ENCARGO 4

Relacionar los conceptos Observación, Acto y Forma de nuestra Escuela, quehaceres y estudios con los revisado en la lección 4 del 07 de Septiembre de 2020.

DEL PENSAR Y LA CREATIVIDAD

Parte fundamental y básica de nuestro quehacer como diseñadores es el proceso creativo por el que pasamos al momento de diseñar. Me atrevo a proponer que este proceso creativo, al igual que muchas otras dimensiones de la humanidad, tiene sus orígenes en la antigua Grecia y en cierta forma, logra explicar el comportamiento y la forma de pensar y ser de los seres humanos en este ámbito creativo.

Para explicar esto, primero es necesario entender y contextualizar ciertos conceptos que luego, nos permitirán hacer las relaciones que construyen el proceso de diseño.

Y cabe considerar, que vamos a ubicarnos dentro del escenario de episteme que Aristóteles propone, el cual plantea que tanto el mundo de las ideas como el mundo de la contingencia (realidad) se dan en conjunto; *"se trata de un solo mundo en donde todo lo que observamos es realidad y toda la realidad llega a nosotros por los sentidos"* (Chicano, 2020)[1]. Esto, ya que, desde la observación hasta el acto, existe una vivencia sensorial y experiencial que construye las ideas, y, por lo tanto, no se pueden entender, y si se quiere, tampoco dar, por separado estas dos dimensiones.

La Observación, la vamos a entender como *"esa actividad del espíritu (y del cuerpo) que nos permite acceder, una y otra vez, a una nueva, inédita, visión de la realidad. Observar, en el sentido que lo estamos considerando, se convierte en una verdadera abertura. Se trata de algo profundamente artístico y por ende poético."* (Cruz, 2003)[2]
Accedemos a la observación de lo externo –se provoca una experiencia-, con el croquis y con la palabra[3], elogiando desde la belleza aquello que se nos presenta, para construir lo de adentro: la idea. A esta idea o a estas ideas que iluminan nuestro quehacer, las denominamos observación.

Esta, además, nos permite realizar una organización a través de ciertas consideraciones que nos permitirán entender y construir un contexto sobre a qué o a quienes nos estamos dirigiendo, mediante relaciones generales (personas y el habitar), proporcionales (tamaños y escalas), elementos configurativos (la luz, el vacío, el blanco, etc.), entre otras dimensiones a considerar.

La observación es naturalmente en potencia, es decir, tiene la capacidad de ser algo. Pero esta capacidad es múltiple y variable, y dependerá del observador, el destino que pueda tomar o no.

Luego, tenemos la forma u obra. Esta será el resultado que adquiere todo proceso previo que se haya realizado para la propuesta. Es decir, luego de salir a observar y estudiar nuestro caso, construir ideas y proposiciones a través de un cierto orden, establecer nuestro contexto espacio-temporal con todas las dimensiones anteriormente mencionadas, se llega a un resultado, que en otras palabras es la forma.

La forma y la obra, en todo ámbito artístico, corresponden a la conjunción de la materia y de la forma (teoría del hilemorfismo[4]), en donde nos vamos a encontrar con aquello que es maleable y modificable (materia) y aquello que podría llamarse, lo esencial del ser (forma). Así, la propuesta que el diseñador o la diseñadora realice, puede ser modificable en cuanto a sus materiales, tamaños, etc., pero va a obedecer a aquello que anteriormente hemos definido en la observación, a estas unidades discretas o mínimas que podemos obtener al desglosar nuestro proceso y que serán las guías de nuestro quehacer. La forma así, no se trata solo de una figura, si no, que es todo aquello que contiene al ser, es lo que aparece y evidencia más cosas que su pura materia. En la forma está los sustancial de nuestra propuesta.

1 Lección 4, Presentación: Epistemología en Arquitectura y Diseño, Chicano A, 2020.
2 Sobre la Observación, Cruz F, 2003.
3 Hay que entender que el croquis, devela aquello que el trazo nos permite hallar y que la palabra no nos permite. Y a su vez, la palabra, dice lo que el croquis queda deficiente de demostrar por la naturaleza misma de este.
4 Teoría propuesta por Aristóteles, que propone que todas las cosas están compuestas de materia y de forma, en donde la materia es la diversidad y totalidad de dimensiones modificables con que las cosas existentes estarían hechas, mientras que la forma, corresponde a la estructura básica inmutable de las cosas.

