

Nuevos lenguajes de las interacciones entre el arte y el diseño. Enfoque es desde la historia cultural.

Diego Germán Amaya ^(*)

Resumen: Se trata de un Análisis crítico de la tesis doctoral de Adriana Nely Dornas Moura. (2019). Design Arte: una mirada sobre una de las vertientes del diseño brasileño en el siglo XXI. La investigación analiza las interacciones entre el arte y el diseño que crean nuevos lenguajes de formas híbridas en una escena de legitimación de ocho diseñadores brasileiros dentro de los paradigmas del arte contemporáneo. Su enfoque es desde la historia cultural. La metodología es del tipo cualitativa descriptiva, operativizada con un estudio holístico de casos múltiples, sin perseguir objetivos de naturaleza comparativa. La autora describe un contexto del capitalismo artístico sembrado por las culturas híbridas en las que se esfuman las fronteras que dividen al arte del diseño, en ese contexto le añaden valor simbólico y comercial a las manifestaciones de la nueva generación de diseñadores que materializan productos en formato de prototipos, one- offs, ediciones limitadas, numeradas y firmadas entre otras. En este escenario el diseño deja de ser una actividad netamente proyectual para transformarse en una actividad intelectual. En el proceso de diseño artístico la creación de objetos se da por medio de técnicas y saberes en historia, arte, influencias culturales, tradiciones y habilidades. Una reconexión entre las personas con la poética de los productos exclusivos.

Palabras clave: Diseño - Arte - Brasil - Historia Contemporánea - Artesano

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 250 y 251]

^(*) Magister en Administración de empresas, Universidad Empresarial Siglo XXI. Diseñador Industrial, Universidad Nacional de Córdoba. Diplomatura en Nuevas Tecnologías; Diplomatura en Industrial 4.0; Diplomatura en diseño Mecánico y Simulación Computacional, Universidad Tecnológica Nacional. Profesor titular Cátedra de Diseño Industrial II. Universidad, San Pablo Tucumán.

Introducción

Este artículo presenta un análisis crítico de la tesis doctoral de Adriana Dornas titulada: “Design Arte: una mirada sobre una de las vertientes del diseño brasileño en el siglo XXI” con una perspectiva participativa de aportes conceptuales en el que se sumarán reflexiones a fin de enriquecer la investigación con una nueva mirada.

Está enfocado en tres aspectos fundamentales: primero, el contexto en el que la autora define y conceptualiza el diseño artístico dentro del panorama brasileiro; segundo, la metodología implementada para analizar el grupo representativo de diseñadores; y finalmente, las contribuciones que la investigación aporta al entendimiento del diseño artístico en el siglo XXI.

Contexto

En el escenario del diseño brasileiro contemporáneo, la obra de Adriana Dornas (2019) titulada ‘Design Arte’: Una mirada sobre una de las vertientes del diseño brasileiro en el siglo XXI, se erige como un referente en el estudio de las intersecciones entre en diseño y los estándares del arte contemporáneo en Brasil.

El ‘Design Arte’, como una de las vertientes del diseño brasileiro contemporáneo, está marcando un hito en el contexto del denominado “capitalismo artista”. Este término, describe una nueva fase de la hipermodernidad. En la que los elementos propios de la cultura moderna se presentan de forma exacerbada, con multiplicidad de las estéticas, desregulación de la oposición entre el arte y la economía y donde se manifiestan hibridaciones de todo tipo.

La investigación ofrece una mirada profunda a esta vertiente, representada de manera ejemplar a través de un destacado grupo conformado por ocho diseñadores contemporáneos que operan en este escenario hipermoderno. La pregunta de investigación central busca explorar la relación entre los conceptos de ‘Novo Design’ y ‘Design Arte’, y cómo estas ideas han transformado las prácticas autorales, así como las mediaciones realizadas por curadores, críticos de arte, marchantes, museos y galerías.

