AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA
ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA TOULOUSE LAUTREC

El maximalismo como estrategia estética en el diseño gráfico para la preservación y difusión de la cultura peruana

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN DIRECCIÓN Y DISEÑO GRÁFICO

PRESENTADA POR

Estrella Larrea Gonzales
DNI: 72665386, Perú

ASESOR

Acosta Aguinaga, Andrés Gonzalo
DNI: 00246318, Perú
ORCID: 0000-0002-7115-6892

JURADO

Arana Alencastre, Jean Luis
Ampuero Quezada, Héctor David
OCAMPO QUISPE,FLOR DEL CARMEN

Lima, octubre 2025

Reporte de Similitud

Estrella Larrea.docx

Desarrollo Educativo S.A. Instituto Toulouse Lautrec

Document Details

Submission ID
trn:oid:::11391:523797454

Submission Date
Nov 6, 2025, 1:32 AM GMT-5

Download Date
Nov 6, 2025, 7:06 PM GMT-5

File Name
Estrella Larrea.docx

File Size
4.6 MB

56 Pages

11,636 Words

73,442 Characters

3% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text
- Cited Text

Top Sources

3% Internet sources
1% Publications
2% Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Dedicatoria

A mi madre, por ser mi ejemplo de fortaleza, amor y perseverancia; por enseñarme que, con constancia, esfuerzo y dedicación, puedo lograr lo que me proponga, y por acompañarme siempre con palabras de aliento y una sonrisa en cada desafío.

A mi padre, por su ejemplo constante de trabajo duro, que me inspira siempre a dar lo mejor de mí.

A Patricio, por ser un crítico honesto y exigente de cada uno de mis trabajos, brindándome observaciones y consejos que me han ayudado a crecer, mejorar y confiar más en mí y en mi proceso.

A mis abuelos Matilde y César. A ella, por su ternura y sabiduría que me inspiran cada día; a él, aunque ya no está, su recuerdo y sus enseñanzas siguen guiando mis pasos.

A quienes me acompañaron en diferentes etapas de este camino, las personas que creyeron en mí, por su apoyo y su confianza cuando más lo necesité.

A Mauricio y Yulisa, por su compañía, enseñanzas, comprensión y paciencia que depositaron en mí cuando más lo necesitaba. Gracias por creer en mí y motivarme a seguir mejorando.

Y a Habibi, por su alegría incondicional y su energía, que siempre lograron hacerme sonreír incluso en los días más difíciles.

Gracias, porque cada esfuerzo, logro y aprendizaje de este proceso lleva un pedazo de cada uno de ustedes. Gracias por su cariño, paciencia y presencia en mi vida.

Agradecimiento

Deseo expresar mi agradecimiento a mis padres y a mi hermano por su apoyo incondicional, comprensión y motivación constante a lo largo de esta etapa académica.

A mi asesor, Andrés Acosta, por su orientación, compromiso y observaciones en el desarrollo de esta investigación.

A la institución educativa Toulouse Lautrec por brindarme las herramientas y el espacio, además de la inspiración para seguir creciendo y desarrollar mi formación profesional.

A los participantes de las entrevistas, por compartir sus experiencias y perspectivas, fundamentales para el análisis y enriquecimiento de esta tesis.

Finalmente, reconozco también mi propio esfuerzo, perseverancia y compromiso, los cuales fueron esenciales para culminar este proyecto, que representa un logro académico, pero también un crecimiento personal y profesional en mi camino como diseñadora gráfica.

Resumen Ejecutivo

La tesis aborda el problema de cómo el diseño gráfico peruano puede equilibrar innovación estética y preservación cultural en un contexto global que tiende a la homogeneización visual. Para ello, se propuso analizar el maximalismo —una estrategia estética caracterizada por la acumulación de color, textura y ornamento— como medio para reinterpretar símbolos andinos, amazónicos y afroperuanos. Bajo un enfoque cualitativo exploratorio, se aplicaron entrevistas semiestructuradas a diseñadores peruanos y observación etnográfica ligera de piezas gráficas, identificando percepciones, criterios y prácticas profesionales. Los hallazgos revelaron que el maximalismo, cuando se aplica con jerarquía, coherencia y respeto simbólico, refuerza orgullo, memoria y sentido de pertenencia cultural; en cambio, el exceso sin dirección produce saturación y pérdida de legibilidad. El estudio concluye que esta estética puede ser una herramienta eficaz de preservación y difusión cultural si se acompaña de procesos de investigación, co-diseño y gobernanza visual, aportando lineamientos metodológicos replicables para la práctica del diseño gráfico cultural peruano.

Palabras Clave

Maximalismo, diseño gráfico, identidad cultural, preservación visual, cultura peruana.

Tabla de Contenidos

Dedicatoria 2

Agradecimiento 3

Resumen Ejecutivo 4

Capítulo I: Introducción 8

1.1. Problema de Investigación 8

1.2. Vacío en el Conocimiento 8

1.3. Justificación de la Investigación 10

Capítulo II: Revisión de la literatura 12

2.1. Estado del Arte 12

2.2. Marco Teórico 18

Capítulo III: Propósitos y fundamentos de la investigación 20

3.1. Objetivo General 20

3.2. Objetivos Específicos 20

3.3. Pregunta General 20

3.4. Preguntas Específicas 21

3.5. Proposición General 21

3.6. Proposiciones Específicas 21

Capítulo IV: Metodología 23

4.1. Tipo y enfoque de investigación 23

4.2. Diseño metodológico 24

4.3. Participantes o casos de estudio 25

4.4. Técnicas e instrumentos 26

4.5. Procedimiento 27

Capítulo V: Resultados 29

5.1. Maximalismo como vehículo de identidad y orgullo cultural 29

5.2. Hibridación de referentes: tradición + contemporaneidad 31

5.3. Recepción del público: atracción, curiosidad y memorabilidad 33

5.4. Riesgos y ética de uso: saturación, claridad y respeto simbólico 35

5.5. Condiciones de aplicación profesional: método y criterios de diseño 37

Capítulo VI: Discusión 40

Capítulo VII: Conclusiones y Recomendaciones 46

7.1. Conclusiones 46

7.2. Recomendaciones para futuras investigaciones 47

Referencias 49

Anexos 56

Anexo 1: Guía de Entrevista 56

Índice de Tablas y Figuras

Figura 1 Maximalismo como vehículo de identidad y orgullo cultural 30

Figura 2 Hibridación de referentes: tradición + contemporaneidad 33

Figura 3 Recepción del público: atracción, curiosidad y memorabilidad 35

Figura 4 Riesgos y ética de uso: saturación, claridad y respeto simbólico 37

Figura 5 Condiciones de aplicación profesional: método y criterios de diseño 39

Capítulo I: Introducción

1.1. Problema de Investigación

El planteamiento del problema de esta investigación parte del reconocimiento de que el diseño gráfico contemporáneo enfrenta el reto de equilibrar la innovación estética con la preservación de la identidad cultural. En un contexto donde la globalización homogeneiza los lenguajes visuales, resulta necesario explorar estrategias visuales, como el maximalismo, que reinterpreten los símbolos y patrones tradicionales para fortalecer la conexión cultural con la comunidad (Liu et al., 2025). La ausencia de propuestas visuales que valoren la riqueza cultural del Perú limita la representación de su identidad en el ámbito del diseño gráfico y reduce su potencial como medio de comunicación cultural. Así, se plantea la necesidad de estudiar cómo el maximalismo puede convertirse en una herramienta efectiva para preservar y difundir la cultura peruana desde una perspectiva estética y simbólica (Zhang et al., 2024).

La relevancia del estudio para la disciplina del diseño gráfico radica en su potencial para generar nuevas formas de comunicación visual que integren lo cultural con lo contemporáneo. Investigaciones recientes destacan cómo el diseño y las artes visuales pueden revitalizar el patrimonio cultural al incorporar elementos gráficos tradicionales en contextos modernos, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la memoria colectiva (Xiaodong et al., 2023). En ese sentido, analizar el maximalismo desde una mirada cultural no solo amplía el campo estético del diseño, sino que también contribuye al desarrollo de un enfoque identitario y sostenible dentro de la práctica gráfica (Liu et al., 2025).

1.2. Vacío en el Conocimiento

Existe un vacío conceptual y empírico sobre cómo el maximalismo, entendido como acumulación estratégica de signos, color, textura y ornamento, opera como

lenguaje identitario para la preservación y difusión cultural desde el diseño gráfico. La evidencia reciente sobre revitalización visual de marcas patrimoniales y sobre preservación de iconografías tradicionales privilegia marcos de simplificación, coherencia y minimalismo, sin evaluar de forma sistemática propuestas saturadas o exuberantes propias del maximalismo (Wen, 2025; Herbawi, 2023). En consecuencia, no sabemos si la densidad visual y la superposición de motivos que propone el maximalismo fortalecen la codificación simbólica, el reconocimiento y el apego cultural de las audiencias en soportes gráficos contemporáneos. Los casos aplicados en alimentos tradicionales de Sarawak y la comunicación de sitios patrimoniales en Jordania muestran beneficios de rediseños y mediaciones visuales, pero no prueban el rendimiento cultural de enfoques maximalistas en términos de aprendizaje, memoria e identificación (Junaidi, 2024; Al‑Rawashdeh, 2025).

Asimismo, la literatura disponible se concentra en sectores y geografías distintas al contexto peruano, lo que limita la transferibilidad de hallazgos a matrices simbólicas andinas y afroperuanas. Las experiencias reseñadas se sitúan en Malasia, Palestina y Jordania, y se orientan a packaging, señalética e interpretaciones digitales del patrimonio, sin explorar explícitamente cómo un maximalismo gráfico reinterpreta repertorios locales para activar orgullo y pertenencia (Junaidi, 2024; Herbawi, 2023; Al‑Rawashdeh, 2025). También faltan instrumentos cualitativos que operacionalicen el maximalismo—criterios formales, niveles de densidad y repertorios cromáticos/motívicos—y que midan su efecto en variables culturales (sentido de pertenencia, orgullo, memoria) en públicos peruanos. Los balances de la literatura señalan carencias de marcos integrados que articulen elementos visuales con resultados culturales y abogan por archivos generativos y sistemas identitarios; justamente, este

estudio puede adaptar tales orientaciones al enfoque maximalista en el Perú (Wen, 2025; Herbawi., 2023).

