

La relación entre el diseño y el arte

Presentación: Epistemología en Arquitectura y Diseño 2021

Luciana Jorquera Tapia

El concepto de diseño es relativamente nuevo y socialmente existe un entendimiento sobre generalidades que lo definen. Pero usualmente, cuando se habla de diseño, las personas tienden a asociarlo a áreas específicas del diseño más que a una disciplina en sí... Definir al diseño todavía es algo complejo, sobre todo porque puede ser visto como un campo sumamente técnico al utilizar diferentes herramientas que están insertas en múltiples oficios. Sin embargo, más allá de la aplicación de técnicas, el diseño está constantemente buscando nuevas versiones de lo que nos rodea y reinterpretando lo que ya existe, cualidad que está sumamente presente en el mundo del arte... Podemos pensar en cómo un pintor plasma el mundo a través de su arte o crea cosas nuevas a través de su imaginación. En el caso del diseño ocurre algo muy similar, ya que el diseño debe plantearse una y otra vez como el mundo funciona, y las cosas que necesita para poder construir soluciones que sean un aporte, o una evolución de lo anterior. El diseño al igual que el arte, poseen algo en común que unifica estas dos disciplinas creativas... y es la búsqueda y encuentro con el ritmo oculto a través de los actos.

Podemos hablar del diseño como una disciplina la cual se encarga de crear objetos y soluciones a problemáticas y falencias existentes en una sociedad o sistema. El diseño abarca múltiples aspectos, debe considerar factores tanto técnicos como estéticos, funcionales y eficientes para poder ser de utilidad al usuario.

La disciplina del diseño posee una gran amplitud de campos, por lo cual se apoya de muchos oficios que son empleados para desarrollar técnicas y de esta forma encontrar soluciones a las problemáticas que quieren ser solucionadas, a través de diferentes inventivas que pretenden ser una mejora a lo existente.

En general, podemos decir que aquello que ya existe solo puede ser mejorado a través de una evolución de lo anterior, por lo cual en diseño debe estar constantemente cuestionando y replanteando o existente, observando aquello que ya está y pensando en cómo puede ser desarrollado.

Es por eso por lo que es necesario que quien diseña no solamente sepa de la técnica, sino que además debe ser capaz de poder percibir aquello que puede ser cambiado, y además tenga la capacidad para pensar en cómo esto se puede hacer, por lo cual el diseño es en gran medida creatividad.

Muchas veces el diseño ha sido comparado con el arte en el sentido de que, en la búsqueda de soluciones e innovación, se recurre a recursos creativos como por ejemplo el dibujo, además de que el diseño usualmente está acompañado por decisiones estéticas, las cuales en ciertas ocasiones pueden ser comparadas incluso con una obra de arte, y lo cierto es que el diseño posee una cualidad misteriosa que también se encuentra en el arte.

Pero ¿podemos decir que el diseño es arte?

Si bien podemos afirmar que dentro del diseño se encuentran insertos oficios comunes en el arte, es más complicado explicar por qué el diseño puede ser comparado con una obra de arte. Entonces para poder abordar este punto debemos plantearnos...

¿Qué Es El Arte?

Vamos a tomar como una primera referencia la visión de Platón sobre el arte.

Para Platón el arte es una imitación, el artista copia lo que percibe que a la vez es una imitación de la Forma verdadera. De manera que un artista está alejado dos veces de la Verdad. Platón valoraba las obras artísticas del hombre, como las pinturas y las esculturas, pero su interés por la Verdad lo llevaba a menospreciar el trabajo

artístico. En lo que se refiere a la pintura señalaba que un pintor se limita a ver nada más que lo que percibe desde un solo punto de vista, el de él, que está lejos de lo Verdadero. (Paltón y el arte, 2008)

Platón tenía la visión de que el arte solo era una copia de la forma vista a través de la imaginación del artista, por lo cual solo era un intento fallido de capturar la verdad. Además, debemos recordar que, para Platón, la verdad es equivalente a la perfección, por lo cual la imperfección del hacer humano nunca iba a alcanzar la perfección del intangible mundo de las ideas.

Sin embargo, otros pensadores postulaban lo contrario, y curiosamente quien propone lo opuesto a Platón es su discípulo Aristóteles, que postulo el proceso de hacer algo, de crear algo nuevo es precisamente lo que descubre oculto, es decir la *alétheia*.

El arte es una actividad humana, lo que lo distingue de la naturaleza. Reside en el proceso de producción y no en lo producido: los productos del arte pueden ser o no ser; los de la naturaleza surgen de la necesidad. Cada arte es una producción, pero no cada producción es un arte: solo lo es la producción consciente basada en el conocimiento. La basada en el instinto, la experiencia o la práctica no es arte. Según esta definición, para Aristóteles eran artes no solo las que hoy conocemos como Bellas Artes, también la artesanía, la zapatería o la construcción de barcos, y también al conocimiento que las posibilita, base de la producción, lo llama arte. (Aristóteles, el arte y la felicidad, 2012)

Como se plante en la cita anterior, la visión propuesta por Aristóteles postula que el arte se encuentra más ligado al proceso que al resultado final, lo cual está vinculado a su pensamiento con respecto al acto en sí.