El estudio de la autora es relevante debido a la importancia de la semantización de los estándares con los que se percibe y valida el diseño dentro del paradigma del arte contemporáneo en Brasil. Además, es fundamental comprender el contexto de intersecciones entre el arte, la industria y el mercado, que están modificando los lenguajes tradicionales del diseño, dando lugar a nuevas formas híbridas como resultado de innovaciones tanto técnicas como estéticas.

La autora toma sus bases fundamentales de distintas perspectivas teóricas, la pos-modernidad y la sociedad pos-industrial (Bell, 1973; Comparato, 2013; Kerbauy, 2010); modernidad líquida (Bauman, 2001, 2008); Sociedad de la información y el conocimiento (Castells, 1999); Hipermodernidad (Cruz, 2013; Lipovetsky, 2004). A partir de ellos se piensa en el concepto de hipermodernidad desarrollado por Lipovetsky.

A partir de las teorías del capitalismo artista Burke(2003) y Caclini (2013) y de hipermodernidad Cruz, (2013) y Lipovetsky (2004), se busca la comprensión de la dilución de las fronteras entre los lenguajes del arte y el diseño.

Estas intersecciones entre las fronteras del arte y el diseño, están dando lugar a un nuevo lenguaje de formas híbridas. Estas formas combinan innovaciones técnicas con enfoques estéticos multiculturales, y en este contexto, el diseño es percibido con los mismos criterios que el arte. El hibridismo se refiere a esta apreciación, donde los objetos de diseño adquieren autoría y son considerados coleccionables.

Objetivos & Metodología

El objetivo general de la investigación se basa en analizar cómo se desarrollan los procesos creativos dentro del diseño artístico en la nueva generación de diseñadores brasileiros, en el contexto social de la cultura brasileira.

Los objetivos específicos buscan contextualizar el cambio de paradigma posindustrial, analizar el surgimiento de nuevos diseños, comprender los factores que condicionan a esta generación de diseñadores, señalar la dilución de las fronteras entre el arte y el diseño, y explorar el impacto del capitalismo artístico. También se busca aclarar los términos relacionados con el diseño artístico, como Novo Design, 'Design Arte' y Arte Design.

El enfoque metodológico se enmarca dentro de la historia cultural, con un análisis cualitativo y descriptivo. Se lleva a cabo un estudio holístico de casos múltiples, complementado con entrevistas abiertas y semiestructuradas a galerías, estudios de diseño y representantes de ferias de 'Design Arte'. La autora recurre a diversos autores para respaldar el método, como Flick (2009), Triviños (1987), Minayo (1994) y Yin (2001).

El análisis se centra en casos concretos de diseño artístico, sin la necesidad de realizar comparaciones entre ellos, sino destacando sus particularidades espaciales y temporales. Se repasa la literatura para definir los términos clave que marcan esta vertiente del diseño contemporáneo. La materia de estudio se focaliza en ocho diseñadores brasileiros influyentes y sus obras dentro del circuito del 'Design Arte': Tiago Curioni, Leonardo Capote, Paulo Goldstein, Brunno Jahara, André Ferri, Carol Gay, Sergio Matos y Rodrigo Almeida.

Contribuciones y resultados de la investigación

Entre las contribuciones más destacadas de la tesis se encuentra la contextualización del capitalismo artístico y sus teorías asociadas, que definen la hipermodernidad como una extensión exacerbada de la modernidad. Se analiza el desarrollo de un nuevo lenguaje de formas híbridas, donde los diseñadores contemporáneos desafían el funcionalismo del diseño industrial tradicional, creando objetos únicos que combinan la escasez, la experimentación, desvinculándose de las posibilidades industriales. Estos objetos son consumidos por el placer emocional que generan y su valor está vinculado a su singularidad y refinamiento.

Se destaca la dilución de las fronteras entre el arte y el diseño, mediante la convergencia de orientaciones proyectuales que generan un nuevo valor simbólico y comercial en el contexto del capitalismo artístico. La nueva generación de diseñadores brasileiros encuentra validación dentro de los paradigmas del arte contemporáneo a través de la diversificación de materiales, la mediación de curadores y críticos de arte, el reconocimiento de museos y coleccionistas, y la internacionalización de sus obras. Estos diseñadores, desvinculados de la producción industrial convencional, se redefinen como makers, creando objetos únicos con herramientas digitales y un enfoque artístico.