1.3. Justificación de la Investigación

En el sector creativo contemporáneo, la articulación de identidades culturales a través del diseño ya no es un nicho, sino un requerimiento estratégico para diferenciarse en mercados saturados y globalizados. La evidencia señala que integrar conscientemente símbolos, paletas cromáticas, texturas y relatos locales en branding, ilustración y sistemas tipográficos fortalece la transmisión del patrimonio y genera valor para audiencias amplias (Liu, 2024; Gao, 2025). En este marco, explorar el maximalismo como lenguaje de alta densidad visual y riqueza ornamental es pertinente porque ofrece un repertorio capaz de activar signos tradicionales sin diluirlos en convenciones minimalistas dominantes. Esta búsqueda dialoga con marcos que proponen reconfigurar patrones indígenas en experiencias contemporáneas (p. ej., narrativas digitales y multimodales) y con enfoques que hibridan códigos de distintos sistemas de escritura sin perder pertenencia cultural (Lestari, 2025; Cai, 2025).

Además, el viraje del sector hacia medios flexibles, plataformas múltiples y tecnologías de IA exige pautas operativas que midan impacto cultural sin sacrificar legibilidad, accesibilidad ni ética en la representación. La literatura destaca la necesidad de tipografías y sistemas visuales adaptables por plataforma, inclusivos y sustentados en una lectura semiótica del signo, así como de procesos de co-creación con las comunidades para sostener identidades en entornos digitales y prevenir la estandarización de los lenguajes (Gao, 2025; Lestari, 2025). Un estudio cualitativo sobre maximalismo aplicado a repertorios peruanos puede ofrecer lineamientos transferibles para equipos creativos —criterios formales, decisiones cromáticas y de composición, y protocolos de colaboración— que aumenten pertenencia,

reconocimiento y memoria cultural en marcas, espacios y productos. Tal aporte fortalecería lo que subrayan los trabajos sobre patrimonio visual: marcos integrados que conecten elementos estéticos con resultados culturales y modelos de mutua influencia tipográfica capaces de traducir herencias visuales a códigos contemporáneos (Liu, 2024; Cai, 2025).

Capítulo II: Revisión de la literatura

2.1. Estado del Arte

A escala global, el diseño enfrenta la tensión entre la homogeneización estética y la integración rigurosa de motivos étnicos en lenguajes contemporáneos—un desafío que demanda procesos sistemáticos de selección, transformación y prototipado, y que abre espacio a estrategias de alta densidad ornamental como el maximalismo (Shi, 2024). Desde un enfoque evaluativo, se proponen marcos semióticos y de sostenibilidad para reinterpretar patrones patrimoniales y ponderar su valor simbólico, estético, comunicativo y de aplicabilidad, señalando cuándo conviene simplificar o transformar motivos complejos para conectar con audiencias actuales (Zhao, 2025). En el plano local, referentes metodológicos basados en Design Thinking—con empatía, co-creación con artesanos y pruebas iterativas—muestran rutas transferibles para que el ecosistema gráfico peruano traduzca repertorios andinos, amazónicos y afroperuanos a sistemas de comunicación contemporáneos sin perder legitimidad cultural (Priyadi, 2024). Complementariamente, la digitalización y la IA en flujos de transferencia de estilo ofrecen una vía para archivar, experimentar con niveles de complejidad visual y desplegar patrones tradicionales en productos y medios—aprendizajes aplicables al contexto peruano para preservar y difundir su cultura desde códigos actuales (He, 2025).

La integración consciente de símbolos, paletas y patrones vernáculos en sistemas de marca y packaging demuestra que el diseño culturalmente situado mejora la resonancia, el valor y la identificación del público, lo que justifica estudiar enfoques visuales de mayor densidad como el maximalismo (Adnan, 2025). Además, en la preservación del patrimonio inmaterial, los marcos de “narrativa como material” y la co-participación comunitaria evidencian que las decisiones formales del diseño

estructuran relatos y archivos vivos, de modo que analizar el maximalismo aporta criterios para narrar y activar repertorios culturales sin dilución (Denni, 2024). Frente a la erosión y apropiación de iconografías tradicionales, la mediación guiada por el diseño gráfico—con análisis semiótico y gramáticas de forma—demuestra capacidad para preservar y recontextualizar motivos en industrias creativas contemporáneas, por lo que evaluar propuestas exuberantes resulta estratégico para la sostenibilidad cultural (Herbawi, 2023). Finalmente, metodologías de rediseño digital en cinco fases muestran vías replicables para traducir patrones textiles tradicionales a productos y medios actuales mediante adaptación, simplificación e hibridación, lo que avala investigar cómo un lenguaje maximalista puede operar con rigor técnico y pertinencia cultural (Huo, 2024).

Los estudios sobre creatividad e innovación en diseño gráfico subrayan que, ante problemas complejos y contextos globalizados, el campo requiere marcos de design thinking, colaboración interdisciplinaria y sensibilidad cultural para sostener la relevancia comunicativa de las propuestas (Hoxha, 2024). A la par, revisiones sobre la integración de elementos tradicionales en la comunicación visual muestran que motivos, color y caligrafía funcionan como portadores semánticos de identidad y memoria colectiva, aunque persisten vacíos metodológicos en la sistematización de procesos y en la segmentación de audiencias (Baojie, 2025). En el plano sectorial, investigaciones en moda contemporánea sudafricana evidencian la presión de marcas globales y la ausencia de políticas efectivas de protección, lo que refuerza la necesidad de estrategias visuales que preserven patrimonios y fortalezcan escenas creativas locales (Atkinson, 2024). Finalmente, marcos teóricos recientes reevalúan el ornamento como lenguaje retórico capaz de vehicular narrativas culturales complejas más allá de la utilidad,

aportando una base para explorar enfoques exuberantes afines al maximalismo en la reinterpretación contemporánea del patrimonio (Lee, 2025).

En los estudios revisados, predominan técnicas cualitativas participativas como talleres de design thinking, co-creación con artesanos y mediaciones colaborativas que articulan diseño y saberes comunitarios (Noamna, 2025). También se emplean análisis de casos y enfoques semióticos/visuales que examinan símbolos, color, textura y narrativas para integrar patrimonio y estética contemporánea (Liu, 2024). En el plano cuantitativo, se reportan encuestas y experimentos cognitivos de intención artística combinados con grupos focales y análisis saussureano, constituyendo métodos mixtos para evaluar percepción pública y eficacia simbólica (Qi, 2024). Asimismo, se identifican diseños mixtos con análisis documental, entrevistas en profundidad a gestores y una encuesta a 295 residentes para medir pertenencia e impacto identitario de propuestas de identidad visual (Ruiz, 2022).

La transformación gráfica y el análisis simbólico de los patrones del brocado Zhuang demuestran que clasificar los motivos y reinterpretarlos digitalmente facilita su integración en branding, empaques y medios digitales preservando su valor identitario y ofreciendo un marco replicable para industrias creativas (Han, 2025). En el ámbito museístico, la personalización desde el diseño de comunicación visual supera el modelo de “replicación en serie con adjunción de un solo símbolo” y propone un proceso para traducir símbolos patrimoniales a experiencias personalizadas con mayor conexión emocional y valor de uso (Ma, 2025). En artes populares, la transmisión dinámica del papel recortado de Xuzhou confirma mediante encuestas, entrevistas y casos que co-creación, educación e integración con lenguaje de diseño contemporáneo elevan su vigencia social y su lectura cultural (Hu, 2024). Como contraste, un estudio cualitativo centrado en la identidad cromática para la promoción turística de la isla Penyengat

prioriza uniformidad y coherencia de paletas y tipografías, mostrando resultados efectivos de simplificación y estandarización de marca que dialogan críticamente con propuestas maximalistas (Andanwerti, 2023).

Persisten vacíos al evaluar comparativamente cómo distintos lenguajes visuales—incluidas composiciones de alta densidad afines al maximalismo—inciden en la recepción y el sentido de pertenencia de audiencias presenciales y digitales en procesos de revitalización patrimonial (Chun, 2025). Los modelos de intervención colaborativa en artesanías muestran ventajas para la sostenibilidad cultural, pero falta traducirlos en marcos y métricas que vinculen decisiones formales (motivos, color, textura, saturación) con resultados identitarios medibles en públicos segmentados (Guo, 2021). Asimismo, las prácticas de archivo familiar y la co-gestión comunitaria fortalecen memoria y acceso, aunque no se han articulado aún como protocolos de diseño gráfico capaces de transformar esos repertorios en sistemas visuales contemporáneos evaluables en aprendizaje, orgullo y reconocimiento (Vang, 2025). Finalmente, experiencias con design thinking para crear nuevos motivos—como en el batik Lasem—privilegian la ideación y la comercialización sin validar experimentalmente el efecto de configuraciones exuberantes versus minimalistas sobre la legibilidad simbólica y la conexión afectiva del público (Basiroen, 2023).

En el plano de las prácticas, emerge con fuerza la estética híbrida como método de co-creación entre artes tradicionales y lenguajes contemporáneos desde el uso combinado de costura, estampación y batik en procesos colaborativos hasta la activación de “espacios terceros” orientados a sostenibilidad y diálogo intercultural (Ernawati, 2024). En diseño de productos, se consolidan marcos de innovación que parten de la herencia artesanal para traducir técnicas y símbolos en propuestas actuales, articulando metodologías de análisis y transferencia hacia objetos culturales

contemporáneos (Jiang, 2024). Este giro se apoya en un cambio sociocultural de revalorización de lo tradicional y una renovada "confianza cultural", que posiciona repertorios históricos como fuente estratégica de creatividad e identidad en el diseño actual (Liu et al., 2025). En paralelo, herramientas y medios digitales, difusión en nuevos medios, cooperación en línea/fuera de línea y aplicaciones transversales a moda y empaques, aceleran la transmisión y vigencia de patrimonios como el bordado Shu, configurando un ecosistema de innovación cultural y visual (Wang, 2025).

La investigación se apoya en el concepto de recursos culturales como toolkit estratégico que permite articular identidad y renovación visual, base para modelos "artist‑based" y "project‑based" que orientan decisiones de diseño y narrativa de marca (Fioravante, 2025). Asimismo, la cultura digital y las artes visuales digitalizadas estructuran procesos de participación y co‑creación que amplifican la circulación simbólica y el alcance comunicativo de propuestas estéticas densas como el maximalismo (Anikpe, 2023). En el plano territorial, la identidad urbana se activa mediante micro‑intervenciones y soportes cotidianos que funcionan como signos portadores de memoria y pertenencia, útiles para operacionalizar repertorios ornamentales y saturados (Duman, 2025). Finalmente, el placemaking tipográfico y la ideología gráfica muestran cómo la tecnología semiótica de la tipografía vincula forma y lugar, ofreciendo un marco para codificar visualmente identidades locales con alta carga simbólica (Järlehed, 2024).

