

Diseño y Conciencia. Hacia un nuevo mundo

Sònia Grau ⁽¹⁾

Resumen: Con este estudio, primero se quiere focalizar en el contexto global en cuanto entramado social y cultural hegemónico. Luego, el propósito es situar el foco en el papel de los diseñadores como personajes que dentro de ese contexto poseen la capacidad de transformar paradigmas en un mundo que está redefiniendo gran parte de sus modelos. Si hablamos de cambios profundos, hay que entender que estos, para que sean fuertes, reales y sistémicos, deben iniciarse a partir de una mirada reflexiva y crítica. De este modo, la idea es empezar por un proceso de autoconocimiento y desarrollo de pensamiento crítico para que nuestros diseños aporten bienestar y coloquen en el centro a la persona y al planeta. En este objetivo, pasaremos por varios autores que nos aportarán una visión más amplia del diseño, señalando nuevos retos, miradas más conscientes y diseños más responsables.

Palabras clave: Diseño Consciente - Diseño - Conciencia - Diseño humanista - Nuevas narrativas

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 193]

⁽¹⁾ **Sònia Grau.** Graduada en Diseño Gráfico, Escola Massana, Barcelona. Licenciada en Historia y en Arte. UNED. Madrid. Profesora adjunta en el Máster en diseño de interiores, BAU centro universitario, temática branding y diseño gráfico aplicado a espacios.

Introducción

En el momento actual nos encontramos inmersos en un cambio profundo de la humanidad. Vemos cómo las estructuras que sostienen el sistema, se transforman. Así como cambian los modelos establecidos en todas las áreas de nuestra vida y cómo con una rapidez asombrosa, las tecnologías de inteligencia artificial (IA) ya están presente en nuestra cotidianeidad.

Con este estudio, primero se quiere focalizar en el contexto global en cuanto entramado social y cultural hegemónico. Luego, el propósito es situar el foco en el papel de los diseñadores como personajes que dentro de ese contexto poseen la capacidad de transformar paradigmas en un mundo que está redefiniendo gran parte de sus modelos. Si hablamos de cambios profundos hay que entender que éstos para que sean fuertes, reales y sistémicos, deben de iniciarse a partir de una mirada reflexiva y crítica.

Un cambio de perspectiva, una nueva forma de percibir y pensar sobre nosotros mismos y sobre el mundo. Estamos hablando de unir diseño y conciencia, la creación desde la consciencia, la conexión con la naturaleza y con las personas a través del diseño, tratando de generar un mundo más sostenible para una vida más plena.

Los seres humanos tenemos gran capacidad para cambiar nuestra mente y nuestros pensamientos, así lo afirman las investigaciones sobre neuroplasticidad de Marian Diamond. Estas nuevas conexiones neuronales, nos hace ver la vida diferente y, por tanto, nuestra nueva actitud impacta en nuestro exterior.

Pasaremos por varios autores que nos aportaran una visión más amplia del diseño, del rol del diseñador y de los procesos creativos. Nuevos retos de esta nueva era, nuevas miradas más conscientes, nuevos diseños más responsables.

Contexto e incertidumbre

El contexto sociocultural y político-económico en el que nos encontramos actualmente es el de un cambio profundo y transformador de todos los modelos y estructuras del S. XX. Estamos ante una revisión y reformulación de todo aquello que nos rodea. Vivimos un momento de transición, podríamos llamarlo un espacio liminal, definido en antropología por Arnold Gennep, como un espacio intermedio entre dos puntos o un lugar de cambio. «Nuestro mundo atraviesa un momento crítico. Ya sabemos que el conocimiento y el aprendizaje son fundamentales para la renovación y la transformación. Sin embargo, las disparidades mundiales, así como la necesidad apremiante de replantearnos por qué, cómo, qué, dónde y cuándo aprendemos, suponen que la educación aún no está cumpliendo su promesa de ayudarnos a forjar un futuro pacífico, justo y sostenible» (Unesco, 2021). Estos planteamientos e intentos de forjar cambios positivos se aplican a todo. Es decir, a construir nuevos modelos de trabajo, nuevos modelos económicos y de relaciones, lo que nos puede conducir a un cambio social en las estructuras generales.

Nuevas narrativas humanistas

Todo esto se da en un sistema en declive que da lugar a que aparezca una nueva mirada más humanista, empática, ética, con valores sociales y compromisos medioambientales. Las exigencias del mercado del régimen de economía flexible obliga a soltar esas formas rígidas del sistema, incorporando nuevas técnicas avanzadas que así lo faciliten como la

tecnología. Actualmente, es un momento donde solo a través de la innovación, conseguiremos salir del sistema rígido de mercado.