Para Aristóteles el acto:

Es el conjunto de cualidades del objeto que están realizadas en el momento presente. Acto es entonces sinónimo de realización, perfeccionamiento: sería una potencia que deja de serlo para constituirse en realidad palpable. Aristóteles utiliza dos palabras griegas que suelen traducirse como acto: *energeia y entelequia*. Esta segunda nos da una pista para comprender aún mejor el concepto de acto: sería aquello que ha alcanzado su fin, que se ha realizado en el sentido pleno de la palabra. (Acto en Aristóteles, s.f)

Desde esta visión el acto es un momento de plenitud, un paso del ser al no ser. Se toma aquello que es potencia de transformarse en algo mejor de lo que ya existe, y a través de la acción, es decir del acto de hacer... Por lo cual, el acto es equivalente a des ocultar, a hacer ver una verdad.

En el caso del arte, se está haciendo algo que anteriormente no existía...Es un acto el en el cual el artista, se podría decir que “actúa como una herramienta” la cual reúne aquello que existe, aquello que ha visto y vivido, y lo transmite para crear eso tan único que es el arte. No obstante, esta lógica también puede ser aplicada para cualquier cosa que sea creada por el hombre, todo lo que es hecho, pasa por este proceso de evolución. Pero debe existir una singularidad que diferencia al arte al resto de las cosas que son fabricadas por el hombre, una cualidad que se encuentre escondida en sí misma.

Se tiene un entendimiento general de que es el arte...se sabe que puede tener múltiples formas, dimensiones, texturas, colores, puede utilizar todo tipo de materiales y puede venir de cualquier persona...Sin embargo, a lo largo de la historia de la humanidad han existido diferentes tipos de parámetros utilizados para poder medir la calidad de una obra. Cuando vemos, por ejemplo, una pintura, solo basándonos en la experiencia de lo que nos han enseñado y lo que hemos visto a lo largo de nuestras vidas, podemos juzgar una obra usando criterios de estética, como el uso del color en el cuadro, que tipo de técnica se utilizo y si es la más adecuada, podemos hablar de las proporciones reales versus las que fueron usadas en el cuadro. Elementos como la simetría están profundamente arraigados en nuestro criterio de belleza o de perfección.

En el texto de Claudio Girola, Simetría y Lateralidad en las Artes Plásticas se plantea esta situación.

La idea de regularidad, latente en toda noción de simetría, y más precisamente la idea de regularidad perfecta de la materia constituiría una de esas cualidades fundamentales y, según la cual, en consecuencia, todo objeto natural e imaginado que participara de esta cualidad poseería, «ipso facto», una suerte de perfección que en «estética se llama Belleza», al decir de Pierre Francastel. (Girola,1982,p.4)

Elementos como la simetría están profundamente arraigados en nuestro criterio de belleza o de perfección.

La noción de simetría a través de las distintas culturas y épocas es la teoría de la relación entre la representación figurativa del cuerpo humano y ciertas leyes

consideradas como absolutas del universo. Es la gran doctrina del macrocosmos y del microcosmos. (Girola,1982,p.4)

Sin embargo, aun teniendo todos estos criterios, no podemos capturar aquello que hace que el arte sea arte. En la modernidad, sobre todo, nos hemos visto desafiando y rompiendo todas las leyes preestablecidas se puede crear arte.

Si ya hemos buscado explicar el arte a través de la lógica y no hemos podido llegar a descifrar, entonces ¿dónde buscamos? ¿Debemos comenzar a explorar otros campos más allá de lo material? ¿Es un secreto oculto en nuestras mentes, o es algo que esta frente a nosotros y no lo logramos comprender? Quizás, lo que ocurre es que no lo sabemos explicar. Sabemos que el arte es arte, porque somos capaces de sentirlo en nuestro interior y comprender, pero es complicado encontrar las palabras para describirlo.

¿Qué Oculta El Arte?

Retomando el texto de Claudio Girola, Simetría y Lateralidad podemos aproximarnos a una respuesta a esta pregunta.

