

Relaciones ergonómicas, más allá de la forma y la funcionalidad

Rafael Ángel-Bravo (*)

Actas de Diseño (2024, julio),
Vol. 46, pp. 142-144. ISSN 1850-2032.
Fecha de recepción: julio 2021
Fecha de aceptación: mayo 2023
Versión final: julio 2024

Resumen: Desde una posición de usuario o consumidor, existen diversas formas de valoración del objeto artesanal, de carácter utilitario, decorativo o ritual, las cuales pueden estar asociadas con su sentido cultural, tradicional y folklórico. En el desarrollo de procesos de carácter ergonómico, es posible comprender estas relaciones de usabilidad desde nuevas perspectivas, asumiendo como principal referente teórico, el trabajo audiovisual y conceptual de los artistas Charles y Ray Eames, el cual permite fortalecer el desarrollo de diversos ejercicios de creación y proyectos de diseño, en los cuales el objeto es comprendido más allá de su materialidad, su apariencia o su funcionalidad.

Palabras clave: Alimento – Artefacto – Ergonomía – *Folklore* – Identidad.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 144]

Introducción

Si para la práctica del Diseño Gráfico y del Diseño Visual, decimos que la percepción es su forma de relación con el ser humano, para el Diseño Industrial es la ergonomía, área que a su vez estudia al individuo con el fin de generar piezas que se adapten de manera ideal a este, mejorando sus condiciones tanto en el trabajo como en la vida cotidiana. (Ángel-Bravo, 2018, p.4)

A través de las diversas escuelas y movimientos de diseño del siglo XX, se desarrolla un debate permanente entre la forma y la funcionalidad, respondiendo esta disciplina a unas necesidades básicas y problemas cotidianos del consumidor (Ángel-Bravo, 2018). Igualmente, existe una gran diversidad frente a las relaciones que se establecen entre los usuarios y sus artefactos cotidianos, como en la apreciación de los mismos, la cual debe ser entendida más allá de la funcionalidad o de una percepción subjetiva de belleza (Ángel-Bravo, 2021). A través de su trabajo teórico y audiovisual, los diseñadores, artistas y arquitectos Charles y Ray Eames, han señalado la utilidad como la base de la belleza y la calidad de un producto, planteamiento abordado igualmente por Pulos (1983) y Villegas (1988). Por su parte, todos estos autores plantean la posible existencia de otros factores y diversas formas de apreciación de los objetos, estableciendo relaciones funcionales, culturales, emocionales y rituales, entre los consumidores y aquellos elementos cotidianos, que pasan a ser parte de la cultura popular, el patrimonio y la identidad de los pueblos.

Por medio de este ensayo se plantea la importancia de los planteamientos de Charles y Ray Eames, dentro del desarrollo de procesos ergonómicos, en la medida en que dichas teorías y aproximaciones artísticas, dan cuenta de unas nuevas formas de entender el producto, al igual que las relaciones que se establecen entre éste y el consumidor, más allá de una valoración asociada con la estética o la funcionalidad.

Referentes teóricos

A través de su cortometraje inédito *Banana Leaf*, Eames e Eames (1972) destacan la importancia de la hoja de plátano como recurso utilitario dentro de la tradición alimentaria en India, siendo este un elemento democratizador, el cual integra a consumidores de distintos niveles socioeconómicos, dentro del sistema de castas, alrededor de esta práctica. Posteriormente, Eames (como se cita en Koenig, 2015), retoma este recurso a través de su “parábola de la hoja de plátano”:

El hombre muy pobre de la India come su comida en una hoja de plátano; en un peldaño superior de la escala encontramos el *tali*, un plato de barro cocido; a este le sigue el *tali* vidriado, luego el latón, luego el bronce o el mármol pulido, ambos muy hermosos; luego para mostrar que se puede llegar aún más lejos, pasamos a objetos bastante cuestionables, como la vajilla de plata, de plata maciza o incluso de oro. Pero existen algunos hombres superiores, quienes no solo poseen medios materiales sino conocimiento, y probablemente alguna formación espiritual, que van un paso más lejos y comen en una hoja de plátano. (p.83)

El trabajo documental de Charles y Ray Eames, en sus piezas audiovisuales *Bread* (Eames e Eames, 1953), *Day of the Dead* (Eames e Eames, 1957a), *Toccata for Toy Trains* (Eames e Eames, 1957b), *Tops* (Eames e Eames, 1969) y el inédito *Banana Leaf* (Eames e Eames, 1972), entre otros, permiten comprender la visión de estos autores sobre la importancia de los objetos utilitarios, ornamentales y rituales, como elementos representativos de la identidad, tradiciones y creencias de los pueblos, en diversos contextos, a nivel mundial.

