seminarios

OMAR ARROYO ARRIAGA

ALGUNOS ASPECTOS DE DISEÑO

El hombre como individuo, se inclina por principio a ocuparse de los problemas de la vida que le atañen directamente, en los que se halla perceptiblemente envuelto.

Pero con sus problemas particulares, es solamente una porción diminuta dentro del gran contexto, "La Sociedad". Casi todo lo que nos rodea tiene sus orígenes en la sociedad. Por ello toda consideración parcial se vuelve intangible en el conjunto cuando se desarrolla fuera de las relaciones de la sociedad.

Vivimos como hombres en un

complicado sistema social cuyos fundamentos son la suma de los individuos y sus interrelaciones.

El hombre como individuo es un ser que actúa y que a través de su actuación, ejerce una activa influencia en su entorno, es decir, lo modifica.

Esta actuación del hombre se da en la mayoría de los casos atendiendo a propósitos que desarrolla conscientemente. Pero también influenciado por factores inconscientes impulsivos y emocionales. El hombre como parte de un sistema ha aprendido que solamente es capaz de subsistir cooperando con los de su misma especie. Por lo que busca contactos directos o indirectos con los demás hombres.

En el contexto de esta conducta social, se producen dos formas marcadamente distintas de relaciones humanas:

- relaciones humanas que se desarrollan a través de la conducta, palabra, mímica, gesto, etc.
- -relaciones objetualizadoras que se viven con objetos.

Las relaciones directas se investigan en los campos de la antropología, la sociología y la psicología.

Información, comunicación, interacción o percepción social son importantes aspectos parciales que se contemplan en estas disciplinas. Las relaciones a través de los objetos se han estudiado hasta ahora solo parcialmente.

Es de todos conocido que el hombre influye y modifica su entorno mediante una actuación activa.

Todo lo que vive y posee un continuidad tiene necesidades inherentes. Las necesidades son reconocibles mediante los estados de tensión que gobiernan la conducta del ser viviente: Son el resultado de la sensación de una deficiencia que se intenta subsanar.

La conducta del ser humano también está dirigida por necesidades en especial cuando ocasionalmente tienen preferencia otras actividades u otros procesos. Conocemos por ejemplo el desplazamiento de las necesidades hacia una actividad recreativa a causa de un proceso prolongado de trabajo.

Cuando las necesidades se satisfacen el hombre experimenta goce, placer, bienestar, relajación. La satisfacción de las necesidades, puede, por lo tanto considerarse como la motivación primaria de la actuación del hombre.

De igual forma junto a las necesidades, hablamos de deseos, anhelos y afanes de los hombres, que son designados como aspiraciones. En oposición a las necesidades, las aspiraciones no se derivan de estados de molestia o de deficiencias. Las

aspiraciones se presentan espontáneamente como consecuencia del curso de ideas cuyo objetivo respectivo es un objeto que como tal, es deseable.

Con ello se hace claro que un cierto tipo de satisfacciones de necesidades o de realización de aspiraciones se alcanza a través del uso de objetos. El hombre que experimenta una necesidad determinada, puede satisfacer esta necesidad mediante su actividad personal, y a continuación mediante el uso del propio resultado como antes ocurría, por ejemplo: mediante la fabricación propia de herramientas.

Debido a la insuficiencia de órganos especializados, el hombre, para sobrevivir, hubo de modificar con su inteligencia las condiciones naturales con las cuales logró paulatinamente el dominio de su entorno. El hombre objetualiza en el proceso de trabajo sus necesidades y sus aspiraciones en su actuación sobre la naturaleza exterior a él, y en consecuencia intenta crear objetos ideales que satisfagan sus necesidades en forma óptima.

Sobre ello escribe Alfred

Kurella:

"Mediante el trabajo productivo en cuyo transcurso el hombre, no solo se va apropiando y va sometiendo sucesivamente la naturaleza, sino que también la va conduciendo más y más. El ser humano crea lo especial, lo nuevo, lo que lo distingue de la naturaleza y de los demás serés vivientes."

"Un entorno artificial en el que las facultades esenciales del hombre adquieren una forma objetual."

La satisfacción de determinadas necesidades parte del supuesto del desarrollo de determinados objetos ya que son muchas las necesidades y muy diferentes, cabe la pregunta de si todas ellas pueden ser satisfechas por objetos correspondientes. La respuesta es de que no todas las necesidades del hombre se satisfacen con objetos.

