

Herbert Jaouads

Pontifical Catholic University of Valparaiso

<https://orcid.org/0000-0003-1484-4477>

hspencer@ead.cl

Herbert Spencer González is a graphic and interaction design professor at e[ad] School of Architecture and Design at the Pontifical Catholic University of Valparaiso and has participated in 18+ travesías throughout South America. His main research contributions focus in civic engagement and accessibility with projects such as PiX and PICTOS. Herbert currently leads the Master's Program in architecture and design at his school.

Herbert Spencer González é professor de design gráfico e de interação na e[ad] School of Architecture and Design da Pontifícia Universidade Católica de Valparaíso e participou de mais de 18 travessias pela América do Sul. Suas principais contribuições de pesquisa se concentram no engajamento cívico e na acessibilidade com projetos como o PiX e o PICTOS. Atualmente, Herbert dirige o programa de mestrado em arquitetura e design em sua escola.

Profesor de diseño gráfico e interacción en la Escuela de Arquitectura y Diseño e[ad] de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y ha participado en más de 18 travesías por Sudamérica. Sus principales contribuciones a la investigación se centran en el compromiso cívico y la accesibilidad con proyectos como PiX y PICTOS. En la actualidad, Herbert dirige el Programa de Maestría en Arquitectura y Diseño de su escuela.

The epic and poetics of the Travesía as a space of resistance in design Education

Keywords

Travesías, Pedagogical Innovation, Poetic Foundations, Contemporary Challenges, Design Philosophy

Abstract

This paper explores the concept of “Travesías” as a profound pedagogical practice within the School of Architecture and Design at the Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, which operates as a crucial form of resistance in design education amidst contemporary cultural and structural shifts. As a professor deeply involved in these journeys, I argue for the retention and adaptation of three foundational principles that ensure the continued relevance and transformative potential of the Travesías. These principles—Observation, the Work (Obra), and the Epic of the Commons—are essential in navigating the changing dynamics that challenge traditional educational models.

As the primary mode of engaging with the world, observation encourages profoundly personal and reflective interaction with the environment, fostering a unique and profound understanding and expression. The concept of the Work transcends conventional outputs of design and architecture, advocating for a creative process that emphasises gratuitousness and poetic engagement over utilitarian and commercial

objectives. Lastly, the Epic of the Commons highlights the importance of collective creation and shared experiences, pivotal in forming a cohesive educational and creative community.

These principles are increasingly vital as the Travesías confront the commodification of education and the pervasive focus on individualism and specific competencies driven by market forces. The paper calls for a dialogue among global design educators to discuss adapting these principles to contemporary needs and explore new methods that respect and rejuvenate the foundational ethos of the Travesías. This dialogue is crucial for developing a “third way” in design education that integrates the poetic with the practical, ensuring our pedagogical approach remains innovative, inclusive, and deeply humanistic. Through this exploration, we invite a rethinking of design education that emphasises collective well-being, creative freedom, and a deeper engagement with our time’s cultural and ecological contexts.

Introduction

The 'Travesías'¹ are an emblematic practice of the PUCV School of Architecture and Design (Arriagada Cordero, 2017). It is a unique institution globally recognised for its fusion of poetry, art, and craft within architecture and design. In this context, *travesías* are a radical element in designers' and architects' formation (training). They originated

not from a pedagogical intentionality but from an artistic impulse inherent in the poetry-craft relationship (and, within the framework of a school, in the teacher-disciple relationship). Due to their resounding success in disciplinary apprenticeship, their systematisation as a permanent part of the curriculum is a later phenomenon.

Figure 1. *Travesía Vodudahue, 2015.* Students collaborate on the “Cardinal Cubicle” during the 2015 Vodudahue Travesía, a hands-on experience in design amid Amreicas’ nature.

---

¹ The concept of “travesías” as referenced in the poem *Amereida* and within the discourse of the School of Architecture and Design at the Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), transcends the conventional English translations such as “design journeys,” “poetic crossings,” “voyages,” or “travelling studios.” In this context, “travesías” are not merely physical journeys or academic field trips; they represent a profound philosophical and creative exploration. The term encapsulates a process of unveiling or revealing (“desvelar”)—a metaphorical journey through which participants engage with and are transformed by their environment. This process involves ‘rasgar el velo’ (tearing through the veil), suggesting a more profound, almost mystical exploration of reality and self-discovery, as opposed to mere discovery or invention. “Travesías” embody an ethos of openness and receptivity (“consentir”) to the experiences and revelations encountered, which are described as both liberating and constitutive of personal and collective freedom. “Travesías” in this context emphasises an existential journey marked by gratitude and recognition of one’s own liberty, facilitated by engagement with the ‘mar propio y gratuito’ (the own and gratuitous sea) that metaphorically crosses through the participants. Therefore, while translating “travesías” into English, it is crucial to consider its layered meanings and implications, which combine travel, poetic reflection, existential discovery, and philosophical inquiry.

The theoretical and poetic foundations of the *travesías* are multiple and varied, each essential to the school. These include contemplative observation as the primary action of the craft, the permanent question about America², the collective sense in the epic of undertaking a shared adventure, and the sense of the *obra*³ from its inaugural and gratuitous purpose. These elements coexist, intersect, and amplify each other, constituting the rich complexity that defines the voyages experience.

I aim to delve into the pedagogical reflections emerging from the practice of *travesías*, first as a student since 1992 and later as a professor since 2000; I've participated in 18 *travesías*, each shaping my understanding and engagement with the school's philosophy. This school, which began its journey in 1952, views architectural and design education as an artistic endeavour, deeply intertwined with the poetic vision of the continent, as epitomised by the epic poem "Amereida," conceived during the inaugural *Travesía* in 1965.

In 2024, this poetic foundation is not merely a part of an academic curriculum but a lived experience that overflows the structure in which it is contained.

This structure has continually evolved to respond to generational shifts and the dynamic landscape of higher education. The world in which this school was inscribed has drastically shifted from its departure. As a longstanding member of the faculty and a participant in the school's evolution, I have witnessed how these journeys across the continent have not only been about exploring physical landscapes but also about navigating and contributing to the cultural and intellectual terrain of architecture and design education.

The essence of our *Travesías* lies not just in travel but in "the act of" creating shared experiences that bind the theoretical to the poetic and the practical. They serve as a conduit for transmitting an underlying ethos that reflects and responds to the rich heritage and contemporary challenges of Latin American cultural landscapes. Through this essay, I explore how these foundational journeys continue to inform and inspire our pedagogical approaches, raising pertinent questions about the relevance and adaptation of our educational philosophies in today's ever-changing global context.

---

2 This question also involves inquiring about the condition of being American and how America's destiny unfolds as a gift. Far from a colonial point of view, which may understand the gift as an available resource, it is the opening of the unknown as the fundamental possibility of a poetic adventure.

3 The term "*obra*", as used in this context, does not have a direct English equivalent that fully captures its extensive connotations in Spanish. Originating from the Latin "*opera*," which implies a work of art or craftsmanship, "*obra*" in Spanish encompasses a broad spectrum of meanings, including but not limited to a piece of art, a literary work, an architectural project, and any significant act or accomplishment. Its use here is intended to convey not only the physical output of architectural or artistic labour but also the creative process, cultural impact, and the collaborative and transformative aspects inherent in such endeavours. When translating "*obra*" into English, words such as "work," "piece," "creation," or "project" may be used depending on the specific context; however, readers should be aware that each alternative captures only a facet of the original Spanish term's rich implications.

Amereida

Amereida and its relationship with the poetic journeys of the Escuela de Arquitectura y Diseño at the Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile, represents a foundational and ongoing exploration of the ethos underlying this unique academic and creative community (Wilkomirsky, 2022).

Amereida (1967), a poem and philosophical manifesto, emerged from an exploratory journey across Latin America undertaken by poets, architects, and artists in 1965. This journey, or *travesía*, aimed to discover a poetic foundation for understanding the continent not as a 'discovery' but as a 'gift', proposing a shift from the European vision of America as a land to conquer to a land that offers itself. The notion of the 'gift' and the poetic approach to the environment is central to the ethos that defines the school's physical and intellectual landscape.

This poetic foundation profoundly influences the pedagogical and design philosophies of the school. The '*travesías*', which continue to this day, are not just educational trips but are, in essence, a lived poetic experience that seeks to engage with the landscape and communities through the creation of ephemeral architectures or interventions that are 'gifts' to the places visited. These acts of building and creating in different landscapes directly apply the poetic principles found in Amereida, where architecture and poetry converge to form a lived philosophy of openness, hospitality, and community.

In academic terms, Amereida's influence is evident in the school's curriculum and methodologies, which emphasise the importance of the 'act of observation' and the development of a personal and collective 'ethos.' (Cruz, 2003; Reyes, 2017) This approach aligns with a broader philosophical inquiry into the nature of place, identity, and belonging, deeply rooted in the phenomenological tradition that views understanding as stemming from direct engagement with the world.

Thus, Amereida is not merely a text but a lived experience that continuously shapes the educational practices and ethos of the Escuela de Arquitectura y Diseño. The ongoing *travesías* reinforce a cyclical process of learning and teaching, where the poetic act becomes both a method of inquiry and a mode of creating architectural spaces that reflect a deep engagement with Latin America's cultural and physical landscapes.

do we admit its irruption
in our instinct?
is not our way of wanting it
– tendency towards conquest --
intimately colonial?
do we not still cope in this way
us americans?
independent america
is this not our own colony?
its sea exposes us as estranged
across an edge
cautions
and even in the indigenous or secure
we imitate
-- reflections
of another act that originates domination

(we imitate in the nostalgia for
sterile or indigenous pasts in
the nostalgia for promising futures
we flee in resentment from
folklores that do not hide their aggression
for that by which they are tied
and that depends on the shore we flee
with work and civilising efficiency
that do not hide their contempt
for that which they abuse)

(Amereida, 2024)

The “Travesías, a distinctive practice of the School of Architecture and Design of the Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, are recognised for their fundamental influence on the training of architects and designers. These did not originate as mere pedagogical instruments but as an artistic and poetic impulse deeply rooted in the relationship between poetry and craft. It aims to transcend its character of physical exploration to become an act of artistic and poetic creation, inviting us to reimagine or reinvent our American identity, urging us to construct America anew through our various crafts, reimagining its destiny and beginning anew from our past. In 1984, the Travesía evolved to incorporate an essential academic dimension, actively involving students in travesías across America. Thus, it remains a key pillar in the school’s philosophy and educational process. Next year, they will be 40 years old and counting, more than 275.

