

El diseño en relación con las artes liberales

Iván Burbano Riofrío (*)

Actas de Diseño (2025, abril),
Vol. 49, pp. 162-163. ISSN 1850-2032.
Fecha de recepción: julio 2022
Fecha de aceptación: marzo 2025
Versión final: abril 2025

Resumen: Hay dos maneras de entender el diseño. Una que busca un profesional especializado, capaz de intervenir en una parte específica del sistema productivo. La otra perspectiva es la de un diseñador más holístico, capaz de ver el todo, a manera de un director de orquesta. En sociedades que afrontamos problemas cada vez más intrincados, es necesario retornar a una concepción del diseño desde las artes liberales, con diseñadores capaces de proyectar soluciones desde distintos puntos de vista, desde enfoques trans y post disciplinares.

Palabras clave: Diseño - interdisciplina - complejidad - contemporáneo - artes liberales.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 163]

Desarrollo

La irrupción de los procesos de modernización en el conjunto de las sociedades produjo cambios en el sistema de valores, creencias y en las maneras cómo las personas comenzaron a organizar y construir aquello que da sentido a sus vidas. Entendiendo a la cultura “como un completo estilo de vida o como las pautas distintivas que caracterizan el modo de vivir sus vidas y de relacionarse con los demás” (Hall, 2017, p. 39), se puede llegar a comprender el diseño devino en un dispositivo de transculturación de las producciones simbólicas, tanto económicas como culturales, de las sociedades que los producen (García Canclini, 2002).

Este marco proporcionó la perspectiva de análisis que hace posible describir cómo las ideas modernas sobre el diseño chocaron con contextos socioculturales diversos generando modernidades diferentes. En el caso de las latinoamericanas, éstas fueron calificadas como periféricas desde un marco de pensamiento hegemónico, cuyos extremos fueron descritos a partir las dicotomías centro-periferia, desarrollo-subdesarrollo, entre otras. Este debate, que se produjo en una época en donde gravitaba la teoría de la dependencia, veía al diseño simultáneamente como instrumento de dominación cultural y tecnológica, y por otra como un potencial instrumento de liberación. Sin embargo, y con el tiempo, el diseño se ha posicionado como una profesión ligada a la producción, comunicación y consumo masivos. Unos diseños cada vez más especializados, han encontrado nichos de mercado satisfaciendo necesidades cada vez más específicas, tanto de productores, como de consumidores. Sin embargo, en las sociedades postindustriales, los problemas intrincados van superando a los específicos, y es necesario un diseño contracorriente, que vaya de la idea de *los diseños* como disciplinas especializadas y autónomas, a una concepción de *un diseño* con una visión holística, capaz de posicionarse desde varias perspectivas del problema para buscar soluciones también intrincadas. Parafraseando a Richard Buchanan (1992), dejar de pensar en categorías

rígidas para dar paso a personas capaces de colocarse en diferentes lugares (*placements*), con límites moldeables, capaces de dar forma y construir nuevos significados, fuera de concepciones rígidas y determinismos (pp.12-13). Por consiguiente, un enfoque interdisciplinario basado en las artes liberales (como saberes integrales e integradores) permite generar un diálogo ampliado que confiere al diseñador una capacidad de gestión del sistema producto de manera holística. Esta capacidad flexible de mirar más allá, desde distintas perspectivas, es necesaria para dar solución a problemáticas cada vez más intrincadas. Esta aproximación nos lleva a plantear una concepción del diseño a través del cambio de paradigma hacia un diseño de transición. Una hacia un nuevo tipo de visión de las artes liberales como “disciplinas con un pensamiento integrador”. (p. 6).

No obstante, en la contemporaneidad, se vislumbra un cambio de pensamiento en donde el diseño debe plantearse a sí mismo una transición, de un modelo universalista propio del paradigma moderno, a una nueva epistemología que permitía entender la pluralidad como “un sistema dinámico de vínculos.” (Giordano, 2018, p. 65). De ahí que, las dicotomías centro-periferia y desarrollo-subdesarrollo debían ser reemplazadas por una visión multidimensional que entendiese el problema de la identidad dentro de su propia complejidad.

Por ende, el diseño, en tanto conjunto de prácticas, como corpus de saberes, debe replantearse su rol social y cultural, en unas sociedades que se enfrentan a problemas cada vez más intrincados y complejos, y un paisaje cultural cada vez más difuso y menos estable.