En correspondencia a las múltiples necesidades del hombre, la objetualización de ideas para la satisfacción de necesidades conduce a diversos objetos. Estos pueden clasificarse en cuatro categorías:

- objetos naturales, que existen en abundancia sin influencia del hombre.
- objetos que comportan una modificación de la naturaleza
- objetos artísticos ó decorativos
- objetos de uso

Objetos naturales

Octavio Pazhabla de la natraleza como de una fábrica cósmica en la que se elaboran masiva e ininterrumpidamente productos sin la intervención del hombre, pájaros, mariposas, árboles, escarabajos, etc.

La naturaleza descansa en el principio de la producción masiva, la materia prima la constituyen los elementos de los cuales surge la multiplicidad sin fin de productos naturales.

El hombre mismo es parte integrante de la naturaleza, y puede adoptar distintas posturas frente a la misma; una de ellas consiste en mantenerse pasivo, sin modificar ni ejercer influencia alguna. Todavía

hoy existen sociedades que se acomodan a su entorno.

La segunda posibilidad de conducta ante la naturaleza la puso el hombre en práctica en la antigüedad: la intervención activa, la modificación de la naturaleza en correspondencia a las necesidades humanas.

Ambas formas de comportamiento ante la naturaleza son sustanciales en el hombre, ya que gracias a ellas puede existir física y psíquicamente. Para su existencia física es importante la transformación de la naturaleza en objetos de uso con cuyo empleo pueden satisfacerse las necesidades correspondientes.

Para su salud psíquica es esencial que pueda sentir intacta la naturaleza en el proceso de percepción.

Objetos que comportan una modificación de la naturaleza

Durante el proceso de transformación de la naturaleza en objetos de uso, o en el uso directo de productos naturales, se encuentran muchos objetos artesanales, los cuales son consecuencia del proceso creador del hombre y se consideran más o menos como manifestaciones estéticas utilitarias o simbólicas, y por ello son importantes para nuestro equilibrio psíquico.

Objetos artísticos

Los objetos artísticos constituyen una clase especial de portadores de información. Su peculiaridad reside en el hecho de que el objeto artístico transmite una información que se percibe simultáneamente en su totalidad. Mediante la adición de elementos estéticos como forma, color, textura, superficie, materiales, etc. El objeto artístico facilita al observador un contenido representativo, es decir, actual en su conjunto.

En oposición a nuestra expresión oral y escrita, esta es discursiva, es decir progresiva. La información aportada por expresión oral debe asimilarse una tras otra, y solo con posterioridad se llega a un compendio totalizador.

El objeto artístico posee un aspecto sui géneris: su estructura estética puede convertirse en la única fuente de información, entonces el contenido se convierte en la clase de ordenación de los elementos estéticos que ejercen un efecto determinado en el observador y se perciben por los sentidos.

Tales objetos artísticos tienen la misión de satisfacer las necesidades estéticas humanas mediante la optimización de la información estética correspondiente a la percepción sensorial del hombre, al que posibilitan las vivencias estéticas.

Existe una división sin sentido de los objetos artísticos en "arte útil" y "arte libre". La irrelevancia de esta división radica en que todo objeto artístico, es al mismo tiempo un objeto de uso. Se usa visualmente por ejemplo, para satisfacer necesidades estéticas. Con frecuencia esta necesidad no se reconoce como tal porque es desplazada por otras "más necesarias para la vida". En verdad, la satisfacción de las necesidades de la vivencia estética no es necesaria para nuestra existencia física, pero sí lo es para nuestra salud psíquica.

Objetos de uso

Pueden definirse los objetos de

uso, como ideas objetualizadas a fin de eliminar tensiones provocadas por necesidades. La supresión o eliminación de las tensiones se verifica durante el proceso de uso en el que el usuario disfruta de las funciones del objeto. Los productos de uso son también una parte de la estructura económica de una sociedad y esta relación de funciones aparece real e inmediatamente en el proceso de producción. Es por ello que los productos de uso son siempre una imagen de las condiciones sociales. Nuestros actuales productos de uso, se fabrican por medio de procedimientos industriales como productos en masa para las masas.