Its dual nature, artistic and academic, metaphysical and formative, reflects a commitment to experiential teaching and immersion in the context, transmitting fundamental ethical and spiritual dimensions in the training of future professionals. Of course, these dimensions are problematic to measure, systematise, and guarantee under a competency-based logic.

The Travesía significantly departs from conventional approaches (such as the widespread competency-based educational paradigm). It requires students to immerse themselves in diverse contexts, engaging in its extraordinary time beyond mere intellectuality. This shift, especially in this post-pandemic epoch, has proven difficult for many students accustomed to a more passive and individualistic form of education. This resistance thus embodies both the struggle and the necessity to break free from inertia and leap towards the unknown implicit in any adventure.

In this context, “resistance” refers to the inherent challenges in transitioning from a more conventional, static learning environment to a highly experiential one that demands active and creative engagement with the work at hand. This creative engagement extends beyond mere academic or artistic projects; it permeates all aspects of daily life within the educational framework. The holistic approach of the travesía fosters a deeper understanding and appreciation of the interconnectedness of life, work, and study, encouraging students to see the creative potential in every aspect of their daily experiences.

At the risk of being utterly reductive, I want to present three fundamental principles of thought in the School of Architecture and Design, especially as manifested in the travesías:

Observation

Observation is fundamentally regarded as the initial pathway to access reality, forming the core of our approach to learning and understanding the world (Cruz, 2003). This experiential exercise (not method) emphasises a personal and active construction of knowledge, where students engage intimately with their environment through drawing and annotation from life. Such activities are not mere artistic exercises but profound means of appropriating the world around us. By doing so, students are encouraged to see their own experiences as influential and as the very bedrock and origin of their work (Chicano Jiménez, 2017).

Positioning observation at an ever-renewing source and origin of work in architecture and design challenges the traditional modes of learning where knowledge is presented ‘a priori’, not revealed each time afresh in a passive manner. Instead, it advocates for an experiential and deeply personal interaction with one’s surroundings or the “unfolding” of reality in a Heideggerian sense. Through the experience of drawing and annotating, students do more than just record what they see; they interpret and internalise their experiences, making each observation a unique and personal notation of the world. This process aids in

developing a profound connection with the subject matter, allowing students to view their experiences as pivotal elements in their creative and intellectual development. In this way, observation transcends being merely a technique and becomes a transformative tool, shaping how students view their projects and how they perceive and engage with the world at large. (Ivelic & Baixas, 2009)

In translating from observation to drawing, students define and refine a visual language that aligns, in its lines and limits, with the words that

accompany it. Observation acts as praise for the observed unfolding; from there, it is named. Its potential for origination also emerges from the word, but now as a language with a counterpart in space. This act of representation is also the poetic mode of “having place” (*ha lugar*), which opens up space and creates reality. The practice of drawing and annotating allows students to capture the world around them visually and interact with it, shaping and giving meaning through their personal and creative interpretation.

The Work

The concept of “*Obra*” (Work), especially in the context of *travesías*, aligns more with the realm of art than with conventional professional practices. This understanding of the Work encompasses several key ideas that collectively define its unique character and significance. At its core, the Work is a “gift” or “present” characterised by gratuitousness. This perspective challenges the prevailing mentality of performance and utility, positing the Work as something that exists beyond mere utilitarian or commercial objectives. In a world often dominated by practicality and monetization, the concept of a free, unencumbered Work can be misunderstood or undervalued. Yet, it is this very nature of gratuitousness that imbues the Work with its profound sense of freedom. Free from the debts and demands of the community or the world, the Work exists as a pure expression, unshackled from utilitarian constraints.

This notion of the Work as a “present” implies a process of building the present – a creative act that continually reshapes and redefines the immediate world. It embodies the indistinct becoming distinct, the emergence of wonder in the new, and the continual process of opening, encountering,

and re-engaging. These aspects reflect a deep engagement with the question of art itself, exploring the boundaries between the known and the unknown, the ordinary and the extraordinary.

This approach emphasises the transformative power of the Work, where the act of creation is as significant as the creation itself. It highlights the potential of art to change perspectives, open new avenues of thought and experience, and connect individuals and communities in meaningful, unexpected ways. This perspective allows us to understand the process as a collection of distinct yet equally ‘full’ moments. Each creation phase is imbued with its inherent value and significance, echoing the essence of the final piece. Furthermore, this view extends to constructing everyday activities, such as eating, camping, and setting up workspaces. These routine actions are re-envisioned as works of art, integral to the overall creative process and reflective of the same principles that guide more traditionally recognised artistic endeavours. In this way, the mundane is elevated, and every aspect of life is seen as a potential occasion for artistic expression and exploration.

Figure 2. Corredor Litoral. (Coastal Passage) Travesía Caleta Chañaral de Aceituno, 2018. Wooden corridor with a lattice ceiling, integrated seating, and a wind deflector. The latticework is purposefully oriented towards the north, allowing sunlight to filter through and cast coloured patterns within the white interior. Located 20 meters from the highest tide mark, this public work is the collaborative effort of 49 students and 5 professors from the first-year design studios.

The epic of the commons

The third fundamental principle is the epic of being “in common” –a celebration of collective creation that underscores the importance of life, work, and study as shared endeavours within a human group. This principle fosters the notion of a “school body” moving forward together towards a collective ideal, enabling the tackling of extraordinary issues and the creation of works that boast truly collective authorship. It emphasizes an internal calculus within the work that accommodates and harmonizes multiple singularities rather than prioritizing one over the other. This idea of progressing as a “school body” towards shared objectives is not just an educational

strategy but a call to solidarity and collaborative effort. In an era marked by individualism and competitive mindsets, especially in educational contexts, promoting a sense of community and common purpose becomes more challenging yet increasingly vital. The rise of these new, more individualistic subjectivities raises critical questions about the nature of collaboration and collective endeavor. How do we balance the value of individual achievements with the importance of collective ones? Can a focus on personal success coexist with a commitment to communal goals?

Corollary

As design professors (and colleagues), we find ourselves at a pivotal moment, navigating rapidly evolving societal subjectivities. This is not about casting value judgments but about fostering a deeper, more nuanced understanding of our roles as educators and creators in this dynamic landscape. The shift we're witnessing, marked by increasingly fluid structures and a decline in certainties, profoundly alters how the younger generation experiences and interprets the world. There's a noticeable drift towards individualism in academic training in university education, propelled by labour market demands for specific skills and an expanding judicialisation of education. While promoting individual competencies, this trend often comes at the cost of collaborative and collective learning experiences, potentially leading to student alienation and a diminished capacity for forging meaningful connections.

Excessive regulation and an overemphasis on risk minimisation, though intended to protect rights and adhere to regulations, ironically limit opportunities for unique and enriching educational experiences, particularly in creative disciplines like art and design. This could result in a homogenisation of education, stifling creativity and experimentation and distancing students from the transformative experiences essential for their comprehensive development.

Reflecting on these shifting educational landscapes, let's initiate a dialogue with thought-provoking questions, inviting an open conversation among design educators: How can we cultivate observation as a tool for personal inquiry, transforming and valuing students' experiences? In what ways can educational institutions foster reflective practices that enable students to recognise and value their experiences as rich sources of learning and creativity? How can the concept of gratuitousness in artistic creation inspire new forms of expression and perception, using the principle of selfless giving as a catalyst for innovation and liberation in the creative process? How can a sense of collectivity and belonging – to a place, culture, or collective – nurture a spirit of unity that embraces the journey of the commons? How can shared

experiences strengthen individual and communal resilience, laying a foundation for bold exploration and innovation in education and design?

Let these questions catalyse reimagining alternative yet equivalent principles that serve as guidelines for meaningful design education. This conversation is not solely about finding answers; it's about acknowledging the complexity of these challenges and exploring the new possibilities they present. Through this engagement, we aspire to a richer, more layered understanding of our roles as educators and creators. We open the door to re-envisioning how we teach, learn, and inspire in the fluid and ever-changing realm of design. This is an invitation to all design schools to join in this vital conversation, sharing insights, experiences, and visions for the future of our discipline.

In the realm of design education, the concept of a "third way" represents an innovative approach, striving to bridge the gap between two traditional perspectives: the uncommitted pursuit of art for art's sake and a mercantilist approach to design education, primarily focused on vocational skills and employability. This third way seeks to rejuvenate the visionary principles of the Bauhaus by profoundly integrating art with everyday life, engaging actively with its context, and fostering a craftsman's attention to observation (both verbal and visual), albeit with a nuanced detachment from traditional materials due to the increasing complexity of the technical world (where design evolves from concept to material).

This educational philosophy prioritises a human-centric approach to community building, highlighting the collective competencies of groups over individual prowess. It challenges the prevailing curriculum paradigms in design education, which often standardise and overlook crucial aspects of holistic development. In our school, through the unique pedagogical model of the *travesías*, this approach is not just theoretical but actively practised. The *travesías* serve as a vibrant platform for experimentation and learning, where students and faculty explore new territories of design and thought together.

In these journeys, the act of designing transcends conventional academic boundaries, enabling participants to immerse themselves in diverse cultural and environmental contexts. This immersion nurtures a deeper understanding of design's social, ecological, and aesthetic implications. The emphasis on collaborative learning and the collective creation during these *travesías* fosters a strong sense of community and shared purpose, which is pivotal to the third way of design education.