Parte de la literatura privilegia la capacitación tecnológica como eje de preservación y difusión; el estudio de mentoría con tejedoras andinas mide mejoras en habilidades digitales con encuestas pre y post, lo que puede derivar en un sesgo tecnosolucionista que subordina la complejidad semiótica local a la adopción de herramientas (Ortiz, 2025). En contraste, los enfoques de digitalización dura

estandarizan la transmisión mediante captura de movimiento y scoring algorítmico, introduciendo sesgos de homogeneización al validar solo aquello que es cuantificable (Xie, 2025). A su vez, los estudios de arte comunitario enfatizan bienestar y satisfacción con kits y talleres creativos, pero dejan abierta la transferibilidad a identidades gráficas territoriales y a criterios estéticos específicos (Pholprasert, 2025). Finalmente, los análisis sobre identidad artesanal muestran cómo políticas patrimoniales y capitales sociales reconfiguran al artesano como "diseñador contemporáneo", aportando una mirada situada pero sesgada por el estudio de caso único y por marcos institucionales que pueden invisibilizar lenguajes ornamentales exuberantes como el maximalismo (Jiang, 2023).

La evidencia sobre intervenciones visuales que integran arte tradicional en contextos contemporáneos muestra que lenguajes gráficos de alta carga simbólica fortalecen identidad y cohesión comunitaria, lo que respalda la proposición general sobre el potencial del maximalismo para activar códigos identitarios (Pholprasert, 2025). En el caso peruano, procesos de fortalecimiento de capacidades con artesanas textiles y mediación tecnológica evidencian que, cuando el diseño se articula con los portadores culturales, la difusión crece y se evitan desplazamientos de sentido, base de la PE3 sobre co-diseño y uso respetuoso (Ortiz, 2025). Además, los estudios de diseño de experiencias patrimoniales orientadas al mapeo emocional indican que la narración visual incrementa orgullo, recuerdo y pertenencia en las audiencias, alineando la PE2 sobre memoria y aprendizaje cultural en piezas ricamente compuestas (Jiang, 2023). Finalmente, la literatura reciente subraya que estrategias con alta complejidad simbólica combinadas con criterios de atribución y contextualización potencian la autenticidad y reducen riesgos de apropiación, reforzando la PE1 y la PE3 respecto de composiciones densas, pero culturalmente ancladas (Xie, 2025).

2.2. Marco Teórico

El fenómeno puede explicarse desde una semiótica del ornamento que reubica el adorno como portador de sentido y retórica visual, clave para comprender cómo el maximalismo codifica identidades en el espacio público y en los objetos de comunicación (Lee, 2025). A ello se suma un marco evaluativo que pondera valor simbólico, estético y comunicativo de patrones patrimoniales en contextos contemporáneos, ofreciendo criterios para decidir cuándo intensificar la densidad visual sin perder pertinencia cultural (Zhao, 2025). La noción de placemaking tipográfico muestra cómo la tecnología semiótica de la letra articula forma, lugar y pertenencia, aportando un andamiaje para inscribir signos locales en sistemas gráficos complejos (Järlehed, 2024). Finalmente, enfoques de análisis visual y semiótico en identidad cultural indican que el repertorio cromático, la textura y la composición operan como gramáticas transferibles al diseño, compatibles con estrategias exuberantes (Liu, 2024).

Un segundo eje proviene de corrientes participativas, co-creación y “tercer espacio” entre tradición y contemporaneidad, que sostienen la sostenibilidad cultural al hibridar códigos artesanales con lenguajes actuales (Ernawati, 2024). Desde la teoría y práctica del design thinking, se enfatiza empatía, iteración y colaboración interdisciplinaria para traducir saberes locales en soluciones visuales con valor público, evitando reduccionismos formales (Hoxha, 2024). Casos metodológicos con artesanos muestran que la co-diseñificación situada y las pruebas con usuarios legitiman la re-interpretación de símbolos tradicionales en sistemas gráficos, base para lineamientos replicables (Priyadi, 2024). En paralelo, programas de fortalecimiento de capacidades con mediación tecnológica evidencian que la articulación entre portadores culturales y

equipos de diseño mejora difusión y control del sentido, condición clave para el uso responsable del maximalismo (Ortiz, 2025).

Un tercer bloque integra innovación y medios digitales: la transferencia de estilo y la digitalización patrimonial permiten archivar, modular complejidad y proyectar motivos tradicionales en múltiples soportes sin perder anclaje cultural (He, 2025). La transformación y clasificación de patrones provee modelos para re-sintetizar iconografías en gramáticas visuales aplicables a branding y comunicación, compatibles con composiciones de alta densidad (Han, 2025). En el ámbito museístico y de experiencia, la personalización guiada por diseño traduce símbolos patrimoniales a recorridos y productos con mayor conexión afectiva, ofreciendo un puente operativo entre memoria y práctica profesional (Ma, 2025). Complementariamente, marcos de mediación gráfica del patrimonio subrayan ética, atribución y contextualización para evitar apropiación y sostener legitimidad, criterios indispensables al desplegar estrategias maximalistas (Herbawi, 2023).

Capítulo III: Propósitos y fundamentos de la investigación

3.1. Objetivo General

Analizar cómo el maximalismo, como estrategia estética en el diseño gráfico, puede preservar y difundir la cultura peruana mediante la reinterpretación de símbolos y patrones tradicionales desde una perspectiva estética y simbólica.

3.2. Objetivos Específicos

Caracterizar los rasgos formales y semióticos del maximalismo aplicables al repertorio visual peruano (densidad de motivos, ornamentación, color, textura, tipografía y composición), operacionalizándolos en una matriz de análisis para la observación de piezas.

Explorar, mediante entrevistas y observación, cómo se reconfiguran símbolos y patrones tradicionales (andinos, amazónicos y afroperuanos) en propuestas maximalistas contemporáneas, identificando criterios de legitimidad cultural y tensiones (apropiación vs. re-apropiación, legibilidad, accesibilidad).

Analizar la recepción de actores clave (portadores de cultura, públicos y diseñadores) frente a piezas maximalistas, describiendo su impacto en reconocimiento, orgullo, memoria y sentido de pertenencia, y derivar lineamientos de diseño culturalmente pertinentes.

3.3. Pregunta General

¿De qué manera el maximalismo, como estrategia estética, puede emplearse en el diseño gráfico para preservar y difundir la cultura peruana desde una perspectiva estética y simbólica?

3.4. Preguntas Específicas

¿Cuáles son los rasgos formales y semióticos del maximalismo pertinentes al repertorio visual peruano y cómo pueden operacionalizarse (color, textura, patrón, tipografía y composición) para su análisis y aplicación?

¿Cómo reinterpreta el maximalismo los símbolos y patrones tradicionales (andinos, amazónicos y afroperuanos) en piezas de diseño gráfico contemporáneo, y qué decisiones de diseño favorecen u obstaculizan su legitimidad y pertinencia cultural?

¿Cómo perciben portadores de cultura, públicos y diseñadores el impacto de propuestas maximalistas en memoria, reconocimiento, orgullo y pertenencia, y qué criterios emergen para orientar lineamientos de diseño?

3.5. Proposición General

Se propone que la articulación de principios maximalistas (alta densidad, ornamentación, paletas intensas y superposición) con repertorios iconográficos peruanos y procesos de co-creación comunitaria incrementa la eficacia del diseño gráfico para la preservación y difusión cultural (reconocimiento, orgullo y memoria colectiva).

3.6. Proposiciones Específicas

Se propone que la densidad de motivos, cromas saturadas y capas ornamentales derivadas de fuentes culturales peruanas validadas (p. ej., textiles andinos, iconografías amazónicas, grafismos afroperuanos) aumenta la saliencia y el reconocimiento cultural de las piezas frente a lenguajes globalizados.

Se propone que los procesos de co-diseño y la documentación/archivo iconográfico que guían la traducción de símbolos locales al registro maximalista reducen la exotización y la apropiación indebida, mejorando la legitimidad y la aceptación comunitaria de las piezas.

Se propone que sistemas tipográficos y compositivos maximalistas (hibridaciones tipográficas, ritmos de repetición y patrones superpuestos) fortalecen la recordación y el sentido de pertenencia sin comprometer la legibilidad cuando se aplican criterios de accesibilidad y contraste.

Capítulo IV: Metodología

4.1. Tipo y enfoque de investigación

La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, ya que buscó comprender las percepciones, significados y experiencias de los participantes en torno al maximalismo como estrategia estética en el diseño gráfico cultural. No se intentó medir variables ni establecer relaciones cuantificables, sino explorar a profundidad cómo las personas vinculadas al diseño gráfico interpretaban y vivenciaban este fenómeno. La elección de este enfoque permitió rescatar la complejidad simbólica del lenguaje visual y su papel en la preservación de identidades culturales. A través de técnicas como la entrevista y la observación, se profundizó en los relatos, valoraciones y usos del maximalismo en contextos concretos.

Asimismo, el estudio asumió un carácter aplicado, ya que se orientó a un problema real dentro del campo creativo: la escasa representación visual de la riqueza cultural peruana en el diseño gráfico contemporáneo. A partir de esa necesidad, la investigación propuso generar insumos teóricos y prácticos que sirvieran como base para el desarrollo de propuestas gráficas culturalmente significativas. La finalidad no fue solo explicar un fenómeno, sino aportar criterios, lineamientos y marcos interpretativos que orientaran la acción de diseñadores, gestores y comunicadores visuales. En ese sentido, los resultados se plantearon como herramientas útiles para fortalecer la conexión entre estética, memoria y pertenencia cultural.

Este enfoque permitió interpretar cómo los participantes construyeron sentido en torno al maximalismo y su capacidad para activar códigos identitarios desde lo visual. Las narrativas recogidas evidenciaron no solo opiniones estéticas, sino también experiencias vinculadas al orgullo cultural, la apropiación simbólica y la emoción que genera el reconocimiento visual de los propios referentes. A través de las voces de

diseñadores, portadores culturales y observadores, se accedió a un repertorio profundo de significados construidos colectivamente. De este modo, la investigación dio cuenta de cómo el diseño gráfico, al incorporar estrategias maximalistas, se convirtió en una plataforma para reinscribir y revitalizar las expresiones culturales peruanas.