Entre panes y sopas

“Charles Eames creía que se podía saber más sobre la calidad de una nación por su pan y sopa que por sus museos y salas de conciertos” (Atwood, 2020). De acuerdo con Eames (2015), es posible comprender el estado de una cultura, a través de sus panes y sus sopas, dando a la tradición alimentaria, definida por Abadía-Morales (1983), como parte fundamental del *folklore* demográfico, un valor fundamental dentro de los elementos materiales y tangibles que definen la identidad y el patrimonio de un pueblo. En algunos de sus cortometrajes, especialmente en sus obras *Bread* y *Banana Leaf*, se resalta la importancia del alimento como elemento cultural y tradicional, que trasciende de su función primordialmente nutritiva. De acuerdo con Eames (como se cita en Atwood, 2020), su cortometraje *Bread* (Pan), representa “La forma en que se usa el pan en la nutrición, el pan como arte, el pan como herramienta política, el pan como símbolo...”, siendo este alimento, dentro de sus planteamientos, una manera de englobar la tradición alimentaria de cada territorio, que se materializa y se preserva a través de estos productos de consumo popular.

Si bien existe una distinción entre el alimento y el objeto funcional, decorativo o ritual, se deben establecer las siguientes salvedades a considerar:

- Dentro de las clasificaciones planteadas por Abadía-Morales (1983), el alimento y otros productos tangibles, de carácter utilitario, decorativo y ritual, al igual que la vivienda y productos de carácter medicinal, entran a hacer parte de lo que el autor define como *folklore* demográfico. Esta consideración otorga a estos productos, un valor que trasciende lo estético y lo funcional, lo que los convierte en elementos de carácter patrimonial, que deben ser preservados.
- A través de los empaques, envoltorios, envases, contenedores y otros implementos necesarios para la preparación, almacenamiento y consumo de alimentos, se establece un vínculo fundamental e inevitable entre el producto alimentario y el artefacto utilitario, en la medida en la que uno se hace necesario para la existencia del otro.
- En cuanto a artefactos y a alimentos se refiere, el producto responde a unas necesidades básicas del ser humano, trascendiendo eventualmente para asumir un valor social, cultural, emocional y simbólico, siempre que éste es reinterpretado y concebido como parte de una cultura o sociedad.

Finalmente, el objeto utilitario, el objeto decorativo, el objeto simbólico y el producto alimenticio, constituyen un conjunto en el mundo del producto tangible, respondiendo a necesidades esenciales del ser humano, pero trascendiendo para adquirir nuevas valoraciones, en la medida en la que representan la expresión y las costumbres de una sociedad, la cual establece vínculos afectivos, culturales y simbólicos con los mismos, motivando así su preservación a través del tiempo y su inserción dentro del patrimonio y de la cultura popular.

Conclusiones

Existe una gran diversidad frente a la valoración e interacciones que se establecen entre el usuario y sus objetos utilitarios cotidianos, en muchos casos producidos de manera artesanal; aproximaciones que deben ser entendidas más allá de la funcionalidad o de una percepción subjetiva de su belleza, siendo estos factores, los que han protagonizado un debate permanente a lo largo de la historia, a través de las diversas escuelas y movimientos de diseño, especialmente a partir de la industrialización y tecnificación de la producción.

Por medio de diversos ejercicios de análisis, discusión, creación y desarrollo de proyectos, en el marco de los cursos de Ergonomía de la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño (Cali, Colombia) y algunos procesos desarrollados con estudiantes de la Universidad Técnica de Cotopaxi (Latacunga, Ecuador), se ha intentado promover ejercicios de reflexión, al comprender estas relaciones entre usuarios y objetos, desde nuevas dimensiones, aproximaciones y perspectivas, implementando estudios de caso, el análisis de importantes referentes del diseño industrial y el planteamiento de soluciones a diversas problemáticas propuestas.

Tanto el producto alimenticio, como el objeto utilitario, decorativo y ritual, trascienden para asumir un nuevo valor y un nuevo sentido, pasando de ser solo respuestas a las necesidades básicas del ser humano, para convertirse en expresiones de la identidad, el *folklore* y la cultura popular, preservados a través de la herencia y la oralidad.

Referencias bibliográficas

- Ángel-Bravo, R. (2018). La investigación, la estética y la función, en el desarrollo de proyectos de diseño. En *Memorias del Primer Congreso Internacional de Diseño Gráfico* (p.3-4).
- Marcela Ximena Parra Pérez (ed.). Latacunga, Ecuador: Centro de Investigación y Desarrollo Ecuador.
- Ángel-Bravo, R. (2021). The Banana Leaf Approach: An Appreciation of Utilitarian Handcrafted Artifacts in the American Context. *Sociedad y Economía*, (42).
- Abadía-Morales, G. (1983). *Compendio General del Folklore Colombiano* (4 ed.). Banco Popular.
- Atwood, R. (2020). *Film: Bread*. <https://www.eamesoffice.com/blog/film-bread-carla-hartman/>
- Eames, C. (2015). *An Eames Anthology*. Yale University Press.
- Eames, C e Eames, R, (1953). *Bread (Cortometraje)*. <https://www.youtube.com/watch?v=k-bX5bo12JU>
- Eames, C. e Eames, R. (1957a). *Day of the Dead (Cortometraje)*. <https://www.youtube.com/watch?v=YJZf-2fLpGM&t=185s>
- Eames, C., e Eames, R. (1957b). *Toccata for Toy Trains* (Short film). <https://www.youtube.com/watch?v=oorg2q0D8hs>
- Eames, C. e Eames, R. (1969). *Tops (Cortometraje)*. <https://www.youtube.com/watch?v=UJ-VFMymEiE&t=219s>
- Eames, C. e Eames, R. (1972). *Banana Leaf (Cortometraje inédito)*. <https://www.imdb.com/title/tt0286481/>
- Koenig, G. (2015). *Charles & Ray Eames*. Köln: Taschen.
- Pulos, A.J. (1983). *American Design Ethic*. Cambridge: MIT Press.
- Villegas, L. (1988). *Arte Factos: Elementos de la vida cotidiana del Viejo Caldas*. Villegas Editores.