Se trata de la gran aventura del mundo moderno basada en el registro fenomenológico de las percepciones sensibles y en el reconocimiento del papel ordenador del espíritu, por oposición a las antiguas búsquedas basadas en la práctica de la acción operatoria y en la creencia de una estructura antropomórfica del universo. Para los artistas de nuestra generación la palabra clave, la que tiende a reemplazar la palabra simetría, es ritmo. (Girola,1982, p.4)

La forma más simple de visualizar el ritmo es la música, una forma de arte la cual es tan antigua como el hombre mismo. Actualmente, si queremos saber de música podemos aprender sobre ella a través de clases, libros, seminarios, etc. Podemos entender lo que produce la música en nosotros incluso a un nivel científico. Existen reglas, técnicas y algoritmos que nos dejan saber si una canción es buena o mala. Pero al igual en otras expresiones artísticas, hay algo más y eso puede ser el ritmo...

Es algo profundo y que sentimos de manera casi instintiva, sabemos si algo lo posee o no. El hombre ha hecho música sin saber de reglas por siglos, y lo ha logrado porque el ritmo lo ha podido guiar.

“El ritmo hay que sentirlo. Creo que sin intenciones de llegar a conclusiones definitorias podemos intentar hablar acerca del ritmo, puesto que una rítmica es

posible pensar formularla siempre que se tenga presente que no debe confundirse la noción con el ritmo mismo. Si se intenta medir el ritmo hay que tener claro que se recurre a otros elementos: el número, la duración o la intensidad. Estos son los medios, pero estos mismos medios no deben confundirse con lo que miden. El ritmo escapa y sobrepasa la precisión teórica.” (Girola,1982, p.1)

En la pintura, por ejemplo, podemos ver en pinturas como las de Van Gogh, que en su tiempo estaban lejos de los parámetros de lo que se consideraba ideal en una obra de arte, pero su arte se ha transformado en una parte de nuestra historia porque el artista logro capturar algo que ha conmovido a generaciones. Su pincelada sensible y fluida atrapa algo muy especial...Sus cuadros poseen un ritmo que le da una cualidad casi hipnótica a su pintura, lo cual única.

Octavio paz plantea en su libro El arco y la lira lo siguiente:

la naturaleza está animada; cada objeto posee una vida propia; las palabras, que son los dobles del mundo objetivo, también están animadas. El lenguaje, como el universo, es un mundo de llamadas y respuestas; flujo y reflujo, unión y separación, inspiración y espiración. Unas palabras se atraen, otras se repelen y todas se corresponden. El habla es un conjunto de seres vivos, movidos por ritmos semejantes a los que rigen a los astros y las plantas. (Paz,1956, p.3)

Podemos hablar de otras disciplinas en lo que ocurre lo mismo, en la poesía, por ejemplo, el poeta tiene a su disposición todas las palabras existentes en el mundo, sin embargo, es su tarea ordenarlas y percibir que las palabras pertenecen unas con las otras.

Las palabras se juntan y separan atendiendo a ciertos principios rítmicos. Si el lenguaje es un continuo vaivén de frases y asociaciones verbales regido por un ritmo secreto, la reproducción de ese ritmo nos dará poder sobre las palabras. El dinamismo del lenguaje lleva al poeta a crear su universo verbal utilizando las mismas fuerzas de atracción y repulsión. El poeta crea por analogía. Su modelo es el ritmo que mueve a todo idioma. El ritmo es un imán. (Paz,1956, p.4)

El ritmo es algo que todos podemos percibir, pero esto no quiere decir que todas las personas sean capaces de crearlo, o más bien capturarlo. El ritmo quizás podría ser interpretado como un flujo que existe en todo, pero que algunas personas pueden captar mejor que otras, de otra forma todas las personas podrían ser grandes poetas, músicos o pintores... Se debe tener una mayor sensibilidad para encontrarse con aquel ritmo.

Toda operación mágica requiere una fuerza interior, lograda a través de un penoso esfuerzo de purificación. Las fuentes del poder mágico son dobles: las fórmulas y demás métodos de encantamiento, y la fuerza psíquica del encantador, su afinación espiritual que le permite acordar su ritmo con el del cosmos. Lo mismo ocurre con el poeta. El lenguaje del poema está en él y sólo a él se le revela. La revelación poética implica una búsqueda interior. (Paz,1956, p.5)

Luego de indagar en que es lo que hace que el arte sea arte, podemos orientarnos por esta idea de que la esencia del arte es el ritmo, por lo cual ahora debemos preguntarnos cual es la conexión existente entre el diseño y este secreto que se encuentra oculto en el arte.

¿Qué Vincula El Diseño Con El Arte?

La definición del diseño puede ser reducida a tecnicismos como fue propuesto al inicio de este ensayo, pero el diseño al igual que el arte tiene algo oculto que hace complejo minimizar su significado a definiciones generalizadas.

El diseño cambia el entorno del hombre con la esperanza de mejorar lo que ya existe, de igual manera que Aristóteles plantea el acto como una potencia de algo, una evolución de lo anterior, lo cual habla mucho del espíritu que tiene el diseño. Es por eso por lo que en nuestra Escuela habla del acto...El acto de abstraer, el acto de dibujar, el acto de observar...