4.2. Diseño metodológico

La investigación se desarrolló bajo un diseño cualitativo de tipo exploratorio, ya que se enfocó en comprender cómo el maximalismo operaba como estrategia estética vinculada a la preservación y difusión de la cultura peruana. Este diseño permitió abordar un fenómeno poco estudiado, reconociendo su complejidad simbólica y visual desde una perspectiva situada. Se privilegió la interpretación de significados por sobre la medición de variables, buscando revelar los sentidos atribuidos por los participantes a las propuestas maximalistas. La orientación exploratoria respondió al vacío teórico y metodológico identificado en la literatura, especialmente en lo que respecta al contexto peruano.

Este tipo de diseño resultó pertinente porque se trabajó con un grupo reducido de participantes, lo cual hizo posible una inmersión profunda en sus discursos, valoraciones estéticas y vínculos culturales. En lugar de generalizar resultados, se buscó acceder al detalle y a la riqueza del fenómeno desde la perspectiva de quienes lo experimentan y producen. El diseño posibilitó captar las tensiones entre lo tradicional y lo contemporáneo, así como las decisiones que orientaban la representación gráfica de símbolos culturales. De esta manera, se generó conocimiento situado, útil tanto para la reflexión como para la práctica del diseño gráfico cultural en el Perú.

Para la recolección de datos se emplearon dos técnicas principales: entrevistas semiestructuradas y observación de carácter etnográfico ligero. Las entrevistas permitieron indagar las percepciones, experiencias y posicionamientos de los

participantes frente al uso del maximalismo en el diseño gráfico con fines culturales. Por su parte, la observación se centró en analizar piezas gráficas desde sus características formales y simbólicas, permitiendo contrastar el discurso con la práctica visual. El uso combinado de ambas técnicas posibilitó una mirada integral sobre el fenómeno, articulando lo expresado verbalmente con lo observado gráficamente en contextos reales de aplicación.

4.3. Participantes o casos de estudio

Los tres entrevistados fueron diseñadores y diseñadoras gráficas peruanas, cuyas edades oscilaron entre los 20 y 40 años, con una experiencia mínima de tres años en proyectos vinculados a la identidad cultural y el branding. Todos se desempeñaron en estudios de diseño independientes, agencias creativas o desarrollaron proyectos personales donde integraron elementos culturales peruanos en sus propuestas visuales. Mostraron un profundo interés por explorar estéticas contemporáneas, especialmente el maximalismo, como medio para reinterpretar los símbolos y tradiciones del Perú. Además, demostraron un constante consumo de referencias visuales en plataformas como Instagram, Behance y Pinterest, lo que evidenció su actualización con las tendencias globales y regionales del diseño gráfico.

Este perfil resultó adecuado para el tema de investigación porque permitió obtener una visión práctica y reflexiva sobre cómo el maximalismo podía emplearse como estrategia estética en la preservación y difusión de la cultura peruana. La experiencia de los entrevistados en proyectos con enfoque cultural aportó ejemplos concretos sobre la integración de lo tradicional y lo contemporáneo en el lenguaje visual. Asimismo, su participación activa en el entorno creativo nacional ofreció una perspectiva cercana a las dinámicas actuales del diseño gráfico en el Perú. Gracias a su

conocimiento y práctica profesional, fue posible comprender de manera más profunda la relación entre estética, identidad y cultura dentro del contexto del diseño maximalista.

4.4. Técnicas e instrumentos

Para la recolección de información, se diseñó una guía de entrevista semiestructurada compuesta por preguntas abiertas, la cual permitió indagar con profundidad en las percepciones, conocimientos y experiencias de los participantes sobre el maximalismo en el diseño gráfico peruano. Las preguntas se formularon con el objetivo de propiciar respuestas reflexivas y contextualizadas, abordando dimensiones como la estética, la identidad, la memoria cultural y la reacción del público frente a composiciones visuales densas. Este instrumento facilitó el diálogo en torno a cómo se entiende y aplica el maximalismo en el contexto local, permitiendo contrastar prácticas profesionales y valoraciones culturales. La guía fue construida alineando sus contenidos con los objetivos específicos del estudio, lo que garantizó su coherencia interna.

La validez de contenido de esta guía fue evaluada por el doctor Andrés Acosta Aguinaga, quien revisó cada pregunta en función de tres criterios: claridad, pertinencia y coherencia con los propósitos de la investigación. A través de su retroalimentación especializada, se fortaleció la precisión de los enunciados y se aseguraron la adecuación conceptual y la relevancia temática de las preguntas. La validación permitió depurar ambigüedades, ajustar el orden de los ítems y verificar la correspondencia entre lo indagado y los componentes teóricos y empíricos del estudio. Este proceso aportó solidez metodológica al instrumento y rigidez argumentativa a los resultados obtenidos en campo.

Complementariamente, se implementó una técnica de observación directa con enfoque etnográfico ligero, orientada al registro de elementos visuales, interacciones gráficas y comportamientos vinculados al uso de estrategias maximalistas. Esta

observación se aplicó sobre piezas gráficas relevantes, permitiendo documentar el repertorio formal, los niveles de densidad visual, las estructuras compositivas y las decisiones estéticas más representativas del enfoque estudiado. Los registros también incluyeron aspectos simbólicos, cromáticos y culturales que enriquecieron la comprensión del fenómeno en su contexto real de aparición. Esta técnica permitió contrastar lo dicho en las entrevistas con lo evidenciado en la práctica visual, articulando dimensiones discursivas y formales en el análisis final.

4.5. Procedimiento

En primer lugar, se definieron el problema y los objetivos de investigación, precisando el foco en el maximalismo como estrategia estética para la preservación y difusión de la cultura peruana dentro del diseño gráfico. Con esa base, se elaboró una guía de entrevista semiestructurada con preguntas abiertas orientadas a explorar percepciones, significados y experiencias en torno a la estética maximalista y su relación con la identidad cultural. A continuación, se establecieron los criterios de inclusión y se seleccionó a los participantes clave; posteriormente, se les contactó individualmente y se gestionó el consentimiento informado, garantizando confidencialidad y alineamiento con los propósitos del estudio. Todo este primer bloque metodológico se ejecutó asegurando coherencia entre el problema, los objetivos y los insumos de campo.

En la fase de trabajo de campo, se aplicaron las entrevistas mediante la plataforma de Google Forms, aprovechando su capacidad para organizar respuestas y facilitar la logística de participación a distancia. En paralelo, se llevó a cabo una observación en contexto —de carácter etnográfico ligero— concentrada en piezas gráficas y situaciones de uso pertinentes para el fenómeno, a fin de registrar cómo se manifestaban la densidad, la ornamentación y los códigos simbólicos. Estos registros se

complementaron con notas de campo y con la captura de imágenes relevantes, cuidando no interferir en los entornos observados y resguardando la integridad del material visual recolectado. Con ello, se obtuvo un corpus cualitativo integrado por discursos y evidencias visuales que dialogaron directamente con los objetivos del estudio.

Finalizado el levantamiento, se transcribieron las entrevistas y se organizaron todos los insumos (respuestas, notas e imágenes) en un repositorio sistemático para su análisis. Seguidamente, se realizó una codificación temática, identificando categorías y patrones en los discursos y contrastándolos con los hallazgos de la observación para robustecer la interpretación. A partir de esa matriz categorial, se redactaron los resultados, vinculando explícitamente cada hallazgo con los objetivos específicos y con las proposiciones de investigación para asegurar consistencia interna. Finalmente, se depuraron las evidencias, se verificó la trazabilidad entre datos y conclusiones, y se establecieron recomendaciones aplicadas para el campo creativo.

Capítulo V: Resultados

5.1. Maximalismo como vehículo de identidad y orgullo cultural

La categoría de Maximalismo como vehículo de identidad y orgullo cultural describe cómo la abundancia de color, símbolos y texturas se convierte en un medio para visibilizar lo propio y provocar reconocimiento afectivo. En las entrevistas, el maximalismo se entendió como una estética "que rompe con lo simple… usando muchos elementos, colores fuertes y texturas" y que "representa muy bien la esencia de la cultura peruana" (Entrevistado 1). Esta densidad visual no es solo un recurso formal: opera como lenguaje de pertenencia, porque "no copia otras culturas, sino que reinterpreta la nuestra con una mirada fresca" (Entrevistado 1). En términos de sentido, la categoría capta cómo la exuberancia controlada se asocia con autenticidad cultural y orgullo compartido.

La conexión entre maximalismo e identidad aparece cuando los referentes locales se hibridan con lenguajes contemporáneos, activando memoria y emoción. Desde la práctica profesional, el estilo "celebra la abundancia visual… y comunica identidad y diversidad" siempre que exista intención compositiva (Entrevistado 2). Así, piezas que combinan textiles andinos, iconografía precolombina y estética popular con tipografías actuales "logran una mezcla cultural visualmente poderosa" (Entrevistado 2). El resultado es un sello visual que diferencia al diseño peruano en circuitos globales sin perder su anclaje simbólico.

A nivel de recepción, los discursos describen respuestas de curiosidad, entusiasmo y orgullo cuando el público reconoce lo propio. "Los colores intensos, las texturas y los símbolos captan rápido la atención y generan emoción", sobre todo cuando hay referencias culturales claras (Entrevistado 1). Incluso quien no ve aún muchos casos locales reconoce su potencial cohesivo: el Perú es "combinación,

fusión… de muchas cosas", por lo que, bien dirigido, el maximalismo "podría tener mucha relación" con la identidad del país (Entrevistado 3). En suma, la categoría da cuenta de cómo la exaltación visual se traduce en orgullo cultural cuando está guiada por intención, respeto y claridad narrativa.

En la figura 1 se evidencia una composición donde la palabra "PERÚ" actúa como eje central en tipografía decorativa de trazos gruesos, superpuesta a un fondo saturado que integra patrones geométricos, máscaras festivas y ornamentos tratados digitalmente. La paleta —rojos, fucsias, azules y amarillos intensos— refuerza la diversidad cromática asociada al imaginario nacional, mientras la superposición de texturas y símbolos produce un efecto exuberante y dinámico propio del lenguaje maximalista. Esta densidad visual no solo impacta estéticamente: también reafirma una identidad colectiva frente a la homogeneización global, al reunir múltiples referentes peruanos en una sola pieza. En conjunto, la figura valida empíricamente la categoría: el maximalismo funciona como estrategia simbólica para preservar y difundir la cultura peruana a través del diseño gráfico.