In contemporary educational landscapes, the traditional financing model for experiential learning journeys such as the *travesías*—where participants, primarily students, contribute financially—faces significant challenges. This model, emblematic of a communal and participative educational philosophy, now encounters new dilemmas within the current framework where education is increasingly viewed through the lens of judicialisation and commodification.

The right to free education, while progressive in intent, often inadvertently commodifies educational time and activities, positioning them as transactional rather than transformational experiences. This shift threatens the viability of initiatives like the *travesías*, which aim to transcend mere instruction and engage deeply with poetic and existential exploration. These journeys are not just about acquiring knowledge but are designed as profound engagements with the world, blending learning with existential inquiry and artistic creation.

Moreover, in an era that rightly prioritises tackling significant practical challenges—such as energy sustainability, access to clean water, climate change, and social inequality—the poetic purpose of the *travesías* may appear, to some, as an oxymoron. There is a prevailing notion that there is no room for poetry in times of urgency

and that the pragmatic should eclipse the poetic. This perspective risks misunderstanding the role of creativity and reflective thought in addressing complex global issues, where often, innovative solutions arise from deep, philosophical engagements with the problems at hand.

While valuable, the concept of design as a mere problem solver does not fully capture the depth and richness of what design can offer—especially when informed by diverse cultural, philosophical, and artistic perspectives. The *travesías*, as a form of resistance in education, embody this “third way” of thinking. They challenge the dichotomy between the utilitarian and the poetic, suggesting that the most profound solutions to our challenges may emerge from a synthesis of both.

As we advance, the *travesías* must adapt to new subjectivities, material conditions, and especially the evolving technical landscape that opens up new possibilities for design and interaction. This adaptation requires asking new questions and making significant adaptations to ensure that these educational journeys continue to foster environments where students can learn to “know again” – to approach the world with a fresh sense of wonder and inquiry, unburdened by conventional expectations of utility and immediate applicability.

In conclusion, if the *travesías* are to remain relevant and impactful, they must evolve to meet the demands of a changing world without losing their core identity. They must navigate the delicate balance –or tension?– between being responsive to contemporary challenges and maintaining their commitment to the deeper, gratuitous poetic engagements that define their pursuit. This “third way” in education demands flexibility, creativity, and a continued commitment to exploring the unknown—a journey not just through America or the Global South but also into the depths of human experience and potential.

O épico e a poética da Travessia como um espaço de resistência na educação em design

Palavras-chave

Travesías, Inovação pedagógica, Fundamentos poéticos, Desafios contemporâneos, Filosofia do design

Resumo

Este artigo explora o conceito de “Travesías” como uma prática pedagógica profunda dentro da Escola de Arquitetura e Design da Pontifícia Universidade Católica de Valparaíso, que opera como uma forma crucial de resistência na educação em design em meio às mudanças culturais e estruturais contemporâneas. Como professor profundamente envolvido nessas jornadas, defendo a manutenção e a adaptação de três princípios fundamentais que garantem a relevância contínua e o potencial transformador das Travesías. Esses princípios - Observação, a Obra e a Epopeia dos Comuns - são essenciais para navegar pelas dinâmicas mutáveis que desafiam os modelos educacionais tradicionais.

Como o principal modo de se envolver com o mundo, a observação incentiva a interação profundamente pessoal e reflexiva com o ambiente, promovendo uma compreensão e expressão únicas e profundas. O conceito de Obra transcende os resultados convencionais do design e da arquitetura, defendendo um processo criativo que enfatiza a gratuidade e o engajamento poético em detrimento de objetivos utilitários e comerciais. Por fim, o Epic

of the Commons destaca a importância da criação coletiva e das experiências compartilhadas, fundamentais para a formação de uma comunidade educacional e criativa coesa.

Esses princípios são cada vez mais vitais à medida que as Travesías enfrentam a mercantilização da educação e o foco generalizado no individualismo e nas competências específicas impulsionadas pelas forças do mercado. O documento solicita um diálogo entre os educadores globais de design para discutir a adaptação desses princípios às necessidades contemporâneas e explorar novos métodos que respeitem e rejuvenesçam o ethos fundamental das Travesías. Esse diálogo é fundamental para o desenvolvimento de uma “terceira via” na educação em design que integre o poético e o prático, garantindo que nossa abordagem pedagógica permaneça inovadora, inclusiva e profundamente humanística. Por meio dessa exploração, convidamos a repensar a educação em design que enfatiza o bem-estar coletivo, a liberdade criativa e um envolvimento mais profundo com os contextos culturais e ecológicos de nossa época.

Introdução

As “Travesías¹” são uma prática emblemática da Escola de Arquitetura e Design da PUCV (Arriagada Cordero, 2017). Trata-se de uma instituição única, reconhecida mundialmente por sua fusão de poesia, arte e artesanato na arquitetura e no design. Nesse contexto, as travesías são um elemento radical na formação (treinamento) de designers e arquitetos. Elas se originaram

não de uma intencionalidade pedagógica, mas de um impulso artístico inerente à relação poesia-artesanato (e, no âmbito de uma escola, à relação professor-discípulo). Devido ao seu sucesso retumbante no aprendizado disciplinar, sua sistematização como parte permanente do currículo é um fenômeno posterior.

Figura 1. TravesíaVodudahue, 2015. Os alunos colaboram no “Cardinal Cubicle” durante a Vodudahue Travesía 2015, uma experiência prática de design em meio à natureza de Amreicas.

1 . O conceito de “travesías”, conforme mencionado no poema Amereida e no discurso da Escola de Arquitetura e Design da Pontifícia Universidade Católica de Valparaíso (PUCV), transcende as traduções convencionais em inglês, como “design journeys”, “poetic crossings”, “voyages” ou “travelling studios”. Nesse contexto, “travesías” não são apenas viagens físicas ou viagens de campo acadêmicas; elas representam uma profunda exploração filosófica e criativa. O termo engloba um processo de desvelamento ou revelação (“desvelar”) - uma jornada metafórica por meio da qual os participantes se envolvem com seu ambiente e são transformados por ele. Esse processo envolve “rasgar o véu”, sugerindo uma exploração mais profunda, quase mística, da realidade e da autodescoberta, em oposição à mera descoberta ou invenção. As “Travesías” incorporam um ethos de abertura e receptividade (“consentir”) às experiências e revelações encontradas, que são descritas como libertadoras e constitutivas da liberdade pessoal e coletiva. Nesse contexto, “Travesías” enfatiza uma jornada existencial marcada pela gratidão e pelo reconhecimento da própria liberdade, facilitada pelo envolvimento com o “mar propio y gratuito” (o mar próprio e gratuito) que metaforicamente atravessa os participantes. Portanto, ao traduzir “travesías” para o inglês, é fundamental considerar seus significados e implicações em camadas, que combinam viagem, reflexão poética, descoberta existencial e investigação filosófica.

Os fundamentos teóricos e poéticos das travesías são múltiplos e variados, cada um deles essencial para a escola. Entre eles estão a observação contemplativa como a principal ação do ofício, a pergunta permanente sobre a América², o senso coletivo no épico de empreender uma aventura compartilhada e o sentido da obra³ a partir de sua inauguração e gratuidade. Esses elementos coexistem, se cruzam e se amplificam mutuamente, constituindo a rica complexidade que define a experiência das viagens.

Meu objetivo é aprofundar as reflexões pedagógicas que emergem da prática das travessias, primeiro como aluno, desde 1992, e depois como professor, desde 2000; participei de 18 travessias, cada uma delas moldando minha compreensão e meu envolvimento com a filosofia da escola. Essa escola, que iniciou sua jornada em 1952, vê a educação em arquitetura e design como um empreendimento artístico, profundamente entrelaçado com a visão poética do continente, conforme sintetizado pelo poema épico “Amereida”, concebido durante a Travesía inaugural em 1965.

Em 2024, essa base poética não é apenas parte de um currículo acadêmico, mas uma experiência

vivida que transborda a estrutura na qual está contida. Essa estrutura evoluiu continuamente para responder às mudanças geracionais e ao cenário dinâmico do ensino superior. O mundo no qual essa escola estava inserida mudou drasticamente desde sua partida. Como membro de longa data do corpo docente e participante da evolução da escola, testemunhei como essas jornadas pelo continente não foram apenas para explorar paisagens físicas, mas também para navegar e contribuir para o terreno cultural e intelectual da educação em arquitetura e design.

A essência de nossas Travesías não está apenas na viagem, mas no “ato de” criar experiências compartilhadas que unem o teórico ao poético e ao prático. Elas servem como um canal para a transmissão de um ethos subjacente que reflete e responde ao rico patrimônio e aos desafios contemporâneos das paisagens culturais latino-americanas. Neste ensaio, exploro como essas jornadas fundamentais continuam a informar e inspirar nossas abordagens pedagógicas, levantando questões pertinentes sobre a relevância e a adaptação de nossas filosofias educacionais no contexto global em constante mudança de hoje.

---

2 Essa pergunta também envolve a indagação sobre a condição de ser americano e como o destino dos Estados Unidos se desdobra como uma dádiva. Longe de um ponto de vista colonial, que pode entender a dádiva como um recurso disponível, ela é a abertura do desconhecido como a possibilidade fundamental de uma aventura poética.

3 O termo “obra”, conforme usado nesse contexto, não tem um equivalente direto em inglês que capture totalmente suas extensas conotações em espanhol. Originário do latim “opera”, que implica uma obra de arte ou artesanato, “obra” em espanhol abrange um amplo espectro de significados, incluindo, entre outros, uma obra de arte, um trabalho literário, um projeto arquitetônico e qualquer ato ou realização significativa. Seu uso aqui tem a intenção de transmitir não apenas o resultado físico do trabalho arquitetônico ou artístico, mas também o processo criativo, o impacto cultural e os aspectos colaborativos e transformadores inerentes a esses empreendimentos. Ao traduzir “obra” para o inglês, palavras como “work”, “piece”, “creation” ou “project” podem ser usadas, dependendo do contexto específico; no entanto, os leitores devem estar cientes de que cada alternativa capta apenas uma faceta das ricas implicações do termo original em espanhol.