Estamos, por tanto, ante un cambio de paradigma en el que debemos tomar conciencia para analizar aquello que ya no sirve, aquello que ha finalizado y para enfocarnos a encontrar soluciones a los nuevos retos que nos requiere esta nueva era.

Estos nuevos contextos nos llevan a hacer un ejercicio importante de soltar un modelo rígido de mercado, de estructuras, de pensamientos, de dinámicas que han sido el eje hasta ahora. Desde lo global hasta lo local, estos nuevos modelos impactan en toda la sociedad y disciplinas. La Agenda 2030 ya demanda una implicación en diferentes disciplinas y aboga por el bienestar de las personas y el cuidado del planeta. A partir de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible se busca una concienciación de los gobiernos, de la sociedad y de todos los agentes que la conforman, organizaciones y empresas y ciudadanía.

La Conciencia

La toma de conciencia del mundo en el que vivimos será la puerta al cambio positivo real. Esta conciencia solo será efectiva si viene desde nuestro interior. El autoconocimiento personal es un hecho tan ausente en nuestra sociedad como tan importante. La gestión de nuestras emociones, la gestión de nuestro cuerpo y de nuestra mente, pasan de puntillas por la sociedad neocapitalista. Para ser conscientes debemos de entender la manera de ejercer esta transformación interna y ese conocimiento hay que buscarlo en nuestro *mindset*. El cambio de *mindset* nos arroja una nueva mirada de la vida, más humana, más sostenible, más amorosa, más colaborativa. Una nueva mirada desde nuestra alma hacia el mundo. La ley de la Correspondencia, segunda ley universal de Kybalion, habla de cómo es arriba es abajo, dicho de otra manera, de lo macro a lo micro, de afuera a adentro, y viceversa. Nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar como seres humanos impacta directamente en nuestro entorno y en nuestro planeta.

El/La diseñador/a como ser humano responsable del cambio positivo

Si nos centramos en la disciplina del diseño, la figura del/la diseñador/a no escapa a esta transformación en su vida ni en el sistema de ver el mundo y, por tanto, de sus procesos creativos y de sus diseños. La toma de conciencia del poder de transformación que puede un diseñador/a generar en la sociedad, así como el compromiso con la sostenibilidad, la ética y la vuelta al artesano, le hace tomar responsabilidad de lo que hace, cómo lo hace, para qué lo hace y su compromiso con la sociedad y con el medio ambiente. En la introducción⁸ del libro *El Artesano* de Richard Sennett define la unión entre la mano (cuerpo) y la mente, uniendo el cómo crear y el para qué hay que crearlo. Esto nos lleva al compromiso con la producción y sus consecuencias como la destrucción de ecosistemas básicos para la vida del planeta.

En este sentido, el autor nos dice que solo podemos lograr una vida material más humana si comprendemos mejor la producción de las cosas. Este es el principio del diseñador consciente, del diseñador conectado con su interior. Observar cómo y para qué de los procesos y de las producciones, nos acerca mucho al diseño consciente.

Desde la perspectiva de antropología social y cultural, entender las dinámicas de cambio de la disciplina del diseño, es sinónimo de entender todos los cambios que se están produciendo en el contexto contemporáneo global, tanto a nivel económico, político y socio-cultural. Es observar y detectar la cultura de los profesionales del diseño y la disciplina a la cual pertenecen. No se trata de reflexionar sobre el diseño como mera abstracción, sino reflexionar y analizar los procesos de creación y los procesos de construcción del rol y de la identidad del diseñador cómo el reflejo de las dinámicas sociales, económicas y políticas actuales. Los diseñadores se convierten entonces en artesanos como antaño, en fabricantes de símbolos y son creadores de cultura.

El diseñador como agente de cambio, que crea cultura, que es capaz de transformar dinámicas, debe regirse por la propia naturaleza del ser humano y la del planeta. La conexión con la naturaleza aporta bienestar, te conecta con la espiritualidad y eleva la conciencia entendida como algo interno que todos poseemos y que nos conecta con nosotros mismos y con nuestro exterior. El autoconocimiento, amplificar la mirada, la observación, el aportar valor humano y medioambiental en un diseño. Margolin (2005) expuso que el diseño, en su profundidad, es un servicio humano y la espiritualidad nos adentra hacia ese modelo de conexión con el planeta y toda la humanidad.

Así como nuestras actividades se hacen posibles por la presencia de productos útiles, la espiritualidad puede ser una fuente para cultivar un sentido de lo que vale la pena [...] La espiritualidad es el interés por el bienestar humano y el mejoramiento de la vida, en su relación tanto con el ser humano como con la humanidad en su totalidad. -Margolin.