El diseño es cada vez menos el diseño del producto -sea tangible, intangible, comunicacional o experiencial, convirtiéndose cada vez más en un ethos, es decir, un tipo de predisposición a hacer, pensar y conducirnos de cierta manera. El ethos del diseñador se relaciona, tal como lo explicó Vilem Flusser (2002, p. 25) con los términos griegos *mechos* y *techné*, y el su correspondiente en latín *ars*. En este sentido, el *design* -si tomamos la

palabra original en inglés- trama, finge, o mejor dicho proyecta -transpone una imagen de un lugar a otro creando una ilusión- para crear mechos, “un mecanismo para engañar” (p. 24). Y, para lograrlo, usa el techné, la técnica, para dar forma, sentido, de una materia amorfa, sin sentido. Por ende, es un artista, que domina el ars, o la capacidad para manipular, creador de los “artificios”, que los conoce perfectamente y que puede hacerlos (p. 25): “Las palabras diseño, máquina, técnica, ars y Kunst están estrechamente interrelacionadas, cada uno de los conceptos es impensable sin los demás, y todos ellos tienen su origen en la misma toma de posición existencial frente al mundo.” (p. 25).

Por ende, debemos repensar la esencia misma de nuestra actividad y de nuestro saber: “El diseño es una cultura y una práctica que se ocupan de cómo deberían ser las cosas para conseguir las funciones esperadas y proporcionar los significados deseados.” (Manzini, 2015, p. 69). Se tiende a separar el ámbito del oficio del ámbito intelectual del pensamiento. Se da por sentado que el capital intelectual racionalizado no involucra el conocimiento incorporado que brinda la práctica constante de un oficio.

Sin embargo, la apertura comunicacional que caracteriza a la fase post-industrial encuentra valor “en la manera de ver las cosas, antes que en las cosas mismas.” (Giordano, 2018, pp. 59-60). Visto de esta forma, en la transición de la modernidad a la contemporaneidad, las artes liberales y el pensamiento del diseño confluyen al establecer una relación constante entre significados y objetos significantes. Los nuevos procesos culturales emergentes, obligan a repensar un nuevo lugar estratégico de enunciación que, de manera relacional, reconcilie un análisis crítico de nuestro presente con los actos de creación propios del diseño.

Referencias bibliográficas

- Buchanan, R. (1992). Wicked Problems in Design Thinking. *Design Issues*, 8(2), 5-21.
- Flusser, V. (2002). Acerca de la palabra diseño. En *Filosofía del diseño: la forma de las cosas* (pp. 23-28). Madrid: Síntesis.
- Frampton, F. (1983). Prospects for a Critical Regionalism. *Perspecta: the Yale architectural journal*, 20, 147-162.
- García Canclini, N. (2002). Introducción. En P. Bourdieu, *Sociología y Cultura*. (pp. 5-40). México: Grijalbo.

Hall, S. (2017). *Estudios culturales 1983: una historia teórica*. Buenos Aires: Paidós.

Giordano, D. (2018). *Cuestiones del diseño: equilibrio inestable sobre campos imprecisos*. Buenos Aires: Diseño Editorial.

Manzini, E. (2015). *Cuando todos diseñan: una introducción al diseño para la innovación social*. Madrid: Experimenta Editorial.

Sennett, R. (2009). *El artesano*. Barcelona: Anagrama.

Abstract: There are two ways to understand design. One that is looking for a specialized professional, capable of intervening in a specific part of the production system. The other perspective is that of a more holistic designer, capable of seeing the whole, in the manner of an orchestra conductor. In societies that face increasingly intriguing problems, it is necessary to return to a conception of design from the liberal arts, with designers capable of projecting solutions from different points of view, from trans and post-disciplinary approaches.

Keywords: Design - interdiscipline - complexity - contemporary - liberal arts.

Resumo: Há duas maneiras de entender o design. Aquele que procura um profissional especializado, capaz de intervir numa parte específica do sistema de produção. A outra perspectiva é a de um designer mais holístico, capaz de ver o todo, à maneira de um maestro de orquestra. Em sociedades que enfrentam problemas cada vez mais intrigantes, é necessário retornar a uma concepção de design a partir das artes liberais, com designers capazes de projetar soluções de diferentes pontos de vista, de abordagens trans e pós-disciplinares.

Palavras-chave: Design - interdisciplinaridade - complexidade - contemporaneidade artes liberais.

(*) **Iván Burbano Riofrío:** Actualmente es docente en el Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas de la Universidad San Francisco de Quito. Diseñador por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Master en Diseño Estratégico e Innovación por el Politecnico di Milano, bajo la dirección del Profesor Ezio Manzini, en el 2003. En 2021 defendió su tesis doctoral titulada: Diseño, cultura y sociedad en Ecuador: Diseño y artesanía en el contexto de la crisis del ideario moderno (1979-1985); en la Universidad de Palermo, en Buenos Aires. Tesis dirigida por la Doctora Verónica Devalle.