Amereida

O Amereida e sua relação com as jornadas poéticas da Escuela de Arquitectura y Diseño da Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile, representa uma exploração fundamental e contínua do ethos subjacente a essa comunidade acadêmica e criativa única (Wilkomirsky, 2022).

Amereida (1967), um poema e manifesto filosófico, surgiu de uma viagem exploratória pela América Latina empreendida por poetas, arquitetos e artistas em 1965. Essa jornada, ou travessia, tinha como objetivo descobrir uma base poética para entender o continente não como uma “descoberta”, mas como uma “dádiva”, propondo uma mudança da visão europeia da América como uma terra a ser conquistada para uma terra que se oferece a si mesma. A noção de “presente” e a abordagem poética do meio ambiente são fundamentais para o ethos que define a paisagem física e intelectual da escola.

Essa base poética influencia profundamente as filosofias pedagógicas e de design da escola. As “travesías”, que continuam até hoje, não são apenas viagens educacionais, mas são, em essência, uma experiência poética vivida que busca se envolver com a paisagem e as comunidades por meio da criação de arquiteturas ou intervenções efêmeras que são “presentes” para os lugares visitados. Esses atos de construção e criação em diferentes paisagens aplicam diretamente os princípios poéticos encontrados em Amereida, onde a arquitetura e a poesia convergem para formar uma filosofia vivida de abertura, hospitalidade e comunidade.

Em termos acadêmicos, a influência de Amereida é evidente no currículo e nas metodologias da escola, que enfatizam a importância do “ato de observação” e o desenvolvimento de um “ethos” pessoal e coletivo. (Cruz, 2003; Reyes, 2017) Essa abordagem se alinha a uma investigação filosófica mais ampla sobre a natureza do lugar, da identidade e do pertencimento, profundamente

enraizada na tradição fenomenológica que vê a compreensão como decorrente do envolvimento direto com o mundo.

Assim, Amereida não é apenas um texto, mas uma experiência vivida que molda continuamente as práticas educacionais e o ethos da Escuela de Arquitectura y Diseño. As travessias contínuas reforçam um processo cíclico de aprendizado e ensino, no qual o ato poético se torna um método de investigação e um modo de criar espaços arquitetônicos que refletem um profundo envolvimento com as paisagens físicas e culturais da América Latina.

admitimos sua irrupção
em nosso instinto?
não é a nossa maneira de querer
- tendência à conquista -
intimamente colonial?
¿ainda não lidamos dessa forma?
nós, americanos?
américa independente
essa não é a nossa própria colônia?
seu mar nos expõe como estranhos
em uma borda
cauteloso
e até mesmo nos indígenas ou seguros
nós imitamos
- reflexões
de outro ato que origina a dominação.

(imitamos a nostalgia de passados estéreis ou indígenas em a nostalgia de futuros promissores dos quais fugimos com ressentimento folclores que não escondem sua agressividade por aquilo a que estão ligados e isso depende da margem que fugimos com o trabalho e a eficiência civilizatória que não escondem seu desprezo por aquilo de que abusam)

(Amereida, 2024)

As “Travesías, uma prática distinta da Escola de Arquitetura e Design da Pontifícia Universidade Católica de Valparaíso, são reconhecidas por sua influência fundamental na formação de arquitetos e designers. Essas práticas não se originaram como meros instrumentos pedagógicos, mas como um impulso artístico e poético profundamente enraizado na relação entre poesia e artesanato. O objetivo é transcender seu caráter de exploração física para se tornar um ato de criação artística e poética, convidando-nos a reimaginar ou reinventar nossa identidade americana, incitando-nos a construir a América novamente por meio de nossos vários ofícios, reimaginando seu destino e recomeçando a partir de nosso passado.

Em 1984, a Travesía evoluiu para incorporar uma dimensão acadêmica essencial, envolvendo ativamente os alunos em travesías em toda a América. Assim, ela continua sendo um pilar fundamental da filosofia e do processo educacional da escola. No próximo ano, a escola completará 40 anos de existência e mais de 275.

Sua natureza dupla, artística e acadêmica, metafísica e formativa, reflete um compromisso com o ensino experimental e a imersão no contexto, transmitindo dimensões éticas e espirituais fundamentais na formação de futuros profissionais. Obviamente, essas dimensões são problemáticas para medir, sistematizar e garantir sob uma lógica baseada em competências.

Observação

A observação é considerada fundamentalmente como o caminho inicial para acessar a realidade, formando o núcleo de nossa abordagem para aprender e compreender o mundo (Cruz, 2003). Esse exercício experimental (e não método) enfatiza uma construção pessoal e ativa do conhecimento, em que os alunos se envolvem intimamente com seu ambiente por meio de desenhos e anotações da vida. Essas atividades não são meros exercícios artísticos, mas meios profundos de se apropriar do mundo ao nosso

A Travessia se afasta significativamente das abordagens convencionais (como o paradigma educacional baseado em competências amplamente difundido). Ela exige que os alunos mergulhem em diversos contextos, envolvendo-se em seu tempo extraordinário além da mera intelectualidade. Essa mudança, especialmente nesta época pós-pandemia, tem se mostrado difícil para muitos alunos acostumados a uma forma de educação mais passiva e individualista. Essa resistência, portanto, incorpora tanto a luta quanto a necessidade de se libertar da inércia e saltar em direção ao desconhecido implícito em qualquer aventura.

Nesse contexto, “resistência” refere-se aos desafios inerentes à transição de um ambiente de aprendizado mais convencional e estático para um ambiente altamente experimental que exige um envolvimento ativo e criativo com o trabalho em questão. Esse envolvimento criativo vai além de meros projetos acadêmicos ou artísticos; ele permeia todos os aspectos da vida diária dentro da estrutura educacional. A abordagem holística da travessia promove uma compreensão e uma apreciação mais profundas da interconexão entre vida, trabalho e estudo, incentivando os alunos a ver o potencial criativo em todos os aspectos de suas experiências diárias.

Correndo o risco de ser totalmente reducionista, quero apresentar três princípios fundamentais de pensamento na Escola de Arquitetura e Design, especialmente quando manifestados nas travesías:

redor. Ao fazer isso, os alunos são incentivados a ver suas próprias experiências como influentes e como o próprio alicerce e origem de seu trabalho (Chicano Jiménez, 2017).

Posicionar a observação como fonte sempre renovada e origem do trabalho em arquitetura e design desafia os modos tradicionais de aprendizado em que o conhecimento é apresentado “a priori”, não revelado a cada vez de forma passiva. Em vez disso, defende uma interação experimental e

profundamente pessoal com o ambiente ou o “desdobramento” da realidade em um sentido heideggeriano. Por meio da experiência de desenhar e fazer anotações, os alunos fazem mais do que apenas registrar o que veem; eles interpretam e internalizam suas experiências, tornando cada observação uma notação única e pessoal do mundo. Esse processo ajuda a desenvolver uma conexão profunda com o assunto, permitindo que os alunos vejam suas experiências como elementos fundamentais em seu desenvolvimento criativo e intelectual. Dessa forma, a observação transcende o fato de ser apenas uma técnica e se torna uma ferramenta transformadora, moldando a maneira como os alunos veem seus projetos e como percebem e se envolvem com o mundo em geral. (Ivelic & Baixas, 2009)

Ao passar da observação para o desenho, os alunos definem e refinam uma linguagem visual que se alinha, em suas linhas e limites, com as palavras que a acompanham. A observação funciona como um elogio ao desdobramento observado; a partir daí, ele é nomeado. Seu potencial de origem também emerge da palavra, mas agora como uma linguagem com uma contraparte no espaço. Esse ato de representação é também o modo poético de “ter lugar”, que abre o espaço e cria a realidade. A prática de desenhar e fazer anotações permite que os alunos capturem visualmente o mundo ao seu redor e interajam com ele, dando forma e significado por meio de sua interpretação pessoal e criativa.

O trabalho

O conceito de “Obra”, especialmente no contexto das travesias, alinha-se mais com o domínio da arte do que com as práticas profissionais convencionais. Esse entendimento da Obra engloba várias ideias-chave que, coletivamente, definem seu caráter e significado únicos. Em sua essência, a Obra é um “presente” caracterizado pela gratuidade. Essa perspectiva desafia a mentalidade predominante de desempenho e utilidade, apresentando a obra como algo que existe além de meros objetivos utilitários ou comerciais. Em um mundo muitas vezes dominado pela praticidade e pela monetização, o conceito de uma obra livre e sem ônus pode ser mal compreendido ou subestimado. No entanto, é essa mesma natureza de gratuidade que imbuí a Obra com seu profundo senso de liberdade. Livre das dívidas e exigências da comunidade ou do mundo, a Obra existe como uma expressão pura, livre de restrições utilitárias.

Essa noção da Obra como um “presente” implica um processo de construção do presente - um ato criativo que continuamente remodela e redefine o mundo imediato. Ela incorpora o indistinto que se torna distinto, o surgimento da admiração pelo novo e o processo contínuo de abertura, encontro

e reengajamento. Esses aspectos refletem um profundo envolvimento com a questão da própria arte, explorando os limites entre o conhecido e o desconhecido, o comum e o extraordinário.

Essa abordagem enfatiza o poder transformador do trabalho, em que o ato de criação é tão significativo quanto a própria criação. Ela destaca o potencial da arte para mudar perspectivas, abrir novos caminhos de pensamento e experiência e conectar indivíduos e comunidades de maneiras significativas e inesperadas. Essa perspectiva nos permite entender o processo como uma coleção de momentos distintos, mas igualmente “completos”. Cada fase da criação está imbuída de seu valor e significado inerentes, ecoando a essência da peça final. Além disso, essa visão se estende à construção de atividades cotidianas, como comer, acampar e montar espaços de trabalho. Essas ações rotineiras são repensadas como obras de arte, parte integrante do processo criativo geral e reflexo dos mesmos princípios que orientam os esforços artísticos mais tradicionalmente reconhecidos. Dessa forma, o mundano é elevado, e cada aspecto da vida é visto como uma ocasião em potencial para a expressão e a exploração artística.