Productos Artesanales

Se conocen dos clases distintas de realizaciones manuales. Por un lado productos marcados principalmente por su función práctica, constituyendo este conjunto al material y al proceso de fabricación una unidad. Tales productos a menudo reciben el nombre de formas funcionales. Por otra parte productos artesanales cuya importancia es principalmente simbólica.

A la fabricación manual se une el hecho de que los artesanos muchas veces trabajan para un número reducido de clientes y pueden atender a múltiples deseos e ideas. El operario manual fabrica un objeto de principio a fin y lo conserva delante de los ojos durante todo el proceso de fabricación, por esta causa también transfiere un sello personal al producto de su trabajo.

La tendencia a la economía, a la productividad y a la utilidad de los productos se contrapone a la posibilidad de trabajar atendiendo a objetivos y valores tanto del que hace el trabajo, como del que hace el encargo. Por esta causa o razón le queda tiempo libre para la introducción de variantes, de formas nuevas para su configuración emocional.

Esto no es posible en la producción industrial, las personas implicadas en el desarrollo del producto han de estudiarlo racionalmente a fondo en todos sus detalles, todos los resultados han de ser iguales.

Los usuarios de los objetos de manufactura artesanal tienen la mayor parte de las veces una relación personal con el objeto. La única libertad que le queda al usuario de productos industriales, es la posibilidad de elección entre productos de fabricantes distintos y eventualmente la modificación personal del producto con calcomanías o similares.

La formación de un diseñador

El objetivo fundamental del trabajo del diseñador es la configuración de la forma de los satisfactores que la sociedad demanda. Esta demanda se conforma desde una ubicación concreta, para un propósito determinado y con recursos específicos. La capacidad de respuesta del objeto estará determinada por la adecuación de su forma a los aspectos Funcionales, Constructivos y Expresivos pertinentes. Si falta alguno de estos tres aspectos, entonces no estamos hablando de diseño, por eso, la síntesis de los tres es la que determina la mala o la buena respuesta que la forma da a una necesidad.

Por otro lado, se puede afirmar que estamos ante un problema de diseño, en el momento en que una necesidad más o menos abstracta se puede definir en términos de su UBICACION (física y sociocultural) su PROPOSITO (qué función o trabajo se espera que desarrolle un diseño) y de RECURSOS (tanto técnicos como humanos y financieros, necesarios para producir un diseño).

La problemática a la que se enfrenta el diseñador solo puede ser resuelta con el concurso de diversas disciplinas y su responsabilidad se incrementa por el carácter iterativo de sus soluciones. Dentro de este modo interdisciplinario de actuar, en todo momento el diseñador considera al proyecto como el eje medular de su actividad.

También requiere de conocimientos que le permitan comprender el contexto social en que se desarrolla el diseño, incluyendo no solo aspectos históricos, por ejemplo, sino también aspectos de costo y mercado. Con estos conocimientos, el diseñador se articula con su realidad y su tradición.

Para poder desarrollar su actividad, el diseñador deberá poseer diferentes CONOCIMIENTOS. Estos conocimientos se concentran en el área de síntesis, considerando que la forma que busca el diseñador

es el resultado de la interacción de factores que definen la capacidad de respuesta del objeto. En todos los casos deberán estar presentes la totalidad de estos factores que son: FUNCIONAL, CONSTRUCTIVO, Y EXPRESIVO como ya se mencionó anteriormente.

La Funcionalidad

Deberá ser vista en su eje fundamental, es decir analizar lo que es realmente necesario para resolver la función y evitar el uso de elementos que son superfluos o que solo obedecen a factores externos a la esencia del problema, incluso los aspectos de moda, deben ser observados bajo esta óptica.

Constructividad

Siendo coherentes con lo anterior, el diseñador es responsable por buscar modos de producir sus objetos, que generen un ambiente tecnológico más acorde con su escala y que no genere en el usuario, o en el productor una dependencia innecesaria.

La Expresividad

Se pretende que la expresividad aporte elementos en la definición de una identidad nacional dentro de su propia cultura material, y sin duda de un conocimiento de raíces propias y no de copias de motivos ajenos a su contemporaneidad.

Habilidades

En relación a sus habilidades el diseñador debe comunicar y expresar sus ideas en forma visual, así como oralmente y por escrito. Evidentemente, el medio de expresión por excelencia en un diseñador es el visual, sin embargo, las más de las veces es importante explicar o reseñar ya sea por escrito o verbalmente tanto un proceso, como un resultado de diseño.

