

Ocupando Grietas

Latin American Magical Realism as a Creative Framework for Bridging Epistemologies

Latin American Magical Realism as a Creative Framework for Bridging Epistemologies

Hosted by: Laura Moreno Solano

Project Information (EN)

A Framework for Creatives

Ocupando Grietas (Spanish for Occupying Gaps) takes shape as a dissected publication designed for physical intervention and self-directed exploration by the user. The Ruminations canvas is a constantly actualized space to reflect, question, and participate, providing a material experience through its theoretical grounding. Through a manifesto, glossary, cartography, and booklets, the narrative strategies of Magical Realism are reframed into actionable principles. Users become co-creators of meaning by using the very tools that created the canvas to write, cut, pin, and reassemble its parts. Its materiality pays homage to the Latin American creative spirit, embracing layered perspectives. Like Magical Realism, it embraces ambiguity and interdisciplinarity to question paradigms and bridge fiction with reality, framing design as a participatory act of resistance.

A Conversation Between Magic and Reality

The project explores the relationship between Latin America's lived realities and the narratives that have emerged from them. From colonial impositions to modern history, the region has often been misread through foreign eyes. Its legacy of conquest, extraction, and dependency has marked its fabric, yet it has also fueled resilience, creativity, and defiance. Within this context, Magical Realism emerged not as a fantastical retelling of history, but as a way to voice a reality too vast and paradoxical to be contained. Storytelling became for Latin American writers an act of resistance and memory. This project extends that legacy into design, reframing Magical Realism's narrative strategies as tools to question and invite the alternative. Positioned within the critical and the speculative, Ocupando Grietas proposes design, like literature, as a discursive playground where the designer, much like the author, acts as a critical agent in shaping their context.

Negotiations of Method

Ocupando Grietas is grounded in the understanding that research is never neutral, but embedded in systems of knowledge, power, and representation. Drawing from a cross-pollination of disciplines, it questions dominant epistemologies, destabilizes fixed hierarchies, and renegotiates what is considered valid. Both in theory and form, the framework resists linearity and singularity, instead embracing intuition and creativity. Researcher and user become active participants in producing knowledge through cycles of analysis, storytelling, and reinterpretation. This process engages emotion and empathy, opening dialogue beyond academic circles and making visible implicit meaning-making. Mirroring Magical Realism, the project unfolds as affective, and reflexive, inviting alternative ways of knowing and creating.

And in the inbetweens, the no man's land and the land of all, poems flourish from fertile ground. That space inhabited by ghostly words invites the beautiful symphony of the artist's life.

Projectinformatie (NL)

Een kader voor creatieven

Ocupando Grietas (Spaans voor Het Bezetten van Breuken) neemt vorm aan als een gedissecteerde publicatie, ontworpen voor fysieke interventie en zelfgestuurde verkenning door de gebruiker. Het Ruminations-canvas is een

voortdurend geactualiseerde ruimte om te reflecteren, te bevragen en deel te nemen, en biedt een materiële ervaring die geworteld is in theorie. Via een manifest, een glossarium, een cartografie en boekjes worden de narratieve strategieën van het magisch realisme hervertaald naar toepasbare principes. Gebruikers worden medemakers van betekenis door met dezelfde middelen waarmee het canvas is gecreëerd te schrijven, knippen, vastpinnen en de onderdelen opnieuw samen te stellen. De materialiteit ervan eert de Latijns-Amerikaanse creatieve geest en omarmt gelaagde perspectieven. Net als het magisch realisme omarmt het ambiguïteit en interdisciplinariteit om paradigma's ter discussie te stellen en fictie met realiteit te verbinden, waarbij design wordt neergezet als een participatieve daad van verzet.

Een gesprek tussen Magie en Realiteit

Het project verkent de relatie tussen de geleefde realiteit van Latijns-Amerika en de narratieven die daaruit zijn voortgekomen. Van koloniale overheersing tot moderne geschiedenis, de regio is vaak verkeerd begrepen door buitenstaanders. De erfenis van verovering, uitbuiting en afhankelijkheid heeft zijn sporen nagelaten, maar heeft ook veerkracht, creativiteit en verzet aangewakkerd. Binnen deze context ontstond Magisch Realisme niet als een fantasierijke herversing van de geschiedenis, maar als een manier om uiting te geven aan een realiteit die te groots en paradoxaal was om te bevatten. Voor Latijns-Amerikaanse schrijvers werd verhalen vertellen een daad van verzet en herinnering. Dit project breidt die erfenis uit naar design en herkadert de narratieve strategieën van Magisch Realisme als instrumenten om te bevragen en het alternatief uit te nodigen. Gepositioneerd binnen het kritische en het speculatieve, stelt Ocupando Grietas design, net als literatuur, voor als een discursieve speeltuin waarin de ontwerper, net als de auteur, fungeert als een kritische agent in het vormgeven van hun context.

Onderhandelingen van Methode

Ocupando Grietas is gebaseerd op het inzicht dat onderzoek nooit neutraal is, maar ingebed is in systemen van kennis, macht en representatie. Door een kruisbestuiving van disciplines bevraagt het dominante epistemologieën, destabiliseert het vaste hiërarchieën en heronderhandelt het wat als geldig wordt beschouwd. Zowel in theorie als in vorm verzet het raamwerk zich tegen lineariteit en singulariteit, en omarmt het intuïtie en creativiteit. Onderzoeker en gebruiker worden actieve deelnemers aan het produceren van kennis via cycli van analyse, verhalen en herinterpretatie. Dit proces betreft emotie en empathie, opent de dialoog buiten academische kringen en maakt impliciete betekenisgeving zichtbaar. Het project, dat Magisch Realisme weerspiegelt, ontvouwt zich als affectief en reflexief, en nodigt uit tot alternatieve manieren van kennen en creëren.

En in de tussenruimtes, het niemandsland en het land van alles, ontluiten gedichten uit vruchtbare grond. Die ruimte, bewoond door spookachtige woorden, nodigt de prachtige symfonie van het kunstenaarsleven uit.

Image List

Filename	Caption	Credit
ddw-cover-1_1756497268.png	Ruminations Canvas	Laura Moreno Solano
ddw-1_1756497989.png	A Manifesto for designing with Magical Realism	Laura Moreno Solano
ddw-2_1756498135.png	Co-creation Tool Kit	Laura Moreno Solano
ddw-3_1756499502.png	User Intervention	Laura Moreno Solano
ddw-4_1756499886.png	Provocation Booklets	Laura Moreno Solano

The images above are included in the ZIP under `/images`.