Figura 2. Corredor Litoral. (Passagem Costeira) Travesía Caleta Chañaral de Aceituno, 2018. Corredor de madeira com teto de treliça, assentos integrados e um defletor de vento. A treliça é propositalmente orientada para o norte, permitindo que a luz do sol seja filtrada e crie padrões coloridos no interior branco. Localizado a 20 metros da marca da maré mais alta, esse trabalho público é o esforço colaborativo de 49 alunos e 5 professores dos estúdios de design do primeiro ano.

A epopeia dos bens comuns

O terceiro princípio fundamental é a epopeia de estar “em comum” - uma celebração da criação coletiva que ressalta a importância da vida, do trabalho e do estudo como empreendimentos compartilhados dentro de um grupo humano. Esse princípio promove a noção de um “corpo escolar” que avança junto em direção a um ideal coletivo, possibilitando a abordagem de questões extraordinárias e a criação de trabalhos que ostentam uma verdadeira autoria coletiva. Ele enfatiza um cálculo interno no trabalho que acomoda e harmoniza várias singularidades em vez de priorizar uma em detrimento da outra. Essa ideia de progredir como um “corpo escolar” em direção a objetivos compartilhados não é

apenas uma estratégia educacional, mas um apelo à solidariedade e ao esforço colaborativo. Em uma era marcada pelo individualismo e pela mentalidade competitiva, especialmente em contextos educacionais, a promoção de um senso de comunidade e de propósito comum torna-se mais desafiadora, mas cada vez mais vital. O surgimento dessas novas subjetividades mais individualistas levanta questões críticas sobre a natureza da colaboração e do esforço coletivo. Como podemos equilibrar o valor das conquistas individuais com a importância das coletivas? O foco no sucesso pessoal pode coexistir com o compromisso com as metas comunitárias?

Corolário

Como professores (e colegas) de design, nos encontramos em um momento crucial, navegando por subjetividades sociais em rápida evolução. Não se trata de fazer julgamentos de valor, mas de promover uma compreensão mais profunda e diferenciada de nossas funções como educadores e criadores nesse cenário dinâmico. A mudança que estamos testemunhando, marcada por estruturas cada vez mais fluidas e um declínio nas certezas, altera profundamente a forma como a geração mais jovem vivencia e interpreta o mundo. Há uma notável tendência ao individualismo no treinamento acadêmico na educação universitária, impulsionada pelas demandas do mercado de trabalho por habilidades específicas e por uma crescente judicialização da educação. Ao mesmo tempo em que promove as competências individuais, essa tendência muitas vezes se dá às custas de experiências de aprendizado colaborativo e coletivo, o que pode levar à alienação do aluno e à diminuição da capacidade de criar conexões significativas.

A regulamentação excessiva e a ênfase exagerada na minimização de riscos, embora tenham a intenção de proteger os direitos e aderir às regulamentações, ironicamente limitam as oportunidades de experiências educacionais únicas e enriquecedoras, principalmente em disciplinas criativas como arte e design. Isso pode resultar em uma homogeneização da educação, sufocando a criatividade e a experimentação e distanciando os alunos das experiências transformadoras essenciais para seu desenvolvimento integral.

Refletindo sobre essas mudanças no cenário educacional, vamos iniciar um diálogo com perguntas instigantes, convidando a uma conversa aberta entre os educadores de design: Como podemos cultivar a observação como uma ferramenta de investigação pessoal, transformando e valorizando as experiências dos alunos? De que forma as instituições educacionais podem promover práticas reflexivas que permitam aos alunos reconhecer e valorizar suas experiências como fontes ricas de aprendizado e criatividade? Como o conceito de gratuidade na criação artística pode inspirar novas formas de expressão e percepção, usando o princípio da doação altruísta como um catalisador para a inovação e a

liberação no processo criativo? Como um senso de coletividade e pertencimento - a um lugar, cultura ou coletivo - pode nutrir um espírito de unidade que abraça a jornada dos bens comuns? Como as experiências compartilhadas podem fortalecer a resiliência individual e comunitária, estabelecendo uma base para a exploração ousada e a inovação na educação e no design?

Permita que essas perguntas catalisem a reimaginação de princípios alternativos, porém equivalentes, que sirvam como diretrizes para uma educação de design significativa. Esta conversa não se trata apenas de encontrar respostas; trata-se de reconhecer a complexidade desses desafios e explorar as novas possibilidades que eles apresentam. Por meio desse engajamento, aspiramos a uma compreensão mais rica e mais detalhada de nossas funções como educadores e criadores. Abrimos a porta para repensar a forma como ensinamos, aprendemos e inspiramos no domínio fluido e em constante mudança do design. Este é um convite a todas as escolas de design para participarem dessa conversa vital, compartilhando percepções, experiências e visões para o futuro de nossa disciplina.

No âmbito da educação em design, o conceito de uma “terceira via” representa uma abordagem inovadora, que busca preencher a lacuna entre duas perspectivas tradicionais: a busca descompromissada da arte pela arte e uma abordagem mercantilista da educação em design, focada principalmente em habilidades vocacionais e empregabilidade. Essa terceira via busca rejuvenescer os princípios visionários da Bauhaus, integrando profundamente a arte à vida cotidiana, envolvendo-se ativamente com seu contexto e estimulando a atenção do artesão à observação (verbal e visual), embora com um distanciamento diferenciado dos materiais tradicionais devido à crescente complexidade do mundo técnico (onde o design evolui do conceito ao material).

Essa filosofia educacional prioriza uma abordagem centrada no ser humano para a construção de comunidades, destacando as competências coletivas dos grupos em detrimento das habilidades individuais. Ela desafia os paradigmas

curriculares predominantes na educação em design, que geralmente padronizam e ignoram aspectos cruciais do desenvolvimento holístico. Em nossa escola, por meio do modelo pedagógico exclusivo das travesias, essa abordagem não é apenas teórica, mas ativamente praticada. As travesias funcionam como uma plataforma vibrante para experimentação e aprendizado, onde alunos e professores exploram juntos novos territórios de design e pensamento.

Nessas jornadas, o ato de projetar transcende os limites acadêmicos convencionais, permitindo que os participantes mergulhem em diversos contextos culturais e ambientais. Essa imersão estimula uma compreensão mais profunda das implicações sociais, ecológicas e estéticas do design. A ênfase na aprendizagem colaborativa e na criação coletiva durante essas travessias promove um forte senso de comunidade e propósito compartilhado, o que é fundamental para a terceira via da educação em design.

No cenário educacional contemporâneo, o modelo tradicional de financiamento de jornadas de aprendizado experimental, como as travesias - em que os participantes, principalmente os alunos, contribuem financeiramente - enfrenta desafios significativos. Esse modelo, emblemático de uma filosofia educacional comunitária e participativa, agora se depara com novos dilemas dentro da estrutura atual, em que a educação é cada vez mais vista pelas lentes da judicialização e da mercantilização.

O direito à educação gratuita, embora progressista em sua intenção, muitas vezes mercantiliza inadvertidamente o tempo e as atividades educacionais, posicionando-os como experiências transacionais em vez de transformacionais. Essa mudança ameaça a viabilidade de iniciativas como as travesias, que visam transcender a mera instrução e se envolver profundamente com a exploração poética e existencial. Essas jornadas não se referem apenas à aquisição de conhecimento, mas são concebidas como compromissos profundos com o mundo, combinando aprendizado com investigação existencial e criação artística.

Além disso, em uma época que prioriza, com razão, o enfrentamento de desafios práticos significativos - como a sustentabilidade energética, o acesso à água potável, as mudanças climáticas

e a desigualdade social - o propósito poético das travesias pode parecer, para alguns, um oxímoro. Há uma noção predominante de que não há espaço para a poesia em tempos de urgência e que o pragmático deve eclipsar o poético. Essa perspectiva corre o risco de não compreender o papel da criatividade e do pensamento reflexivo na abordagem de questões globais complexas, nas quais, com frequência, soluções inovadoras surgem de engajamentos profundos e filosóficos com os problemas em questão.

Embora valioso, o conceito de design como mero solucionador de problemas não capta totalmente a profundidade e a riqueza do que o design pode oferecer, especialmente quando informado por diversas perspectivas culturais, filosóficas e artísticas. As travesias, como uma forma de resistência na educação, incorporam essa “terceira via” de pensamento. Elas desafiam a dicotomia entre o utilitário e o poético, sugerindo que as soluções mais profundas para nossos desafios podem surgir de uma síntese de ambos.

À medida que avançamos, as travessias devem se adaptar a novas subjetividades, condições materiais e, principalmente, ao cenário técnico em evolução que abre novas possibilidades de design e interação. Essa adaptação exige que se façam novas perguntas e adaptações significativas para garantir que essas jornadas educacionais continuem a promover ambientes em que os alunos possam aprender a “conhecer de novo”, a abordar o mundo com um novo senso de admiração e investigação, sem a carga das expectativas convencionais de utilidade e aplicabilidade imediata.

Concluindo, para que as travesias permaneçam relevantes e impactantes, elas devem evoluir para atender às demandas de um mundo em transformação sem perder sua identidade central. Elas devem navegar pelo delicado equilíbrio - ou tensão? - entre responder aos desafios contemporâneos e manter seu compromisso com os compromissos poéticos mais profundos e gratuitos que definem sua busca. Essa “terceira via” na educação exige flexibilidade, criatividade e um compromisso contínuo de explorar o desconhecido - uma jornada não apenas pela América ou pelo Sul Global, mas também pelas profundezas da experiência e do potencial humano.