Abstract: From a user or consumer position, there are different forms of valuation of the handcrafted object, of utilitarian, decorative or ritual character, which can be associated with its cultural, traditional and folkloric sense. In the development of ergonomic processes, it is possible to understand these usability relationships from new perspectives, assuming as main theoretical reference, the audiovisual and conceptual work of the artists Charles and Ray Eames, which allows to strengthen the development of various creative exercises and design projects, in which the object is understood beyond its materiality, appearance or functionality.

Keywords: Food - Artifact - Ergonomics - Folklore - Identity.

Resumo: A partir de uma posição de usuário ou consumidor, existem diferentes formas de valorizar o objeto artesanal, de natureza utilitária, decorativa ou ritual, que podem ser associadas ao seu sentido cultural, tradicional e folclórico. No desenvolvimento de processos ergonômicos, é possível compreender essas relações de usabilidade a partir de novas perspectivas, assumindo como principal referencial teórico o trabalho audiovisual e conceitual dos artistas Charles e Ray Eames, o que nos permite fortalecer o desenvolvimento de diversos exercícios criativos e projetos de design, nos quais o objeto é compreendido para além de sua materialidade, sua aparência ou sua funcionalidade.

Palavras-chave: Alimento - Artefato - Ergonomia - Folclore - Identidade.

(*) **Rafael Ángel-Bravo:** Grupo de Investigación Visualizar, Corporación Universitaria Autónoma de Nariño AUNAR. Diseñador Gráfico, Máster en Comunicación Empresarial y Corporativa, director del Grupo de Investigación Visualizar, Corporación Universitaria Autónoma de Nariño. Experiencia en proyectos de investigación y creación, en áreas asociadas al diseño, la fotografía, la arquitectura y estudios culturales, abordando temas como el *folklore*, el patrimonio, la cultura popular, el mestizaje y otros procesos, dentro de los mercados populares o plazas de mercado en América. Publicaciones científicas en las revistas Calle14 (Colombia), Nexus (Colombia), UTCiencia (Ecuador), Sociedad y Economía (Colombia), Apuntes (Colombia), Revista de Ciencias Sociales (Venezuela) y Guillermo de Ockham (Colombia). Conferencista y tallerista en el Primer Congreso Internacional de Diseño Gráfico (Latacunga, Ecuador), expositor y ponente en los eventos Diseño en Sociedad (Colombia), Festival Internacional de la Imagen (Colombia), Seminario Internacional de Investigación en Diseño (Colombia) y Semana Internacional de Diseño (Argentina), entre otros. Correo: angelrafael1980@hotmail.com. Web: <https://linktr.ee/majagualalpoder>. Instagram: @majagualalpoder @proyectosigabienpueda

Imaginarios y representaciones de identidad cultural

María Ximena Betancourt^(*)

Actas de Diseño (2024, julio),
Vol. 46, pp. 144-146. ISSN 1850-2032.
Fecha de recepción: julio 2021
Fecha de aceptación: mayo 2023
Versión final: julio 2024

Resumen: Este proyecto busca valorar la diversidad cultural de Colombia desde un enfoque mixto intercultural y de género que, a través del nonágono semiótico como metodología de orden cualitativo, permita identificar y potenciar por mediación del diseño el capital cultural e identitario del territorio geográfico y/o simbólico y de los grupos humanos que lo habitan, con el fin de fortalecer su visibilización, reconocimiento y su acción política en el mismo.

Palabras clave: Identidad Visual – Identidad Social – representación – reconocimiento.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 146]

Desarrollo

Las necesidades urgentes de atención en todo sentido de comunidades ubicadas en territorios simbólicos y geográficos de Colombia. Es un llamado al fortalecimiento de planes de apoyo y de acompañamiento desde sectores, privados, públicos, comerciales y académicos en pro de lograr un trato digno y equitativo que les permita alcanzar un desarrollo propio y una vida digna. Muchas de las situaciones a las que se ven enfrentadas estas co-

munidades ubicadas ya sea en zonas rurales o urbanas, obedecen a diferentes tipos de violencias, de género, de etnia, pero también al desplazamiento forzado, a la migración inminente que agrava los problemas locales, a la falta de recursos que les permitan llevar una vida digna, a una perspectiva de desarrollo que le da más prioridad a la gran industria que al trabajador local, situaciones que se agravan ante la desidia del Estado que causan anulación e invisibilidad. Por ello surge la necesidad de