El campo del 'Design Arte' surge como lenguaje en consecuencia del 'Novo Design'. Se designa para referirse al diseño con estatus de arte, cuyas obras están presentes en galerías y museos.

Su proceso de creación, se da mediante un conjunto de saberes y técnicas vinculadas al arte, a la historia, la fantasía, las influencias culturales, las habilidades y las tradiciones.

Su universo se manifiesta mediante un lenguaje visual, lúdico y sofisticado, en el que priman el imaginario, la creatividad desenfrenada, y una poderosa intersección o quiebre entre la tradición y las reglas o los paradigmas.

Sus piezas/obras se desvinculan de la industria, generando piezas únicas, prototipos, one-offs, ediciones limitadas o firmadas que construyen puentes culturales y muestran la práctica creativa como una actitud radical.

Sus diseñadores, se caracterizan por presentarse con idiomas propios, el uso de materiales singulares y un rechazo hacia la industria tradicional.

Tiago Curioni tiene un estilo botánico y técnico en el que sus piezas se presentan como una hibridación entre arte y tecnología.

Leo Capote se caracteriza por adornar arquetipos bien conocidos y sacarlos de contexto.

Toma piezas del pasado en las que altera pero que no desfiguran la apariencia.

Paulo Goldstein pone lo ordinario encima de un pedestal y diseña objetos capaces de moverse y transformarse.

Bruno Jahara desafía la gravedad, crea ilusión y movimiento en piezas que denotan tradición y ruptura.

André Ferri es un diseñador con habilidades escultóricas. De refinado estilo utilizando técnicas artesanales combina la tradición con ligereza y comodidad.

Carol Gay utiliza la plasticidad del vidrio para comunicar elegancia artesanal, sus piezas transmiten tensiones, muestran equilibrio entre artesanía y lenguaje contemporáneo.

Sergio Matos abarca cuestiones sociales con sus piezas ejecutadas a mano. Alerta del ataque al artesano y los efectos que pueden tener sobre la dignidad. Posee un estilo híbrido que combina la historia y la memoria humana.

Rodrigo Almeida posee una vena salvaje y humor negro. El diseñador alterna la fantasía con la reflexión y la capacidad de provocación. Su obra es de un carácter atemporal.

Este mundo en el que se desenvuelven estos artistas se construye a través de un mercado orientado por intermediarios culturales que son: las galerías, los museos y los marchantes, quienes responden a las necesidades visuales y emocionales de los coleccionistas.

Análisis crítico

Un aporte fundamental de la investigación reside en la clarificación conceptual de los términos 'Novo Design' y 'Design Arte'. Al establecer una distinción clara entre ambos movimientos, Dornas logra identificar un punto de inflexión crucial en la historia del diseño brasileiro y sienta las bases para un análisis más preciso de las características y evoluciones del 'Design Arte'.

La metodología de análisis acertadamente permite revelar conexiones entre las diferentes actividades que condicionan el escenario para la nueva generación de diseñadores que recorren la vertiente artística en la cultura brasileira. Si bien la selección de casos de estudio es representativa, no se establece un instrumento para dimensionar el grado de reconocimiento en el mercado, se evalúa su relevancia a través de su participación en museos, ferias, galerías y distinciones recibidas. Sería interesante explorar la metodología empleada para determinar la gradiente protagonista de los diseñadores en el mercado del 'Design Arte'.

Si bien el recorte temático del trabajo es acertado, se observa una oportunidad de profundizar en el análisis formal e iconográfico de las obras, más allá de la contextualización biográfica de los artistas. Resulta fundamental indagar en las particularidades y en los significados subyacentes de cada pieza, a fin de establecer una relación más estrecha entre el objeto artístico, su creador y el mercado que los demanda.