La épica y la poética de la Travesía como espacio de resistencia en el diseño Educación

Palabras clave

Travesías, Innovación pedagógica, Fundamentos poéticos, Retos contemporáneos, Filosofía del diseño

Resumen

Este artículo explora el concepto de “Travesías” como una práctica pedagógica profunda dentro de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que opera como una forma crucial de resistencia en la educación del diseño en medio de los cambios culturales y estructurales contemporáneos. Como profesor profundamente involucrado en estos viajes, defiende la retención y adaptación de tres principios fundacionales que aseguran la continua relevancia y el potencial transformador de las Travesías. Estos principios la observación, la obra y la epopeya de lo común son esenciales para navegar por las dinámicas cambiantes que desafían los modelos educativos tradicionales.

Como principal modo de relacionarse con el mundo, la observación fomenta una interacción profundamente personal y reflexiva con el entorno, propiciando una comprensión y una expresión únicas y profundas. El concepto de la Obra trasciende los resultados convencionales del diseño y la arquitectura, abogando por un proceso creativo que haga hincapié en la gratuidad y el compromiso poético por encima de los objetivos utilitarios y comerciales. Por último, la Epopeya

de los Comunes subraya la importancia de la creación colectiva y las experiencias compartidas, fundamentales para formar una comunidad educativa y creativa cohesionada.

Estos principios son cada vez más vitales a medida que las Travesías se enfrentan a la mercantilización de la educación y a la omnipresente atención al individualismo y a las competencias específicas impulsadas por las fuerzas del mercado. El documento hace un llamamiento al diálogo entre los educadores de diseño de todo el mundo para debatir la adaptación de estos principios a las necesidades contemporáneas y explorar nuevos métodos que respeten y rejuvenezcan el espíritu fundacional de las Travesías. Este diálogo es crucial para desarrollar una “tercera vía” en la enseñanza del diseño que integre lo poético con lo práctico, garantizando que nuestro enfoque pedagógico siga siendo innovador, inclusivo y profundamente humanista. A través de esta exploración, invitamos a un replanteamiento de la enseñanza del diseño que haga hincapié en el bienestar colectivo, la libertad creativa y un compromiso más profundo con los contextos culturales y ecológicos de nuestro tiempo.

Introducción

Las Travesías¹ son una práctica emblemática de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la PUCV (Arriagada Cordero, 2017). Se trata de una institución única reconocida mundialmente por su fusión de poesía, arte y artesanía dentro de la arquitectura y el diseño. En este contexto, las travesías son un elemento radical en la formación (capacitación) de diseñadores y arquitectos.

No tienen su origen en una intencionalidad pedagógica, sino en un impulso artístico inherente a la relación poesía-artesanía (y, en el marco de una escuela, a la relación profesor-discípulo). Debido a su rotundo éxito en el aprendizaje disciplinar, su sistematización como parte permanente del plan de estudios es un fenómeno posterior.

Figura 1. Travesía Vodudahue, 2015. Los estudiantes colaboran en el “Cubículo Cardinal” durante la Travesía Vodudahue 2015, una experiencia práctica de diseño en medio de la naturaleza de Amreicas.

---

¹ El concepto de “travesías”, tal como aparece referenciado en el poema Amereida y dentro del discurso de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), trasciende las traducciones convencionales al inglés como “design journeys”, “poetic crossings”, “voyages” o “travelling studios”. En este contexto, las “travesías” no son meros viajes físicos o excursiones académicas; representan una profunda exploración filosófica y creativa. El término engloba un proceso de desvelar (“desvelar”), un viaje metafórico a través del cual los participantes se comprometen con su entorno y son transformados por él. Este proceso implica “rasgar el velo”, lo que sugiere una exploración más profunda, casi mística, de la realidad y el autodescubrimiento, en contraposición al mero descubrimiento o invención. Las “Travesías” encarnan un ethos de apertura y receptividad (“consentir”) a las experiencias y revelaciones encontradas, que se describen como liberadoras y constitutivas de la libertad personal y colectiva. En este contexto, “travesías” hace hincapié en un viaje existencial marcado por la gratitud y el reconocimiento de la propia libertad, facilitado por el compromiso con el “mar propio y gratuito” que metafóricamente atraviesa a los participantes. Por lo tanto, al traducir “travesías” al inglés, es crucial considerar sus múltiples significados e implicaciones, que combinan el viaje, la reflexión poética, el descubrimiento existencial y la indagación filosófica.

Los fundamentos teóricos y poéticos de las travesías son múltiples y variados, cada uno de ellos esencial para la escuela. Entre ellos, la observación contemplativa como acción primordial del oficio, la pregunta permanente por América² el sentido colectivo en la epopeya de emprender una aventura compartida, y el sentido de la obra³ desde su propósito inaugural y gratuito. Estos elementos coexisten, se entrecruzan y se amplifican entre sí, constituyendo la rica complejidad que define la experiencia de los viajes.

Mi objetivo es profundizar en las reflexiones pedagógicas que surgen de la práctica de las travesías, primero como estudiante desde 1992 y después como profesor desde 2000; he participado en 18 travesías, cada una de las cuales ha dado forma a mi comprensión y compromiso con la filosofía de la escuela. Esta escuela, que inició su andadura en 1952, concibe la enseñanza de la arquitectura y el diseño como un empeño artístico, profundamente entrelazado con la visión poética del continente, personificada en el poema épico "Amereida", concebido durante la Travesía inaugural en 1965.

En 2024, esta base poética no es simplemente una parte de un plan de estudios académico, sino una experiencia vivida que desborda la estructura en la que está contenida. Esta estructura ha evolucionado

continuamente para responder a los cambios generacionales y al dinámico panorama de la enseñanza superior. El mundo en el que se inscribió esta escuela ha cambiado drásticamente desde su partida. Como miembro de la facultad desde hace muchos años y participante en la evolución de la escuela, he sido testigo de cómo estos viajes a través del continente no sólo han consistido en explorar paisajes físicos, sino también en navegar y contribuir al terreno cultural e intelectual de la enseñanza de la arquitectura y el diseño

La esencia de nuestras Travesías no reside únicamente en el viaje, sino en "el acto de" crear experiencias compartidas que vinculan lo teórico con lo poético y lo práctico. Sirven de conducto para transmitir un ethos subyacente que refleja y responde al rico patrimonio y a los retos contemporáneos de los paisajes culturales latinoamericanos. A través de este ensayo, exploro cómo estos viajes fundacionales siguen informando e inspirando nuestros enfoques pedagógicos, planteando preguntas pertinentes sobre la pertinencia y la adaptación de nuestras filosofías educativas en el siempre cambiante contexto global de hoy.

---

2 Esta pregunta también implica indagar sobre la condición de ser americano y cómo el destino de América se despliega como un don. Lejos de un punto de vista colonial, que puede entender el don como un recurso disponible, se trata de la apertura de lo desconocido como la posibilidad fundamental de una aventura poética.

3 El término "obra", tal como se utiliza en este contexto, no tiene un equivalente directo en inglés que capte plenamente sus amplias connotaciones en español. Procedente del latín "opera", que implica una obra de arte o artesanía, "obra" en español abarca un amplio espectro de significados, que incluyen, entre otros, una obra de arte, una obra literaria, un proyecto arquitectónico y cualquier acto o logro significativo. Su uso en este caso pretende transmitir no sólo el resultado físico del trabajo arquitectónico o artístico, sino también el proceso creativo, el impacto cultural y los aspectos colaborativos y transformadores inherentes a tales esfuerzos. Al traducir "obra" al inglés, pueden utilizarse palabras como "work" (trabajo), "piece" (pieza), "creation" (creación) o "project" (proyecto) dependiendo del contexto específico; sin embargo, los lectores deben ser conscientes de que cada alternativa capta sólo una faceta de las ricas implicaciones del término original en español.

Amereida

Amereida y su relación con los viajes poéticos de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile, representa una exploración fundacional y continua del ethos subyacente a esta comunidad académica y creativa única (Wilkomirsky, 2022).

Amereida (1967), poema y manifiesto filosófico, surgió de un viaje exploratorio por América Latina emprendido por poetas, arquitectos y artistas en 1965. Este viaje, o travesía, tenía como objetivo descubrir un fundamento poético para entender el continente no como un “descubrimiento” sino como un “regalo”, proponiendo un cambio de la visión europea de América como una tierra que conquistar a una tierra que se ofrece a sí misma. La noción de “don” y el enfoque poético del entorno son fundamentales para el espíritu que define el paisaje físico e intelectual de la escuela.

Esta base poética influye profundamente en la filosofía pedagógica y de diseño de la escuela. Las “travesías”, que continúan hasta hoy, no son sólo viajes educativos, sino que son, en esencia, una experiencia poética vivida que busca comprometerse con el paisaje y las comunidades a través de la creación de arquitecturas efímeras o intervenciones que son “regalos” para los lugares visitados. Estos actos de construcción y creación en diferentes paisajes aplican directamente los principios poéticos de Amereida, donde la arquitectura y la poesía convergen para formar una filosofía vivida de apertura, hospitalidad y comunidad.

En términos académicos, la influencia de Amereida es evidente en el plan de estudios y las metodologías de la escuela, que hacen hincapié en la importancia del “acto de observación” y el desarrollo de un “ethos” personal y colectivo (Cruz, 2003; Reyes, 2017) Este enfoque se alinea con una investigación filosófica más amplia sobre la naturaleza del lugar, la identidad y la pertenencia, profundamente arraigada en la tradición

fenomenológica que considera que la comprensión se deriva del compromiso directo con el mundo.

Así pues, Amereida no es un mero texto, sino una experiencia vivida que configura continuamente las prácticas educativas y el ethos de la Escuela de Arquitectura y Diseño. Las continuas travesías refuerzan un proceso cíclico de aprendizaje y enseñanza, en el que el acto poético se convierte tanto en un método de investigación como en un modo de crear espacios arquitectónicos que reflejan un profundo compromiso con los paisajes culturales y físicos de América Latina.