Figura 1

Composición gráfica maximalista con elementos culturales peruanos



Nota: Foto obtenida de Pinterest

5.2. Hibridación de referentes: tradición + contemporaneidad

La categoría “Hibridación de referentes: tradición + contemporaneidad” alude a la traducción de repertorios culturales (textiles, iconografías, cromas populares) a lenguajes visuales actuales, sin perder su anclaje simbólico. En las entrevistas, esta operación se describió como “mezclar lo tradicional con lo moderno… con un estilo más actual y global” para que el diseño “no copie otras culturas, sino que reinterprete la nuestra” (Entrevistado 1). De modo complementario, se destacó que el maximalismo “abraza la complejidad” y puede “comunicar identidad y diversidad” cuando se usa con intención (Entrevistado 2). Incluso quien observa mayor influencia de corrientes externas reconoce una búsqueda de desplazamiento de lo habitual hacia nuevas gramáticas (brutalista, minimalista) que pueden convivir con lo ancestral (Entrevistado 3).

En términos operativos, la hibridación se concreta al combinar motivos locales con recursos contemporáneos (tipografías, composición, tratamiento digital). Los entrevistados mencionaron como insumos “colores vibrantes de los tejidos andinos… patrones precolombinos… y símbolos mochicas o incas”, aplicados a “nuevos formatos digitales” (Entrevistado 1). Se insistió en hacerlo “con intención, creando una composición intensa pero coherente, capaz de contar una historia” y evitando la copia literal (Entrevistado 2). Para sostener la coherencia, se propusieron herramientas de control —“moodboards o mapas conceptuales como guía y filtro de recursos”— que ordenen la abundancia (Entrevistado 3).

La conexión con la investigación aparece en los efectos culturales y comunicativos de esa mezcla: visibilidad, orgullo y pertenencia cuando el público reconoce lo propio en claves actuales. Según los testimonios, “los colores intensos, texturas y símbolos captan rápido la atención y generan emoción… si hay equilibrio” (Entrevistado 1). En campañas y marcas, esta estética “logra destacar y ser recordada”, sobre todo cuando hay sentido cultural explícito (Entrevistado 2). A la par, se advirtieron riesgos: “perder el norte”, “saturar” o “mal representar una identidad” si no median investigación, jerarquía y respeto (Entrevistado 3).

En la figura 2 se evidencia el contraste entre un diseño de inspiración textil andina —textura de tejido, colores tierra y una silueta de cóndor con el texto “Perú, esencia ancestral”— y una pieza maximalista digital donde una llama multicolor se destaca sobre un fondo saturado de geometrías y texturas tecnológicas junto al texto “Futuro andino digital”. El díptico muestra la transición del lenguaje tradicional a su reinterpretación contemporánea: la primera composición apela a la memoria y los símbolos heredados, mientras la segunda recontextualiza esos referentes mediante saturación cromática, capas múltiples y tipografía llamativa. La coexistencia de ambos

estilos ilustra cómo el diseño peruano construye un lenguaje híbrido que reconcilia tradición y modernidad, permitiendo que la identidad evolucione sin perder su esencia. En el marco de esta investigación, la figura refuerza que el maximalismo no sustituye lo ancestral: lo amplifica como expresión cultural vigente y dinámica.

Figura 2

Hibridación visual entre tradición y contemporaneidad en el diseño gráfico peruano



Nota: Foto realizada con IA

5.3. Recepción del público: atracción, curiosidad y memorabilidad

La categoría de recepción del público: atracción, curiosidad y memorabilidad sintetiza cómo, ante composiciones de alta densidad, el primer efecto es el enganche atencional seguido de exploración curiosa. Los participantes describieron que “los colores intensos, las texturas y los símbolos captan rápido la atención y generan emoción” y que este tipo de piezas “invitan a mirar más de una vez” (Entrevistado 1). En campañas, este lenguaje “logra destacar y ser recordado”, sobre todo cuando los referentes culturales son explícitos (Entrevistado 2). Incluso cuando la experiencia roza

“lo confuso o lo curioso”, la obra “invita a pasar mayor tiempo observando”, activando una interacción prolongada con la pieza (Entrevistado 3).

La memorabilidad emerge cuando el reconocimiento de lo propio se combina con una puesta en escena contemporánea que sostiene la experiencia afectiva. Según los testimonios, el maximalismo “despierta orgullo, curiosidad y sentido de pertenencia”, porque “no copia, sino reinterpreta lo nuestro” en clave actual (Entrevistado 1). Por eso, las marcas y afiches con símbolos locales “se recuerdan” y “generan identificación” al conectar códigos culturales con una estética potente (Entrevistado 2). Aun admitiendo respuestas mixtas, se subrayó que, “trabajado de manera correcta y responsable”, el enfoque fortalece la conexión emocional con la identidad peruana (Entrevistado 3).

Al mismo tiempo, la buena recepción depende de la intención compositiva y la jerarquía visual que orienten la lectura. Se advirtió el riesgo de “que el mensaje principal se pierda” por exceso o distorsión del símbolo (Entrevistado 1) y la necesidad de evitar “apropiación superficial” y saturación sin criterio (Entrevistado 2). Para no “perder el norte”, se propusieron herramientas de control (moodboards, mapas conceptuales) que filtren recursos y ordenen la abundancia (Entrevistado 3). Así, la categoría se vincula con el objetivo del estudio: comprender cuándo la exuberancia construye sentido y cuándo lo dispersa.

En la figura 3 se evidencia una instalación mural inmersiva bajo luz negra donde los pigmentos fluorescentes (verde, fucsia, naranja, azul y amarillo neón) intensifican la atracción inmediata del espectador. La superposición densa de tipografías, iconografía popular y trazos figurativos, afiches chicha, letreros de transporte, cultura urbana, activa curiosidad y promueve una lectura exploratoria por capas, mientras el ambiente oscuro hace que el color resalte al espacio expositivo. No obstante, la acumulación de signos y la falta de jerarquías tensan la legibilidad, ilustrando el límite entre celebración e

incremento del ruido visual; cada elemento compite por atención, lo que pone a prueba la claridad del mensaje. Conceptualmente, la obra memoriza por impacto y referencia identitaria, pero también abre la pregunta ética: hasta qué punto la espectacularidad puede descontextualizar significados sociales y culturales, reafirmando el hallazgo de que el maximalismo requiere equilibrio y marco cultural para sostener su potencia comunicativa.

Figura 3



Neón chicha archivo: Artishock Revista

Nota: Foto obtenida de exposición de Alfredo Villar en ICPNA

5.4. Riesgos y ética de uso: saturación, claridad y respeto simbólico

La categoría de riesgos y ética de uso: saturación, claridad y respeto simbólico señala que, en propuestas maximalistas, el impulso expresivo debe estar mediado por reglas de legibilidad y sentido cultural. Los participantes advirtieron que, con "tantos elementos, colores y texturas", "el mensaje principal se puede perder o volverse confuso" si no hay jerarquía (Entrevistado 1). Esta alerta no cuestiona el maximalismo en sí, sino su ejecución: la densidad visual exige intención, orden y narrativa. De ahí

que la ética del diseño se vincule a decidir qué mostrar y qué callar para que el exceso no eclipse el significado.

El segundo eje es el respeto simbólico: usar referentes andinos o populares implica investigar fuentes, contexto y atribución. Se remarcó la necesidad de evitar "distorsión de los símbolos" y "apropiación superficial", porque puede percibirse como falta de respeto a las comunidades (Entrevistado 2). El criterio, dijeron, es re-interpretar con intención y coherencia, no "poner mucho por poner" (Entrevistado 2). Así, la responsabilidad del diseñador consiste en actualizar los signos sin desarraigarlos de sus significados sociales.

El tercer eje es la gobernanza del exceso: herramientas y procesos para no "perder el norte". Se propuso trabajar con moodboards o mapas conceptuales como filtros que seleccionan y jerarquizan recursos; "la abundancia funciona cuando está bien dirigida" (Entrevistado 3). También se insistió en equilibrio: la atracción que generan color y textura solo se convierte en memorabilidad si existe una estructura clara que guíe la lectura (Entrevistado 1). En suma, la categoría articula estética + método + ética como condición de eficacia cultural.

En la figura 4 se evidencia el contraste entre dos modos de tratar el patrimonio visual peruano y, con ello, los límites éticos del maximalismo. A la izquierda, el diseño modular, cromáticamente terroso y tipográficamente legible organiza quipu, llama y vasijas con claridad, jerarquía y coherencia simbólica, sosteniendo identidad y lectura. A la derecha, la superposición digital con neones, distorsiones y fragmentos produce ruido visual: los motivos (llama, rostros, vasijas) se vuelven casi ilegibles, ejemplificando el riesgo de saturación que desdibuja el sentido cultural. Este díptico confirma el hallazgo de campo: el maximalismo potencia cuando está intencionado y

contextualizado; desorienta y puede incurrir en uso irrespetuoso cuando el efecto plástico domina al significado.

Figura 4



Reinterpretaciones del imaginario andino: entre el respeto simbólico y la saturación visual

Nota: Foto realizada con IA

5.5. Condiciones de aplicación profesional: método y criterios de diseño

La categoría de condiciones de aplicación profesional: método y criterios de diseño alude a que el maximalismo solo se vuelve una estrategia eficaz cuando está guiado por un proceso consciente, brief, investigación, conceptualización y dirección de arte, y por reglas claras de lectura. En los testimonios se subraya que el exceso necesita intención y jerarquía: “no se trata de poner mucho por poner, sino de hacerlo con intención y coherencia” (Entrevistado 2). Asimismo, se advierte que, sin orden, “el mensaje principal se puede perder o volverse confuso” (Entrevistado 1). En esta investigación, la categoría conecta el método con la ética comunicativa: la densidad visual debe organizarse para sostener significado cultural y no solo impacto.