“La operación constructiva viene a ser la unidad mínima que se obtiene al desglosar un proceso constructivo. En sí misma, la operación es el acto en que se relacionan activamente el material constructivo y el medio impresor, que finaliza cada vez que cierto propósito formal queda impreso en la materia. El proyecto formal que guía cada operación constructiva, ordinariamente no es el propósito formal que debe cumplir finalmente la obra como totalidad. Por ejemplo: una pieza estampada puede construirse con diferentes golpes de balancín, en que se va agregando a la materia nuevos rasgos (¡se modifica la matriz!) hasta conseguir la forma final. Cada uno de estos pasos es una operación.”

CONSTRUCCIÓN FORMAL, FABIO CRUZ, 2003

Por ello, es necesario considerar, que en cuanto a materia se trata, nada debe ser estrictamente obedecido ni delimitante, pues de esa manera, no estaríamos haciéndonos cargo realmente del problema. Este proceso previo de estudio, es solamente las guías que nos van a orientar en nuestra propuesta de diseño, como mencionamos anteriormente, pero al igual que como sucede al salir a campo traviesa, el proceso constructivo y creativo siempre se va a tratar de enfrentarse a aquello que aparecerá permanente y novedosamente. Así, la obra nunca es conclusa y siempre es modificable, pues se trata de un estudio constante en donde lo importante no el destino, si no, el camino.

Por último, el acto lo definiremos de igual manera como Aristóteles lo hizo en sus tiempos: el paso de la capacidad en potencia al ser, es decir, el cumplimiento de esa potencialidad que la observación nos entrega. De cierta forma, es la plenitud que pueden alcanzar la forma o las ideas en determinado momento, plenitud que no es ni será nunca concluyente. Por ejemplo, tenemos los actos de Ricardo Lang, en donde él, a través del trabajo que pueda realizar con su taller o con un determinado grupo, da cumplimiento a las propuestas y al estudio que se ha estado vivenciando previamente. Así, se produce este acto que será la expresión de síntesis y el cumplimiento de lo propuesto.

Podemos entender entonces, que el proceso creativo se va a dar de manera muy similar al proceso de conocimiento que Aristóteles propone, pues a través de la observación con los sentidos se abrirá paso a dos dimensiones: la de la experiencia y la de la memoria, es decir, la realidad, lo que está afuera, se lleva al intelecto, y esto que queda en mí, lo voy a empezar a organizar, a través de la abstracción que finalmente me va a permitir hacer síntesis y con ello, aparentemente, concluir mi obra. En otras palabras, la observación (sentidos, experiencia y memoria) me lleva a la forma u obra (abstracción y síntesis). Una vez que se da cumplimiento a esto, y que en sencillas palabras, se hace tangible o visible aquello que hemos estudiado (el mundo de las ideas), podemos dar paso a la realización del acto como cumplimiento de la potencialidad. Este acto, es el cumplimiento de la forma porque permite el encuentro del ser de la persona y del ser de la obra.

Podemos decir que pareciera se tratase de una serie de pasos que nos llevarán por estos procesos, aunque, a mi parecer, no siempre serán dados en este mismo orden, pues un acto, puede ser el inicio del obrar o incluso, muchas veces puede reorientarnos en nuestro que hacer. Así mismo, este reorientarnos, puede significar volver a salir a observar u, modificar la materia de nuestra propuesta.

Por último, es importante mencionar, que para que se dé cumplimiento a este proceso, Aristóteles propone que siempre habrá 4 causas generadoras del movimiento, que, además, son validadoras de la teoría del hilemorfismo y de la teórica de la potencia al acto.

Se parte con la causa eficiente en donde existe un alguien o un algo (diseñadores) que desea llevar lo material (causa material) de un espacio a otro para que eso material sea trabajado (proposición de la idea a través de la observación) y adquiera una forma (causa formal). Así, se llega a una causa final que es el cumplimiento de este deseo. (acto)

De esta manera, las cuatro causas son de igual forma, un proceso similar a los antes explicados que a su vez, dan explicación, sentido y son el motor de los antes mencionados según lo que Aristoteles propone, lo que nos pefrmite concluir que en todo proceso, existe, tal vez con otras denominaciones, una observación, una forma y un acto que abren y dan origen en cuanto se trata del pensar y del hacer humano.

BIBLIOGRAFÍA:

Sobre la Observación: https://wiki.ead.pucv.cl/Sobre_la_Observaci%C3%B3n

Construcción Formal: https://wiki.ead.pucv.cl/images/3/3b/Construccion_Formal.pdf