¿admitimos su irrupción
en nuestro instinto?
no es nuestra forma de quererlo
- tendencia a la conquista -
íntimamente colonial?
¿acaso no nos las arreglamos todavía así?
¿nosotros los americanos?
américa independiente
¿no es esta nuestra propia colonia?
su mar nos expone como extraños
a través de un borde
cauteloso
e incluso en el indígena o seguro
imitamos
- Reflexiones
de otro acto que origina la dominación

(imitamos en la nostalgia de pasados estériles
o autóctonos en la nostalgia de futuros
prometedores de los que huimos resentidos
folclores que no ocultan su agresividad por
aquello a lo que están atados y eso depende de
la orilla de la que huyamos con trabajo y eficacia
civilizadora que no ocultan su desprecio por
aquello de lo que abusan)

(Amereida, 2024)

Las “Travesías, práctica distintiva de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, son reconocidas por su influencia fundamental en la formación de arquitectos y diseñadores. Estas no se originaron como meros instrumentos pedagógicos, sino como un impulso artístico y poético profundamente arraigado en la relación entre poesía y oficio. Pretende trascender su carácter de exploración física para convertirse en un acto de creación artística y poética, invitándonos a reimaginar o reinventar nuestra identidad americana, instándonos a construir de nuevo América a través de nuestros diversos oficios, reimaginando su destino y comenzando de nuevo desde nuestro pasado.

En 1984, la Travesía evolucionó para incorporar una dimensión académica esencial, implicando activamente a los estudiantes en travesías por toda América. Así, sigue siendo un pilar clave en la filosofía y el proceso educativo de la escuela. El año que viene cumplirán 40 años y ya son más de 275.

Su doble naturaleza, artística y académica, metafísica y formativa, refleja una apuesta por la enseñanza experiencial y la inmersión en el contexto, transmitiendo dimensiones éticas y espirituales fundamentales en la formación de los futuros profesionales. Por supuesto, estas dimensiones son problemáticas de medir, sistematizar y garantizar bajo una lógica basada en competencias.

La Travesía se aparta significativamente de los enfoques convencionales (como el extendido paradigma educativo basado en las competencias). Requiere que los estudiantes se sumerjan en diversos contextos, comprometiéndose en su tiempo extraordinario más allá de la mera intelectualidad. Este cambio, especialmente en esta época pospandémica, ha resultado difícil para muchos estudiantes acostumbrados a una forma de educación más pasiva e individualista. Esta resistencia encarna así tanto la lucha como la necesidad de liberarse de la inercia y saltar hacia lo desconocido implícito en toda aventura.

En este contexto, “resistencia” se refiere a los retos inherentes a la transición de un entorno de aprendizaje más convencional y estático a otro altamente experiencial que exige un compromiso activo y creativo con el trabajo que se realiza. Este compromiso creativo va más allá de los meros proyectos académicos o artísticos; impregna todos los aspectos de la vida cotidiana dentro del marco educativo. El enfoque holístico de la travesía fomenta una comprensión y apreciación más profundas de la interconexión de la vida, el trabajo y el estudio, animando a los estudiantes a ver el potencial creativo en cada aspecto de sus experiencias cotidianas. A riesgo de ser totalmente reduccionista, quiero presentar tres principios fundamentales del pensamiento de la Escuela de Arquitectura y Diseño, especialmente tal como se manifiestan en las travesías:

Observación

La observación se considera fundamentalmente la vía inicial de acceso a la realidad, constituyendo el núcleo de nuestra aproximación al aprendizaje y a la comprensión del mundo (Cruz, 2003). Este ejercicio experiencial (no método) hace hincapié en una construcción personal y activa del conocimiento, en la que los alumnos se comprometen íntimamente con su entorno mediante el dibujo y la anotación a partir de la vida. Estas actividades no son meros ejercicios artísticos, sino medios profundos de apropiación

del mundo que nos rodea. Al hacerlo, se anima a los estudiantes a ver sus propias experiencias como influyentes y como la propia base y origen de su trabajo (Chicano Jiménez, 2017).

Situar la observación como fuente y origen siempre renovados del trabajo en arquitectura y diseño desafía los modos tradicionales de aprendizaje en los que el conocimiento se presenta “a priori”, no se revela cada vez de nuevo de forma pasiva. En su lugar, aboga por una interacción experiencial

y profundamente personal con el propio entorno o el “despliegue” de la realidad en un sentido heideggeriano. A través de la experiencia de dibujar y anotar, los alumnos hacen algo más que registrar lo que ven: interpretan e interiorizan sus experiencias, convirtiendo cada observación en una anotación única y personal del mundo. Este proceso ayuda a desarrollar una profunda conexión con el tema, permitiendo a los estudiantes ver sus experiencias como elementos fundamentales en su desarrollo creativo e intelectual. De este modo, la observación deja de ser una mera técnica y se convierte en una herramienta transformadora que determina la forma en que los estudiantes ven sus proyectos y cómo perciben el mundo en general y se relacionan con él. (Ivelic y Baixas, 2009)

Al pasar de la observación al dibujo, los alumnos definen y perfeccionan un lenguaje visual que se alinea, en sus líneas y límites, con las palabras que lo acompañan. La observación actúa como elogio del despliegue observado; a partir de ahí, se le da nombre. Su potencial originario también surge de la palabra, pero ahora como un lenguaje con una contrapartida en el espacio. Este acto de representación es también el modo poético de “tener lugar”, que abre el espacio y crea realidad. La práctica del dibujo y la anotación permite a los alumnos captar visualmente el mundo que les rodea e interactuar con él, dándole forma y significado a través de su interpretación personal y creativa.

La obra

El concepto de “Obra”, especialmente en el contexto de las travesías, se alinea más con el ámbito del arte que con las prácticas profesionales convencionales. Esta forma de entender la Obra engloba varias ideas clave que definen colectivamente su carácter y significado únicos. En el fondo, la obra es un “regalo” caracterizado por la gratuidad. Esta perspectiva desafía la mentalidad predominante de rendimiento y utilidad, planteando la Obra como algo que existe más allá de los meros objetivos utilitarios o comerciales. En un mundo a menudo dominado por la practicidad y la monetización, el concepto de Obra libre y gratuita puede malinterpretarse o infravalorarse. Sin embargo, es esta misma naturaleza de gratuidad la que imbuye a la Obra de su profundo sentido de la libertad. Libre de las deudas y exigencias de la comunidad o del mundo, la obra existe como expresión pura, sin ataduras utilitarias.

Esta noción de la Obra como “presente” implica un proceso de construcción del presente, un acto creativo que continuamente remodela y redefine el mundo inmediato. Encarna lo indistinto que se convierte en distinto, la aparición de la maravilla en lo nuevo y el proceso continuo de apertura, encuentro y reencuentro. Estos aspectos reflejan un

profundo compromiso con la cuestión del arte en sí mismo, explorando los límites entre lo conocido y lo desconocido, lo ordinario y lo extraordinario.

Este enfoque hace hincapié en el poder transformador de la Obra, donde el acto de creación es tan significativo como la propia creación. Destaca el potencial del arte para cambiar perspectivas, abrir nuevas vías de pensamiento y experiencia, y conectar a individuos y comunidades de maneras significativas e inesperadas. Esta perspectiva nos permite entender el proceso como una colección de momentos distintos pero igualmente “plenos”. Cada fase de la creación está impregnada de su valor y significado inherentes, haciéndose eco de la esencia de la pieza final. Además, este punto de vista se extiende a la construcción de actividades cotidianas, como comer, acampar y montar espacios de trabajo. Estas acciones rutinarias se convierten en obras de arte, parte integrante del proceso creativo general y reflejo de los mismos principios que guían los esfuerzos artísticos más tradicionales. De este modo, lo mundano se eleva y cada aspecto de la vida se considera una ocasión potencial para la expresión y la exploración artísticas.

Figura 2. Corredor Litoral. (Travesía Caleta Chañaral de Aceituno, 2018. Pasillo de madera con techo de celosía, asientos integrados y un deflector de viento. La celosía está orientada a propósito hacia el norte, lo que permite que la luz del sol se filtre y proyecte patrones de color en el interior blanco. Situada a 20 metros de la marca de marea más alta, esta obra pública es fruto de la colaboración de 49 estudiantes y 5 profesores de los estudios de diseño de primer curso.

La epopeya de los comunes

El tercer principio fundamental es la epopeya del ser “en común”, una celebración de la creación colectiva que subraya la importancia de la vida, el trabajo y el estudio como empeños compartidos dentro de un grupo humano. Este principio fomenta la noción de un “cuerpo escolar” que avanza unido hacia un ideal colectivo, lo que permite abordar cuestiones extraordinarias y crear obras de autoría verdaderamente colectiva. Hace hincapié en un cálculo interno dentro de la obra que acomoda y armoniza múltiples singularidades en lugar de priorizar unas sobre otras. Esta idea de avanzar como un “cuerpo escolar” hacia objetivos compartidos no es sólo una estrategia

educativa, sino una llamada a la solidaridad y al esfuerzo de colaboración. En una época marcada por el individualismo y la mentalidad competitiva, especialmente en contextos educativos, promover un sentido de comunidad y de propósito común se convierte en un reto cada vez más difícil, aunque cada vez más vital. El auge de estas nuevas subjetividades más individualistas plantea cuestiones críticas sobre la naturaleza de la colaboración y el esfuerzo colectivo. ¿Cómo equilibrar el valor de los logros individuales con la importancia de los colectivos? ¿Puede coexistir el éxito personal con el compromiso con los objetivos comunes?

Corolario

Como profesores (y colegas) de diseño, nos encontramos en un momento crucial, navegando por subjetividades sociales en rápida evolución. No se trata de emitir juicios de valor, sino de fomentar una comprensión más profunda y matizada de nuestro papel como educadores y creadores en este paisaje dinámico. El cambio que estamos presenciando, marcado por estructuras cada vez más fluidas y un declive de las certezas, altera profundamente la forma en que la generación más joven experimenta e interpreta el mundo. En la enseñanza universitaria se observa una tendencia al individualismo en la formación académica, impulsada por la demanda de competencias específicas por parte del mercado laboral y la creciente judicialización de la educación. Aunque fomenta las competencias individuales, esta tendencia suele ir en detrimento de las experiencias de aprendizaje colaborativo y colectivo, lo que puede conducir a la alienación de los estudiantes y a una menor capacidad para forjar conexiones significativas.