En términos operativos, los participantes describen herramientas de control del exceso que profesionalizan la práctica: “para utilizar el maximalismo, hay que contar

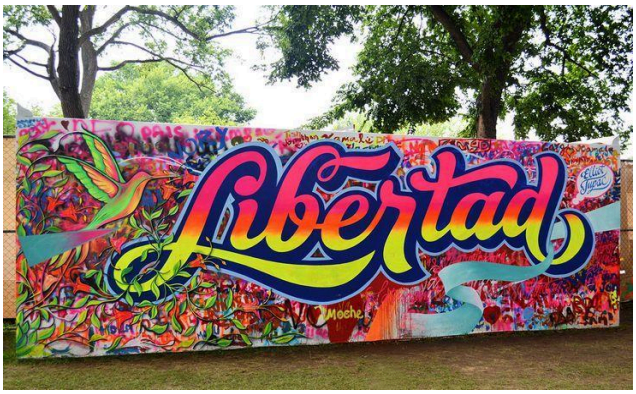
con moodboards o mapas conceptuales que sirvan como guía y filtro de recursos" (Entrevistado 3). A esto se suman criterios de paleta, tipografía y ritmo compositivo para equilibrar color, textura y superposición; "cuando se usa con criterio, el público se siente atraído e identificado" (Entrevistado 2). La investigación recoge estos insumos como pauta replicable: del concepto al boceto, y de ahí a pruebas de legibilidad y jerarquía, antes de cerrar una pieza maximalista con sentido.

Un tercer bloque de condiciones se refiere a la pertinencia cultural y al contexto de uso. Los hallazgos muestran que el maximalismo debe reinterpretar y no distorsionar símbolos; "evitar exageración o distorsión de los símbolos culturales" para no caer en apropiación superficial (Entrevistado 1). De igual modo, se reclama equilibrio expresivo: "es fácil caer en la saturación si no se planifica bien" (Entrevistado 2) y, por eso, conviene jerarquizar información para que la abundancia comunique y no desoriente (Entrevistado 3). Así, el método (investigar, seleccionar, jerarquizar) y los criterios (legibilidad, coherencia, pertinencia) constituyen las condiciones profesionales que articulan estética y significado en el marco de esta tesis.

En la figura 5 se evidencia cómo una pieza urbana que grita "Libertad" materializa estas condiciones profesionales: la dirección de arte se aprecia en la paleta degradada y armónica (amarillos-verdes-azules), en la jerarquía tipográfica que prioriza el término central y en la coexistencia controlada entre la palabra, el colibrí y el fondo grafitero. Aunque el soporte exhibe capas populares (manchas, tags, texturas), la composición mantiene equilibrio entre espontaneidad y control mediante decisiones previsibles de bocetado, encaje y balance. La firma circular "Elliot Tupac" confirma la autoría y una práctica profesional que convierte códigos urbanos en criterios de diseño (peso visual, contraste, ritmo, figura-fondo). El resultado ilustra el hallazgo central: el

maximalismo rinde culturalmente cuando un método explícito y reglas de legibilidad gobiernan la exuberancia para sostener mensaje e identidad.

Figura 5



Libertad de Elliot Tupac

Nota: Foto obtenida de Behance de Elliot Tupac

Capítulo VI: Discusión

Los hallazgos sobre maximalismo como vehículo de identidad y orgullo coinciden con la literatura que plantea el ornamento como retórica portadora de sentido y capaz de sostener narrativas culturales complejas, siempre que medien criterios de selección, jerarquía y evaluación semiótica (Lee, 2025; Zhao, 2025). También dialogan con los enfoques que recomiendan co-creación y design thinking para traducir repertorios tradicionales a lenguajes contemporáneos sin perder legitimidad, aspecto visible en la intención compositiva y el respeto simbólico reportados por los entrevistados (Priyadi, 2024; Hoxha, 2024). A la vez, nuestros datos matizan el entusiasmo por la exuberancia visual al subrayar riesgos de saturación y descontextualización, en línea con advertencias sobre mediación patrimonial y apropiación indebida (Herbawi, 2023). Finalmente, las piezas observadas confirman que la digitalización y los flujos de transferencia de estilo pueden ampliar archivo y experimentación sin diluir anclajes culturales, cuando operan bajo reglas de atribución y claridad (He, 2025; Adnan, 2025).

Estos resultados aportan evidencia para el objetivo general y los objetivos específicos al caracterizar rasgos formales/semióticos del maximalismo que favorecen reconocimiento, orgullo y memoria, y al proponer criterios de legibilidad, jerarquía y respeto simbólico como condiciones de aplicación profesional (Liu, 2024; Zhao, 2025). Respaldan, además, la exploración de estrategias de reinterpretación y prototipado —p. ej., rediseño digital y clasificación de patrones— como vías replicables para traducir símbolos locales a sistemas contemporáneos (Huo, 2024; Han, 2025). También conectan con el objetivo de analizar la recepción del público, al mostrar cómo la alta densidad ornamental incrementa atracción y memorabilidad cuando está regida por principios de composición y contexto (Adnan, 2025; Lee, 2025). Por último, habilitan lineamientos

para futuras aplicaciones territoriales y tipográficas que inscriban lugar y pertenencia en sistemas gráficos complejos, integrando placemaking y semiótica de la letra (Järlehed, 2024).

En conjunto, los hallazgos sobre hibridación y dirección de arte confirman lo planteado por la literatura: integrar motivos patrimoniales en lenguajes contemporáneos potencia identidad y resonancia cuando se opera con marcos semióticos y de sostenibilidad que guían qué intensificar y qué simplificar (Zhao, 2025; Lee, 2025). La evidencia cualitativa de esta tesis—orgullo, reconocimiento y recordación ante composiciones densas—coincide con estudios que reivindican el ornamento como retórica cultural y con procesos de co-creación para mantener legitimidad (Denni, 2024; Priyadi, 2024). También converge con el uso de digitalización y transferencia de estilo como apoyo para modular niveles de complejidad visual sin perder anclaje (He, 2025). No obstante, tensiona vacíos señalados por revisiones que piden métricas comparativas de recepción entre configuraciones exuberantes y minimalistas, aportando evidencia situada sobre el rendimiento identitario del maximalismo (Chun, 2025; Baojie, 2025).

Estos resultados se alinean con el objetivo general de analizar cómo el maximalismo preserva y difunde cultura, pues muestran que la exuberancia funciona como vehículo simbólico siempre que se articule con método y criterios de diseño (Hoxha, 2024; Lee, 2025). Contribuyen al primer objetivo específico al caracterizar rasgos formales pertinentes—color saturado, superposición y ritmo ornamental—que deben decidirse con matrices y pruebas de legibilidad (Zhao, 2025). A su vez, informan el segundo y tercer objetivos al describir cómo se reconfiguran símbolos locales mediante co-diseño y documentación, y cómo la recepción reporta atención, orgullo y pertenencia cuando hay atribución y contexto (Priyadi, 2024; Ortiz, 2025). De ello derivan lineamientos aplicables: procesos iterativos con portadores culturales, criterios

de jerarquía y ética del uso simbólico, y apoyo digital controlado para escalar repertorios sin dilución (He, 2025; Herbawi, 2023).

Los resultados sobre atracción–curiosidad–memorabilidad coinciden con la literatura que demuestra que integrar símbolos y paletas vernáculas incrementa resonancia e identificación del público, lo que legitima explorar lenguajes de mayor densidad como el maximalismo (Adnan, 2025; Lee, 2025). También son consistentes con los marcos participativos y de circulación en medios digitales, donde la intensidad visual potencia alcance y compromiso cuando está culturalmente anclada (Anikpe, 2023; Jiang, 2023). A la vez, los matices críticos reportados —pérdida de jerarquía o confusión— dialogan con los marcos evaluativos que piden decidir cuándo simplificar o transformar motivos para sostener claridad y pertinencia (Zhao, 2025) y con las advertencias éticas sobre apropiación y contextualización (Herbawi, 2023). Finalmente, la tensión entre exuberancia y legibilidad matiza hallazgos de contextos que priorizan estandarización cromática y reducción formal, mostrando complementariedad más que oposición (Andanwerti, 2023; Shi, 2024).

Esta interpretación aporta evidencia directa al objetivo general de analizar cómo el maximalismo puede preservar y difundir cultura, mostrando que la densidad ornamental eleva recuerdo y orgullo cuando hay intención compositiva y anclaje simbólico (Lee, 2025; Adnan, 2025). Asimismo, alimenta los objetivos específicos de caracterizar rasgos formales/semióticos y de analizar la recepción en orgullo, memoria y pertenencia, ofreciendo criterios de jerarquía, contraste y atribución cultural (Zhao, 2025; Järlehed, 2024). Los hallazgos se traducen en lineamientos aplicables a procesos de co-diseño y a pruebas iterativas con públicos, coherentes con enfoques de design thinking y mediación cultural revisados (Priyadi, 2024; Hoxha, 2024). En conjunto, la evidencia empírica se alinea con la ruta propuesta en el manuscrito —del concepto a la

validación con audiencia— reforzando la coherencia entre propósito, método y resultados de la tesis.

Los hallazgos sobre riesgos y ética de uso: saturación, claridad y respeto simbólico coinciden con la literatura que demanda marcos evaluativos para decidir cuándo intensificar, simplificar o transformar motivos patrimoniales sin perder legibilidad ni pertinencia (Zhao, 2025). También convergen con la mediación ética propuesta para prevenir distorsiones y exigir atribución/contexto al recontextualizar símbolos tradicionales (Herbawi, 2023), y con la idea del ornamento como retórica portadora de sentido que debe operar con intención compositiva (Lee, 2025). En clave procesual, la necesidad de jerarquía, moodboards y pruebas de lectura dialoga con enfoques de design thinking y dirección de arte como garantías de claridad (Hoxha, 2024). A la vez, discrepa parcialmente de líneas que privilegian simplificación cerrada o estandarización algorítmica, pues aquí se valida la exuberancia controlada frente a la homogeneización tecnocrática (Andanwerti, 2023; Xie, 2025).