Margolin habla sobre la espiritualidad y su implicación para el futuro del diseño. Buchanan señala que existe un origen del diseño que se asocia con Dios, la vida espiritual y la creación del universo. Este origen suele recordarse ocasionalmente cuando se «insiste en que el diseño tiene un papel más importante a desempeñar, el cual refiere a la promoción del bienestar humano.» Buchanan

La flexibilidad y la tecnología

Para adentrarnos en este nuevo paradigma con fluidez, debe de haber actitud de cambio, de aceptación y de flexibilidad frente a la rigidez, a no querer cambiar lo establecido. Flexibilidad como un elemento fundamental. Impermanencia, como le denominan en varias filosofías espirituales orientales, es aquello que hace referencia al cambio, se dice que todo está en constante movimiento, la naturaleza es un ejemplo de ello. Todo se mueve y, por tanto, debemos aceptar los cambios y expandirnos. Y esta actitud delante del cambio es la

misma que hace referencia y habla Ferran Adrià (2024), según él, la clave para el éxito de los diseñadores, es la actitud que uno toma delante de momentos de cambio.

La introducción rápida de las nuevas tecnologías, evidencian la necesidad de mentes creadoras, artesanas y artísticas, abiertas al cambio, con el fin de dirigir las hacia el bienestar y el desarrollo humano. Sennet en *El artesano* abre un dilema, dice “el mayor problema al que hace frente el artesano-artista moderno es el de la máquina: ¿es la máquina una herramienta amiga o un enemigo que sustituye el trabajo de la mano humana?

Con la Inteligencia Artificial, el ChatGPT, la Realidad Virtual o el Metaverso se pueden optimizar mucho los procesos creativos. El avance de estas herramientas digitales nos arroja la gran paradoja, la cuestión ética y los valores. Cómo y para qué se utiliza será la clave. El diseño fue en el S. XX puramente un acto racional y funcional, grandes corrientes de pensamiento y escuelas fomentaron esta rigidez, como el materialismo, siendo una doctrina filosófica científica que postuló que el objeto y la materia eran antes que el pensamiento. Hoy podemos decir que lo racional va dando paso a lo experimental, emocional, lo orgánico... La fenomenología es el estudio filosófico del mundo en tanto se manifiesta directamente en la conciencia; es el estudio de las estructuras de la experiencia humana. Un concepto más cercano a la experiencia de la conciencia y del nuevo humanismo. El diseño debe ser entendido en su campo más profundo como un acto al servicio de la humanidad. Vemos cómo desde diferentes disciplinas el tema es retórico, volver hacia nosotros, gestionar las emociones, ser contemplativos... para poder aportar criterios más conscientes.

Según el neurobiólogo Antonio Damasio, en “El error de Descartes”. Las emociones y los sentimientos son responsables de nuestras acciones. La investigación de Damasio le llevó a la conclusión de que las emociones son importantes en la toma de decisiones. Estar en contacto con nuestras emociones y su buena gestión, es tomar conciencia y conexión.

Pablo d'Ors (2023) expone que el desafío de la vida en el mundo contemporáneo es la contemplación. Los seres humanos hemos hecho un mito del pensamiento y de la acción. Pensamos continuamente, pero hay algo más importante y fundamental que pensar y actuar, y es la contemplación. Un contemplativo es alguien que escucha y mira con amor; es un abrazo entre ciencia y conciencia, espiritualidad y ciencia». Victor Papanek (1985) en “Diseñar para el mundo real” dijo:

El problema real reside en que las sociedades se han basado en la priorización de la economía en función del sistema capitalista, por tanto, las necesidades y demandas de dicha sociedad serán igualmente enfocadas hacia estos aspectos, aun cuando factores sociales que reciben menor atención, pero que conciernen a la totalidad de la población, como lo es el medio ambiente y su preservación, son generalmente desatendidos. El diseñador no puede más que seguir respondiendo a esas necesidades, pero debería tener el criterio para enfocarlas de una manera transversal, que complazca a sus clientes a corto plazo, pero que a la vez genere beneficios a largo plazo, ya sea desde el mensaje que transmite, las técnicas o materiales empleados, las formas y mecanismos, o enfatizar en la utilidad real del producto más que en su utilidad crematística o de acumulación de riqueza por parte del sector productivo.