Podemos plantear algunas diferencias obvias que existen entre el arte y el diseño. El arte no responde a nadie, existe como resultado de la necesidad de expresión de una persona...El arte no es necesario en un sentido utilitario, sin embargo, su existencia esencial es como una manifestación de nuestra naturaleza humana. En cambio, el diseño responde a la gente y está al servicio de sus necesidades.

En la revista CA se menciona lo siguiente:

Las Bellas Artes sabemos que son artes porque hacen obras de arte, objetos desprovistos de utilidad y que por lo tanto desde su interioridad quedan en una libertad sin opción... esta afirmación pone a diseñadores y arquitectos a reflexionar sobre el lugar que muchos oficios ocupan en cuanto a quehaceres artísticos. (por una parte) ... ningún oficio tiene el privilegio de la plena libertad ya que aún lo más inútil para los hombres puede volverse necesario y al hacerlo pierde su gratuidad, es decir, puede venderse y comprarse, así como se venden y compran pinturas, esculturas... (Colegio de arquitectos de Chile, 1987, p 15)

Si bien el diseño no posee la misma libertad del ser que el arte, también requiere de este sentido de ritmo para poder existir.

Nos parece que la condición humana es poética, vale decir, que por ella el hombre vive libremente y sin cesar en la vigilia y coraje de hacer un mundo. el coraje de la condición humana al que también llamamos virtud surge necesariamente. sus apariciones abren un campo dentro del cual se configuran los oficios y las artes humanas... Ahora bien, ese coraje o virtud además de expender un campo donde se suscitan los oficios pide, desde lo más propio de sí mismo, ser manifestado...pide resplandecer como tal.... cuando así resplandece decimos que es un arte. en consecuencia, creemos que todos los oficios son un arte cuando hacen resplandecer ese coraje... (Colegio de arquitectos de Chile, 1987, p 21)

Conclusión

Sabemos que el diseño se encarga de crear, teniendo siempre presente una noción de utilidad...Una noción que lo hecho, debe esta a beneficio del usuario. También es una disciplina cuyos cimientos son los oficios y la creatividad.

En una búsqueda por soluciones, creación e innovación, al igual que el artista el diseñador se encuentra con este ritmo oculto a través del acto de hacer y de los oficios que se emplean para crear. Por lo cual, este mismo ritmo que conmueve a la gente en el arte, está inserto en las invenciones de diseño.

Teniendo en cuenta además que el diseño no solo es constituido por el diseñador, sino que también por los usuarios. El diseñador en su interminable búsqueda se encuentra con un ritmo para su creación y el usuario al interactuar, es partícipe de este ritmo, teniendo en su poder el poner a prueba lo diseñado y el ritmo propuesto...

Tanto el diseño como resultante de una postura analítica y racional, como aquel que nace del quehacer artístico producen obras que tienen cuerpo, forma materialidad y en cuanto arte-factos o instrumentos pueden llegar a instrumentalizar nuestras propias mentes, creando hábitos y dependencias, aceptación o rechazo. Podemos con justa razón afirmar que la materia de diseño y sus OBJETOS, la historia de nuestra cultura material está siendo escrita día a día por vosotros mismos, como usarías

ávidos de nuevos productos y en cuanto tales somos casi sin darnos cuenta sus propios definidores. (Colegio de arquitectos de Chile, 1987, p 23)

Con el diseño se tiene la intención de mejorar lo que existe y de crear aquello que falta...De forma idealizada se podía decir que el diseño tiene como objetivo esencial hacer del mundo un lugar mejor, llegar a la gente, ser parte de sus vidas y evolucionar junto a la sociedad.

Referencias

- ACTO EN ARISTÓTELES*. (s. f.). www.boulesis.com. Recuperado 9 de noviembre de 2021, de <https://www.boulesis.com/glosario/acto-en-aristoteles>
- Aristóteles, el arte y la felicidad*. (2012). www.masdearte.com. Recuperado 9 de noviembre de 2021, de <https://masdearte.com/especiales/aristoteles-el-arte-y-la-felicidad/>
- Colegio de arquitectos de Chile. (1987). De la arquitectura el diseño y los objetos. *De la arquitectura el diseño y los objetos*, 47(1), 1–68.
- Girola, C. (1982). *Simetría y Lateralidad en las Artes Plásticas* (1.ª ed., Vol. 1). Escuela de arquitectura, Pucv.
- Paz, O. (1956). *El arco y la lira* (1.ª ed., Vol. 1). El arco y la lira.
- Platón y el Arte*. (2008, 26 septiembre). www.filosofia.laguia2000.com. Recuperado 9 de noviembre de 2021, de <https://filosofia.laguia2000.com/filosofia-griega/platon-y-el-arte>