La interpretación obtenida se alinea directamente con los objetivos: aporta criterios formales/semióticos para operacionalizar el maximalismo —densidad, jerarquía, contraste, tipografía y gobernanza del exceso— (Zhao, 2025), responde al objetivo de explorar decisiones de reconfiguración cultural situadas y co-diseñadas (Priyadi, 2024), y entrega lineamientos para la recepción efectiva (claridad, atribución, contexto) (Järlehed, 2024). Asimismo, nutre la matriz de análisis al proponer filtros y protocolos de selección/transformación de patrones que sostienen identidad y legibilidad (Han, 2025). Con ello, el estudio no solo describe riesgos, sino que los convierte en reglas de proyecto transferibles a marca, afiche y gráfica ambiental, fortaleciendo la preservación y difusión cultural desde un lenguaje de alta densidad. En suma, la ética aplicada y el método de diseño se integran al objetivo general de

demostrar cómo el maximalismo puede operar con rigor técnico y pertinencia cultural para preservar y difundir la cultura peruana.

Los hallazgos confirman que el maximalismo solo es eficaz cuando se gobierna con procesos y reglas explícitas—brief, investigación, conceptualización, dirección de arte y pruebas—en línea con los marcos de design thinking y transferencia metodológica propuestos en la literatura (Priyadi, 2024; Hoxha, 2024). Asimismo, la necesidad de jerarquía y legibilidad para organizar la abundancia coincide con los modelos de rediseño y adaptación de patrones que establecen fases de selección, síntesis y prototipado antes de su despliegue comunicativo (Huo, 2024; Zhao, 2025). La articulación entre intencionalidad formal y pertinencia cultural también converge con los estudios que muestran mayor resonancia pública cuando símbolos y paletas vernáculas se integran mediante criterios de marca y empaque culturalmente situados (Adnan, 2025; Denni, 2024). En contraste, se tensiona—más que se contradice—con enfoques que privilegian la simplificación y la estandarización cromotipográfica como vía principal de efectividad, lo que sugiere que la elección entre densidad y economía visual debe ser condicionada por objetivos, públicos y contexto (Andanwerti, 2023; Shi, 2024).

Este hallazgo se conecta directamente con los objetivos de evaluar al maximalismo como estrategia para preservar y difundir cultura, pues provee criterios operativos para que la exuberancia retórica se traduzca en identidad comunicable y no en ruido (Lee, 2025; Herbawi, 2023). Al exigir investigación, atribución y contextualización, el método propuesto responde a la meta de uso respetuoso y evita desanclajes semióticos documentados por la literatura de riesgo de homogeneización y apropiación (Xie, 2025; Ortiz, 2025). La incorporación de herramientas de control—moodboards, mapas conceptuales, pruebas de lectura—vincula decisiones

formales con resultados identitarios medibles, alineando el diseño con marcos de evaluación semiótica y de sostenibilidad cultural (Zhao, 2025; Duman, 2025). Finalmente, al operacionalizar fases de selección-transformación-prototipado para repertorios andinos, amazónicos y afroperuanos, el hallazgo habilita rutas replicables para proyectos que buscan impacto público y memoria cultural desde códigos contemporáneos (Han, 2025; Wang, 2025).

Capítulo VII: Conclusiones y Recomendaciones

7.1. Conclusiones

El estudio demuestra que el maximalismo puede operar como estrategia estética eficaz para preservar y difundir la cultura peruana cuando se articula con método y criterios de diseño. La exuberancia —superposición de motivos, color saturado, texturas y tipografía expresiva— actúa como retórica identitaria capaz de condensar símbolos andinos, amazónicos y afroperuanos en lenguajes contemporáneos sin perder anclaje cultural. La evidencia empírica (entrevistas y observación) confirma aumentos de reconocimiento, orgullo y memoria cuando la densidad visual está guiada por intención, jerarquía y claridad narrativa. En síntesis, el maximalismo no sustituye lo ancestral: lo reinterpreta y amplifica en códigos visuales vigentes.

Respecto al primer objetivo específico, se caracterizaron los rasgos formales y semióticos pertinentes al repertorio peruano: densidad de motivos, ornamentación rítmica, paletas de alto contraste, texturas híbridas, tipografías decorativas y composiciones estratificadas. Estos rasgos se operacionalizaron en una matriz de análisis que vincula decisiones formales (motivo, color, textura, tipografía, composición) con efectos comunicativos (legibilidad, jerarquía, énfasis simbólico). La matriz funcionó como instrumento de diagnóstico y como checklist proyectual para evaluar claridad, coherencia y respeto simbólico antes del despliegue. Su uso aporta un protocolo replicable para futuras intervenciones en marca, afiche y gráfica ambiental.

Para el segundo objetivo específico, las entrevistas evidenciaron que la reconfiguración de símbolos y patrones tradicionales requiere investigación, co-diseño y atribución contextual. La hibridación efectiva combina referentes textiles y precolombinos con recursos digitales y tipográficos actuales, evitando la copia literal y la distorsión de significados. Se identificaron criterios de legitimidad cultural

—documentación de fuentes, participación de portadores, trazabilidad de motivos y pertinencia del soporte— que previenen apropiaciones superficiales. El resultado es un marco de decisión que orienta qué intensificar, qué simplificar y qué transformar para mantener sentido cultural en contextos contemporáneos.

En relación con el tercer objetivo específico, la recepción del público se sintetiza en el tríptico atracción–curiosidad–memorabilidad, condicionado por la existencia de jerarquías y señales de lectura. Las piezas maximalistas captan atención y promueven exploración por capas, y se recuerdan cuando articulan símbolos reconocibles con una dirección de arte clara. A partir de estos hallazgos se derivan lineamientos aplicables: gobernanza del exceso mediante moodboards y mapas conceptuales, pruebas de legibilidad y jerarquía, políticas de atribución y contexto, y calibración de saturación según audiencia y medio. Con ello, la tesis entrega un conjunto de reglas profesionales para que el maximalismo traduzca repertorios culturales en comunicación pertinente, medible y sostenible.

7.2. Recomendaciones para futuras investigaciones

Para la práctica profesional, se sugiere institucionalizar un “protocolo de gobernanza del exceso” antes de producir piezas maximalistas: brief cultural con fuentes y atribución, moodboards y mapas conceptuales que delimiten motivos válidos, matriz de legibilidad (jerarquía, contraste, densidad por capa) y pruebas rápidas con públicos meta (A/B de saturación, test de recordación y de lectura). Se recomienda formalizar convenios de co-diseño con portadores culturales que incluyan trazabilidad de motivos, acuerdos de reconocimiento/autorización y mecanismos de beneficio compartido. En términos operativos, trabajar con guías de paleta y tipografía por soporte (redes, impresión, gráfica ambiental) para calibrar complejidad según distancia de lectura y tiempo de exposición; incorporar checkpoints éticos en cada iteración para

evitar distorsión y apropiación superficial. Finalmente, documentar procesos y resultados en repositorios abiertos (bocetos, versiones, criterios) para facilitar transferencia y auditoría cultural.

Para investigaciones futuras, se propone comparar de forma experimental configuraciones maximalistas versus minimalistas en variables de orgullo, pertenencia, comprensión y memorabilidad, utilizando métodos mixtos (encuestas, grupos focales, eye-tracking y análisis de interacción en medios digitales). Conviene desarrollar y validar índices cuantitativos de “densidad semiótica” y “claridad narrativa” que vinculen decisiones formales (motivo, color, textura, tipografía, capas) con resultados identitarios en segmentos diferenciados (edades, territorios, familiaridad cultural). Se sugiere explorar pipelines digitales con control de estilo (p. ej., transferencia guiada por restricciones semióticas) y evaluar su impacto en preservación de significado y atribución, así como estudiar marcos de licenciamiento y gobernanza comunitaria para repositorios de patrones. Por último, indagar en accesibilidad y inclusión (contraste, lecturabilidad, traducción intercultural) para que la exuberancia visual mantenga legibilidad y pertinencia en contextos educativos, turísticos y cívicos.

Referencias

Adnan, N., & Benhui, R. (2025). The cultural visual elements significance of Malaysian spice powder packaging design. International Journal of Technical Vocational and Engineering Technology, 6(1), 1–11. Malaysian Technical Doctorate Association (MTDA). https://journal.pktm.com.my/index.php/ijtvet/article/view/151/102

Al-Rawashdeh, S. H. A. (2025). The role of graphic design and visual communication in natural heritage sites of Jordan. Herança – History, Heritage and Culture Journal, 8(1), 116–128. https://doi.org/10.52152/heranca.v8i1/1028

Andanwerti, N., Setiawan, M. N., & Yang, D. H. (2023). A color study of visual identity for Penyengat Island tourism promotion media design. International Journal of Application on Social Science and Humanities, 1(3), 445–453. https://doi.org/10.24912/ijassh.v1i3.29941

Anikpe, E. A., Akabuike, C. C., & Itiav, V. J. (2023). Potentials for digitized visual arts in promoting digital culture in Nigeria and other developing nations. Nsukka Journal of the Humanities, 31(2), 28–41. https://doi.org/10.62250/nsuk.2023.31.2.28-41

Atkinson, K. L. (2024). Protecting independent local contemporary fashion: An exploration of policies that shaped the South African fashion industry and approaches to protect local independent South African contemporary fashion as cultural heritage. University of the Witwatersrand. https://www.proquest.com/openview/9aefb3b20ecd74bb3302b65493392502/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y

Baojie, J., & Syed Abu Bakar, S. A. (2025). Exploring the integration of Chinese traditional elements in visual communication and its influence on cultural

identity and public perception: A review. Peta International Journal of Social Science and Humanity, 1(2), 1–28. https://peta-research.com/control/index.php/PIJSSH/article/view/79

Basiroen, V. J., Wahidiyat, M. P., Suhendra, F. M., & Carolina, D. (2023). Bridging tradition and innovation: Exploring design thinking for Lasem batik tulis motif creation. E3S Web of Conferences, 426, 02080. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202342602080

Cai, Y. (2025). Analysis of the mutual influence in typeface design. Advances in Education, Humanities and Social Science Research, 15(1), 1–6. https://doi.org/10.56028/aehssr.15.1.1.2025

Chun, H., & Abindinhazir, Z. (2025). Understanding the decline and revitalization strategies of Mianzhu New Year pictures in contemporary China. International Journal of Latest Research in Humanities and Social Science, 8(7), 24–32. http://www.ijlrhss.com/paper/volume-8-issue-7/4-HSS-3137.pdf

Denni, R. (2025). *Textile patterns and their cultural reinterpretation in contemporary design: An exploration of hybrid aesthetics between tradition and innovation*. Politecnico di Milano. https://hdl.handle.net/10589/236147

Duman Köylü, S. (2025). Reviving urban identity through hidden details: The Türbeönü manhole cover design workshop. IDA: International Design and Art Journal, 7(1), 164–176. https://www.idajournal.com/index.php/ida/article/view/450/126