Este criterio del que habla Papanek es vital para entender que los diseñadores forman parte de todo un engranaje más grande y que son parte activa de la sociedad y del colectivo. El rol del diseñador es transversal, por tanto, aquello que expone, crea, proyecta puede hacer reflexionar y tomar conciencia al colectivo y este puede generar cambios positivos y de gran impacto. Este contacto del diseñador con la conciencia en este momento de aceleración tecnológica puede hacer que estas herramientas, como la inteligencia artificial, se implemente con una buena ética y unos valores muy necesarios en estos momentos de tanta incertidumbre.

Conclusiones

Ante este cambio de la humanidad, con los nuevos modelos de vida y las nuevas tecnologías, y entendiendo que todo está conectado entre sí, el diseño toma un papel importante, tanto en su definición propia como en sus procesos creativos como en la definición del rol de diseñador.

Si el eje para vivir estos cambios en positivo es el cambio de mirada, el diseñador consciente, responsable, creará diseños, procesos y productos conscientes y responsables. Aportará unos valores humanistas en busca del bienestar emocional, físico, mental, en la salud de las personas. Y esta sanación en las personas, impactará positivamente en todos los seres y en el planeta, cuidándolo y buscando el equilibrio de su ecosistema y poniendo foco en fomentar su regeneración.

El nuevo ciclo de la humanidad sustituirá el modelo de la competitividad por el modelo de la cooperación y de la colaboración, uniendo colectivos y aportando grandes dosis de generosidad. El cambio interior de una persona y aportar mayor conciencia genera cambios de dinámicas sociales.

Tenemos un presente retador y a la vez emocionante, que nuestros actos sean conscientes, que nuestros diseños sean responsables y que nuestro futuro sea aquello que soñamos hoy. Cada instante estamos creando un futuro.

Referencias bibliográficas

- Adrià, F. (2024). Cocinar es diseñar con alimentos. *Revista Gráfica*. Núm. 32.
- Aguirre Ramos, J. A. (2020) Diseño y vida espiritual: una posible respuesta a la pregunta ¿y ahora qué hacemos? En tiempos de pandemia <https://doi.org/10.53972/RAD.erad.2020.1.3>
- Buchanan, R. & Víctor, M. (1995). *Discovering design: explorations in design studies*. En R. Llovet, J. (1979). *Ideología y metodología del diseño: una introducción crítica a la teoría proyectual*. Barcelona. Gustavo Gili Ed.
- D'Ors, P. (2024). Pablo d'Ors: Un contemplativo es alguien que escucha y mira con amor. <https://www.ultimahora.es/noticias/local/2024/01/10/2083913/pablo-ors-contemplativo-alguien-escucha-mira-amor.html>

- Margolin, V. (2005). Las políticas de lo artificial: ensayos sobre diseño y estudios acerca del diseño. México: Designio.
- Papanek, V. (1985) Diseñar para el mundo real. Barcelona, España. Pollen Ed. 7. International Commission on the Futures of Education. (2021). Reimaginar juntos nuestros futuros: un nuevo contrato social para la educación. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379381_spa
- Sennet, R. (2009) El Artesano. Barcelona, España. Anagrama, Ed.
- Sennet, R. (2003) La corrosión del carácter. Barcelona, España. Anagrama, Ed.

Abstract: This study first aims to focus on the global context as a hegemonic social and cultural framework. Then, the goal is to focus on the role of designers as individuals within that context who possess the capacity to transform paradigms in a world that is redefining many of its models. If we talk about profound changes, we must understand that, for them to be strong, real, and systemic, they must begin with a reflective and critical perspective. Thus, the idea is to begin a process of self-knowledge and the development of critical thinking so that our designs contribute to well-being and place people and the planet at the center. To this end, we will explore several authors who will provide us with a broader vision of design, highlighting new challenges, more conscious perspectives, and designs that are more responsible.

Keywords: Conscious Design - Design - Consciousness - Humanistic Design - New Narratives

Resumo: Com este estudo, pretendemos primeiramente focar no contexto global como uma estrutura social e cultural hegemônica. O objetivo é então focar no papel dos designers como indivíduos que, dentro desse contexto, possuem a capacidade de transformar paradigmas em um mundo que está redefinindo muitos de seus modelos. Se falamos de mudanças profundas, precisamos entender que, para que elas sejam fortes, reais e sistêmicas, elas precisam começar com uma abordagem reflexiva e crítica. Assim, a ideia é iniciar um processo de autoconhecimento e desenvolvimento do pensamento crítico para que nossos projetos contribuam para o bem-estar e coloquem as pessoas e o planeta no centro. Neste contexto, exploraremos diversos autores que nos darão uma visão mais ampla do design, destacando novos desafios, perspectivas mais conscientes e designs mais responsáveis.

Palavras-chave: Design Consciente - Design - Consciência - Design Humanístico - Novas Narrativas

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo.]