Una regulación excesiva y un énfasis exagerado en la minimización de riesgos, aunque pretendan proteger los derechos y cumplir la normativa, limitan irónicamente las oportunidades de vivir experiencias educativas únicas y enriquecedoras, sobre todo en disciplinas creativas como el arte y el diseño. Esto podría dar lugar a una homogeneización de la educación, ahogando la creatividad y la experimentación y alejando a los estudiantes de las experiencias transformadoras esenciales para su desarrollo integral.

Reflexionando sobre estos cambiantes panoramas educativos, iniciemos un diálogo con preguntas que inciten a la reflexión, invitando a una conversación abierta entre los educadores del diseño: ¿Cómo podemos cultivar la observación como herramienta de indagación personal, transformando y valorando las experiencias de los estudiantes? ¿De qué manera pueden las instituciones educativas fomentar prácticas reflexivas que permitan a los estudiantes reconocer y valorar sus experiencias como ricas fuentes de aprendizaje y creatividad? ¿Cómo puede el concepto de gratuidad en la creación artística inspirar nuevas formas de expresión y percepción, utilizando el principio de donación desinteresada como catalizador de la innovación y la liberación en el proceso creativo? ¿Cómo puede el sentido de colectividad y pertenencia -a un lugar, cultura o colectivo- alimentar un espíritu de unidad que abrace el viaje de los bienes comunes? ¿Cómo pueden las experiencias compartidas fortalecer la resistencia individual y comunitaria, sentando las bases para la exploración audaz y la innovación en la educación y el diseño?

Dejemos que estas preguntas catalicen la reimaginación de principios alternativos, aunque equivalentes, que sirvan de directrices para una enseñanza del diseño significativa. No se trata únicamente de encontrar respuestas, sino de reconocer la complejidad de estos retos y explorar las nuevas posibilidades que presentan. A través de este compromiso, aspiramos a una comprensión más rica y compleja de nuestro papel como educadores y creadores. Abrimos la puerta

a replantearnos cómo enseñamos, aprendemos e inspiramos en el fluido y siempre cambiante ámbito del diseño. Esta es una invitación a todas las escuelas de diseño para que se unan a esta conversación vital, compartiendo ideas, experiencias y visiones para el futuro de nuestra disciplina.

En el ámbito de la enseñanza del diseño, el concepto de “tercera vía” representa un enfoque innovador, que trata de salvar la distancia entre dos perspectivas tradicionales: la búsqueda sin compromiso del arte por el arte y un enfoque mercantilista de la enseñanza del diseño, centrado principalmente en las aptitudes profesionales y la empleabilidad. Esta tercera vía pretende rejuvenecer los principios visionarios de la Bauhaus integrando profundamente el arte en la vida cotidiana, comprometiéndose activamente con su contexto y fomentando la atención del artesano a la observación (tanto verbal como visual), aunque con un distanciamiento matizado de los materiales tradicionales debido a la creciente complejidad del mundo técnico (donde el diseño evoluciona del concepto al material).

Esta filosofía educativa da prioridad a un enfoque centrado en el ser humano para la construcción de comunidades, destacando las competencias colectivas de los grupos por encima de las proezas individuales. Desafía los paradigmas curriculares imperantes en la enseñanza del diseño, que a menudo estandarizan y pasan por alto aspectos cruciales del desarrollo holístico. En nuestra escuela, a través del modelo pedagógico único de las travesías, este enfoque no es sólo teórico, sino que se practica activamente. Las travesías sirven como plataforma vibrante para la experimentación y el aprendizaje, donde estudiantes y profesores exploran juntos nuevos territorios del diseño y el pensamiento.

En estos viajes, el acto de diseñar trasciende los límites académicos convencionales, permitiendo a los participantes sumergirse en diversos contextos culturales y medioambientales. Esta inmersión fomenta una comprensión más profunda de las implicaciones sociales, ecológicas y estéticas del

diseño. El énfasis en el aprendizaje colaborativo y la creación colectiva durante estas travesías fomenta un fuerte sentido de comunidad y propósito compartido, que es fundamental para la tercera vía de la enseñanza del diseño.

En el panorama educativo contemporáneo, el modelo tradicional de financiación de los viajes de aprendizaje experiencial como las travesías -en las que los participantes, principalmente los estudiantes, contribuyen económicamente- se enfrenta a importantes retos. Este modelo, emblemático de una filosofía educativa comunitaria y participativa, se enfrenta ahora a nuevos dilemas en el marco actual, en el que la educación se ve cada vez más a través de la lente de la judicialización y la mercantilización.

El derecho a la educación gratuita, aunque progresista en su intención, a menudo mercantiliza inadvertidamente el tiempo y las actividades educativas, situándolas como experiencias transaccionales en lugar de transformadoras. Este cambio amenaza la viabilidad de iniciativas como las travesías, que pretenden trascender la mera instrucción y comprometerse profundamente con la exploración poética y existencial. Estas travesías no se limitan a adquirir conocimientos, sino que están concebidas como compromisos profundos con el mundo, que combinan el aprendizaje con la indagación existencial y la creación artística.

Además, en una época en la que se da prioridad, y con razón, a abordar importantes retos prácticos -como la sostenibilidad energética, el acceso al agua potable, el cambio climático y la desigualdad social-, el propósito poético de las travesías puede parecer, para algunos, un oxímoron. Prevalece la idea de que no hay lugar para la poesía en tiempos de urgencia y que lo pragmático debe eclipsar lo poético. Esta perspectiva corre el riesgo de malinterpretar el papel de la creatividad y el pensamiento reflexivo a la hora de abordar cuestiones globales complejas, en las que, a menudo, las soluciones innovadoras surgen de compromisos profundos y filosóficos con los problemas en cuestión.

Aunque valioso, el concepto de diseño como mero solucionador de problemas no capta plenamente la profundidad y riqueza de lo que el diseño puede ofrecer, especialmente cuando se nutre de diversas perspectivas culturales, filosóficas y artísticas. Las travesías, como forma de resistencia en la educación, encarnan esta “tercera vía” de pensamiento. Desafían la dicotomía entre lo utilitario y lo poético, sugiriendo que las soluciones más profundas a nuestros retos pueden surgir de una síntesis de ambos.

A medida que avanzamos, las travesías deben adaptarse a nuevas subjetividades, condiciones materiales y, sobre todo, al cambiante panorama técnico que abre nuevas posibilidades de diseño e interacción. Esta adaptación exige plantear nuevas preguntas y realizar adaptaciones significativas para garantizar que estas travesías educativas sigan fomentando entornos en los que los alumnos

puedan aprender a “conocer de nuevo”, a acercarse al mundo con un nuevo sentido de la maravilla y la indagación, sin el lastre de las expectativas convencionales de utilidad y aplicabilidad inmediata.

En conclusión, si las travesías quieren seguir siendo relevantes e impactantes, deben evolucionar para satisfacer las demandas de un mundo cambiante sin perder su identidad central. Deben navegar por el delicado equilibrio -o tensión- entre responder a los retos contemporáneos y mantener su compromiso con los compromisos poéticos más profundos y gratuitos que definen su búsqueda. Esta “tercera vía” en la educación exige flexibilidad, creatividad y un compromiso continuo con la exploración de lo desconocido, un viaje no sólo a través de América o el Sur Global, sino también hacia las profundidades de la experiencia y el potencial humanos.

References

Amereida, C. (2024). Amereida, First Volume. English Studies in *Latin America: A Journal of Cultural and Literary Criticism*, 26. <https://www.revistadisena.uc.cl/index.php/esla/article/download/74755/57143>

Arriagada Cordero, S. I. (2017). *Amereida: Heredad creativa en el oficiar del diseño en travesías* [Design Phd, Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro]. <https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.51789>

Chicano Jiménez, A. D. (2017). *El acto de la observación: Experiencia de la transmisión de un ethos subyacente* [Design Phd, Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro]. <https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.51791>

Cruz, F. (2003). *Sobre la observación*. Viña del Mar: Escuela de Arquitectura y Diseño PUCV. https://wiki.ead.pucv.cl/images/1/10/Ficha_N%C2%B06_-_Silva%2C_Pi%C3%B1a.pdf

Ivelic, B., & Baixas, J. (2009). Dos travesías en los Andes. *ARQ (Santiago)*, 71. <https://doi.org/10.4067/S0717-69962009000100011>

Reyes, J. (2017). *La Observación es una actividad del espíritu (y del cuerpo)*. Wiki Casiopea. Enlace:[[https://wiki.ead.pucv.cl/La_Observaci%C3%B3n_es_una_actividad_del_esp%C3%ADritu_\(y_del_cuerpo\)](https://wiki.ead.pucv.cl/La_Observaci%C3%B3n_es_una_actividad_del_esp%C3%ADritu_(y_del_cuerpo))] Reyes, J. La observación es una actividad del espíritu y del cuerpo.]. https://wiki.ead.pucv.cl/images/7/79/LecSub_2018_1_%28J._Reyes_La_observaci%C3%B3n%29.pdf

Varios, A. (1967). *Amereida*. Editorial Cooperativa Lamda. <https://wiki.ead.pucv.cl/Amereida>

Wilkomirsky, M. (2022). Design Journey: A View from the Global South (M. Mortensen Steagall, Trad.). *LINK 2022 Conference Proceedings*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.24135/link2022.v3i1.189>

HOW TO QUOTE (APA)

Spencer González, H. (2024). The epic and poetics of the Travesía as a space of resistance in design Education. *LINK Praxis Journal of Practice-led Research*, 2 (1), 96-125. <https://doi.org/10.24135/link-praxis.v2i1.27>