Ernawati, E., Margana, S., & Marianto, M. D. (2024). Hybrid aesthetics in contemporary crafts: The presence of sustainable art and craft and vernacular themes in the Wayang performances in Indonesia. ISVS e-journal, 11(6), 32–53. https://doi.org/10.61275/ISVSej-2024-11-06-03

Fioravante, R., Cau, F., & Piccioni, G. (2025). From Poltronova to Centro Studi Poltronova: How to pivot on cultural resources for organizational rebirth. Piccola Impresa/Small Business, 1(2025), 122–148. https://doi.org/10.14596/pisb.4756

Gao, G. H., & Hasan, A. B. (2025). The influence of typeface design on cultural identity: A study at Hebei Academy of Fine Arts. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 15(7), 430–437. https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v15-i7/25907

Guo, J., & Ahn, B. (2021). Collaborative design intervention in the traditional Chinese handicraft sector for enhancing cultural sustainability: New Channel Social Innovation Project. Archives of Design Research, 34(4), 39–53. https://doi.org/10.15187/adr.2021.11.34.4.39

Han, Z., Chaipratoom, J., Sriruksa, K., & Teawkul, P. (2025). Graphic transformation and symbolic analysis of Zhuang brocade patterns in Guangxi for contemporary design application. TPM – Test Engineering and Management, 32(S1), 128–136. https://www.tpmap.org/submission/index.php/tpm/article/view/138

He, J., & Tao, H. (2025). Applied research on innovation and development of blue calico of Chinese intangible cultural heritage based on artificial intelligence. Scientific Reports, 15, Article 12829. https://doi.org/10.1038/s41598-025-96587-2

Herbawi, B., Chatterjee, A., & Alvelos, H. (2023). The agency of graphic design in the collective awareness of heritage inscriptions: A study on addressing the erosion of traditional Palestinian iconography. Proceedings of the International Association of Societies of Design Research (IASDR) 2023 Conference, 1–10. https://doi.org/10.21606/iasdr.2023.859

Hoxha, A. (2024). Case study: Creativity and innovation in graphic design. Proceedings of the 13th UBT International Conference on Integrated Design (IC-ID 2024), University for Business and Technology, Prishtinë, Kosovo, October 25–27, 2024. https://knowledgecenter.ubt-uni.net/conference/2024UBTIC/ID/11

Hu, X. (2024). The integration of dynamic transmission in Xuzhou paper-cutting art and contemporary design language. Preprints.org. https://doi.org/10.20944/preprints202410.0937.v1

Huo, D., & Skliarenko, N. V. (2024). Digital redesign of traditional Chinese textile patterns: A synthesis of national traditions and innovations. Art and Design, 3(27), 39–56. https://doi.org/10.30857/2617-0272.2024.3.3

Järlehed, J., & Fanni, M. (2024). The politics of typographic placemaking: The cases of TilburgsAns and Dubai Font. Visual Communication, 23(2), 244–264. https://doi.org/10.1177/14703572211069612

Jiang, T. (2024). Analysis of innovation in creative product design based on traditional craft heritage. International Journal of Humanities and Education Development, 6(1), 22–29. https://doi.org/10.22161/ijhed.6.1.4

Jiang, Y., Xie, C. Y., & Mao, J. (2023). The impact of identity construction and diversification of Chinese craftspeople on the design innovation of traditional handicrafts: A case study of Dong brocade in Tongdao, Hunan. Proceedings of the International Association of Societies of Design Research (IASDR) 2023 Conference, 1–24. https://doi.org/10.21606/iasdr.2023.420

Junaidi, A. N., & Hassan, M. H. (2024). Revitalizing cultural heritage: Design renewal and market appeal for Sarawak's kelupis through graphic modernization. ARTe: Art & Expression, 5(2), 2–11. Universiti Teknologi MARA (UiTM) Perak.

Lee, A. (2025). Ornament and design: Space, self, future. Pratt Institute, School of Design.

Lestari, V. I., Maharani, N. A., & Wibowo, A. (2025). Cultural code in motion: Animating indigenous design patterns for contemporary digital storytelling. International Journal of Graphic Design, 3(1), 102–119. https://doi.org/10.51903/ijgd.v3i1.2839

Liu, H., Mayusoh, C., Inkuer, A., & Puntien, P. (2025). Graphic heritage and public identity: Reinterpreting the cultural legacy of Luoyang ancient city gates through contemporary public art. Procedia of Multidisciplinary Research, 3(7), Article 128. https://so09.tci-thaijo.org/index.php/PMR/article/view/7135

Liu, L., Abdul Samat, S. R., & Du, J. (2025). From tradition to modernity: The evolution of design creativity in Chinese history. Herança – History, Heritage and Culture Journal, 8(1), 49–62. https://doi.org/10.52152/heranca.v8i1/934

Liu, Q., & Shmelova-Nesterenko, O. (2024, April 25). Methods to express cultural heritage in visual design. In Proceedings of the 6th International Scientific and Practical Conference “Actual Problems of Modern Design” (pp. 181–184). Kyiv National University of Technologies and Design. https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/28403

Liu, X., Zhang, J., Zhou, Z., & Feng, Z. (2023). Investigating the impact of environmental graphics on local culture in sustainable rural cultural tourism spaces. Sustainability, 15(13), 10207. https://doi.org/10.3390/su151310207

Ma, X., & Yaacob, H. B. (2025). Research on personalized customized design of museum cultural and creative products from the perspective of visual communication design. Journal of Literature and Arts Research, 2(2), 68–76. https://doi.org/10.71222/7r9yxh65

Noamna, S., & Jintapitak, M. (2025). Integrating digital innovation and ethnic identity in Tai Lue craftsmanship: A co-creation approach for cultural preservation and tourism. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences), 18(2), 48–61. https://doi.org/10.69650/jcdrhs.2025.774

Ortiz-Esparza, M. A., Villalba-Condori, K., Acra-Despradel, C., Mamani-Calcina, J., & Rondon, D. (2025). Exploring the effects of mentorship on technological innovation among women in Andean textile communities. CLEI Electronic Journal, 28(1), 1–12. https://www.clei.org/cleiej/index.php/cleiej/article/download/747/504

Pholprasert, A., Boonyananta, S., Phrompan, I., Imsamraan, S., Chanrangsri, W., & Promchinda, P. (2025). Creative Thai art learning for urban society's well-being. Journal of Urban Culture Research, 30, 221–239. https://doi.org/10.14456/jucr.2025.14

Priyadi, A., & Nurmana Mulyana Slamet, A. H. B. (2024). Surjan Jogja motif in modern visual communication: A design thinking approach. International Journal of Graphic Design, 2(2), 161–178. https://doi.org/10.51903/ijgd.v2i2.2115

Qi, Y., & Sawatdee, Y. (2024). Extraction and design transformation of visual symbols for urban cultural heritage branding: A case study of Jinan. Journal of Multidisciplinary in Humanities and Social Sciences, 7(2), 811–823. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jmhs1_s/article/view/269330

Ruiz-Ruiz, I. N., Teruel-Serrano, M. D., & Miranda-Sánchez, S. I. (2022). Visual identity based on ancestral iconography: A strategy for re-evaluation of the Caranqui cultural heritage in the Gualimán archaeological site (Ecuador). Heritage, 5(4), 3463–3478. https://doi.org/10.3390/heritage5040178

Shi, F. (2024). Employing technologies to apply ethnic motifs into contemporary product design. Auburn University. ProQuest Dissertations Publishing.

Vang, K. L. (2025). Practices for preserving family and cultural histories (Master's capstone project). University of Minnesota Twin Cities. https://hdl.handle.net/11299/272349

Wang, Q., & Niyomrit, V. (2025). Cultural interweaving on the Silk Road: An artistic exploration of the intangible cultural heritage—Shu embroidery. Journal of Dhamma for Life, 31(1), 363–372. https://so08.tci-thaijo.org/index.php/dhammalife/article/view/3722

Wen, Z., & Harun, M. F. (2025). Exploring visual construction for time-honored brand rejuvenation: A systematic literature review. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 15(4), 933–953. https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v15-i4/25127

Xie, H. (2025). Design and application of a motion capture analysis system for intangible cultural heritage in sports: A case study of traditional martial arts. International Journal for Housing Science and Its Applications, 46(3), 2296–2305. https://doi.org/10.70517/ijhsa463192

Zhang, J., Liu, X., Feng, Z., & Feng, X. (2024). Research on the influencing factors of art intervention in the environmental graphics of rural cultural tourism space. Land, 13(10), 1680. https://doi.org/10.3390/land13101680

Zhao, J., Bao, Q., Huang, Z., & Zhang, R. (2025). A multidimensional evaluation-based reinterpretation of the cultural heritage value of blue-and-white porcelain patterns in contemporary design. Heritage, 8(7), 250. https://doi.org/10.3390/heritage8070250

Anexos

Anexo 1: Guía de Entrevista

1. ¿Podría contarme brevemente sobre su trayectoria profesional en el diseño gráfico y los tipos de proyectos en los que ha trabajado?

2. Desde su experiencia, ¿cómo percibe la relación entre las tendencias visuales contemporáneas y la construcción de identidad en el diseño gráfico peruano?

3. ¿Qué entiende por maximalismo dentro del diseño gráfico y cómo describiría sus principales características estéticas?

4. ¿Ha experimentado u observado el uso del maximalismo en proyectos de diseño en el Perú? ¿Qué opinión le genera su aplicación en el contexto local?

5. ¿Cree que el diseño gráfico puede influir en la preservación o difusión de la cultura peruana? ¿De qué manera considera que podría hacerlo?

6. ¿Qué elementos visuales o simbólicos del Perú considera que podrían integrarse de forma efectiva en propuestas gráficas maximalistas?

7. Desde su punto de vista, ¿cómo reacciona el público frente a propuestas visuales cargadas de color, textura o simbolismo, características del maximalismo?

8. ¿Considera que el maximalismo podría fortalecer la conexión emocional del público con la identidad cultural peruana? ¿Por qué?

9. ¿Qué desafíos o riesgos identifica al aplicar una estética maximalista en proyectos que buscan comunicar aspectos culturales o tradicionales?

10. En su opinión, ¿de qué forma el maximalismo podría contribuir al desarrollo de una identidad visual peruana contemporánea dentro del diseño gráfico?