Organizar un proceso de trabajo y usar responsablemente los recursos disponibles, sin duda una de las HABILIDADES que da mayor eficiencia y alto nivel a la actividad de un profesionista, es la organización coherente y responsablemente los recursos de que dispone para realizar su labor.

Actitudes

En relación a sus actitudes deberán tomarse en cuenta las siguientes:

- Autodidacta (actitud)

En tanto que permanecer flexible y abierto a los cambios que se plantean durante el desarrollo constante de la sociedad, la actitud autodidacta, desemboca en la actualización cotidiana que es una de las características de los profesionistas actualmente.

- Crítica (actitud)

En tanto que la guía decisiva está en el reflexionar adecuadamente y no en la repetición irreflexiva de contenidos doctrinales determinados.

Una actitud crítica sana, nos lleva a analizar las situaciones que se nos presentan, evitando actuar tan solo por seguir una idea o tradición sin ser conscientes de lo que esto implica.

- Solidaridad (actitud)

Manifiesta en el modo de asumir la participación en la propia cultura, procurando que el legítimo desarrollo individual, sea una participación en el desarrollo de la sociedad en general.

- Emprendedora (actitud)

Entendiendo esta actitud como la que lleva los proyectos tenazmente a una operatividad real en la sociedad y no a la sola contemplación de la obra realizada, pues solo cuando el usuario recibe los beneficios de nuestro proyecto, se han alcanzado los objetivos del diseñador.

- Geocéntrica (actitud)

Entendiendo que si bien el trabajo de diseño se centra en el ser humano, este a su vez forma parte de un organismo ecológico, que también se ve influenciado por el objeto.

Cada día es más importante la participación de la sociedad civil como responsable del deterioro ecológico del planeta en general y de algunas regiones más críticas; el diseñador no solo tiene esta responsabilidad en el mismo grado que cualquier ciudadano, pues se ve incrementada, por el uso que hace de recursos, y por el resultado final de su proyecto que incide directamente en el medio ambiente. Es por esto que esta actitud de conciencia es importante.

- Etica (actitud)

Como responsable de la calidad funcional, expresiva y constructiva de los objetos satisfactores de los problemas que la sociedad le plantea, en los que persigue no solo el bien personal, sino el colectivo.

- Erótica (actitud)

Como predisposición a intuir las potencialidades del otro, sea persona u objeto entregándose al servicio de ese otro y a la mística de su trabajo, integrando su conocimiento, motivación y afecto, en el proceso de búsqueda de la verdad.

- Endógena (actitud)

Promover ideas que satisfagan verdaderas necesidades en el ámbito propio, no solo contemplando su solución pragmática, sino contemplando también las características expresivas, buscar elementos que promuevan una auténtica identidad nacional, entendiendo esta como un aporte al desarrollo cultural universal y no como un campo aislado en este proceso.

Y por último....

- Creativa (actitud)

En tanto que esta actitud permite superar condiciones prevalecientes y producir algo nuevo, evitando la reproducción de lo existente. En el diseño se contempla no solo la innovación radical sino también la evolutiva propia de los objetos.

Erich Fromm dice:

"Ser creativo significa considerar todo el proceso de la vida, como un proceso de nacimiento y no aceptar ninguna etapa de la vida como un punto final. La mayoría de las personas mueren antes de haber nacido completamente.

La creatividad significa nacer antes de morir."

"Repito que la creatividad en este sentido no se refiere a una

cuatidad que solo una persona con dotes particulares puede alcanzar.

Quiere decir una actitud que todo ser humano puede y debe alcanzar, la educación para la creatividad es la educación para vivir..."

Bibliografía

Ideología y Utopía del Diseño G. Selle Gustavo Gili

El Lenguaje Silencioso E.T. Hal Gustavo Gili

El arte de amar Erich From Editorial Paidos

Apuntes, Revista Vuelta Octavio Paz Revista Vuelta, julio 1982

Plan de Estudios Santa Fe - 1990 Departamento de Diseño de la Universidad Iberoamericana. D.I. Luis Rodríguez y Arq. Fernando Rovalo. ■

Gabriel Ospina Restrepo, ex Director de la Oficina de la OEA en el Ecuador, colaboró estrechamente con el CIDAP, durante varios años. Paz en su tumba. Diciembre de 1991