El trabajo demuestra una notable coherencia en su estructura y argumentación. El marco teórico, basado en las teorías de Lipovetsky y Serroy (2015) y Barros (2003), se encuentra sólidamente fundamentado y establece una conexión clara con los objetivos de investigación. Los resultados obtenidos, respaldados por un análisis riguroso de los datos, confirman las hipótesis planteadas y contribuyen a ampliar de manera significativa el conocimiento en el campo del diseño brasileiro.

Reflexiones y aportes

La autora ofrece una nueva mirada a este fenómeno denominado 'Design Arte', realiza una valiosa contribución al campo del diseño al desarrollar un nuevo marco teórico para comprender el escenario brasileiro. Al integrar los conceptos de hibridismo y de hipermodernidad, ofrece una perspectiva innovadora que permite analizar la dilución de las fronteras entre el diseño y el arte de manera profunda. Esta nueva comprensión tiene implicaciones significativas para futuras investigaciones en el área y puede servir como base para el desarrollo de nuevas teorías o miradas. Complementando estos hallazgos se propone incorporar las ideas de Marc Abélés sobre las microculturas híbridas para enriquecer el análisis de la influencia cultural. Así como a los japoneses no se les impide tener una forma propia de interpretar y bailar tango. No se impide a los diseñadores brasileiros contemporáneos tener una forma propia de interpretar y diseñar artesanías con técnicas tradicionales locales. La emergencia de estos nuevos flujos, poseen un tratamiento local de las distintas fuentes que confluyen en la criollización de las culturas. (Abélés, 2008)

Aunque ofrece una perspectiva muy valiosa acerca del vínculo entre la escasez, el refinamiento y el valor de las piezas, considero que una visión más holística podría incluir la teoría de la ineficacia relativa de Alvin Toffler. Según ella, “cuanto más automatizamos la producción de bienes y rebajamos su coste unitario, más aumentamos el coste relativo de los servicios artesanos y no automatizados.” (Alvin Toffler, 1980, p.176).

En conclusión, en este análisis se ha evidenciado que la categorización de un objeto como ‘Design Arte’ requiere de la participación del mismo en museos y galerías. Si bien la exposición en estos lugares es un indicador significativo de esta categorización, es necesario profundizar en los criterios específicos que determinan la selección de piezas para estos espacios. Una línea de investigación prometedora consistiría en identificar los atributos visuales, estéticos y emocionales que caracterizan al ‘Design Arte’ en el contexto brasileño. A través de un análisis comparativo de obras expuestas en diferentes instituciones, podría establecerse un conjunto de parámetros que permitan operacionalizar este concepto y facilitar su aplicación en futuras investigaciones y en procesos de selección de intermediarios culturales.

Bibliografía Consultada

Alvin Toffler. (1980). La tercera ola. Plaza & Janes. S.A.. Editores

Marc Abeles (2008). Antropología de la globalización. Ediciones del Sol

Abstract: This is a critical analysis of Adriana Nely Dornas Moura's doctoral thesis (2019). Design Arte: A Look at One of the Trends of Brazilian Design in the 21st Century. The research analyzes the interactions between art and design that create new hybrid form languages in a scene of legitimization of eight Brazilian designers within the paradigms of contemporary art. Its approach is based on cultural history. The methodology is qualitative and descriptive, operationalized through a holistic study of multiple cases, without pursuing comparative objectives. The author describes a context of artistic capitalism sown by hybrid cultures in which the boundaries dividing art and design blur. In this context, they add symbolic and commercial value to the expressions of the new generation of designers who materialize products in the form of prototypes, one-offs, limited, numbered, and signed editions, among others. In this scenario, design ceases to be a purely project-based activity and becomes an intellectual activity. In the artistic design process, the creation of objects is achieved through techniques and knowledge of history, art, cultural influences, traditions, and skills. This creates a reconnection between people and the poetic essence of exclusive products.

Keywords: Design - Art - Brazil - Contemporary History - Artisan

Resumo: Esta é uma análise crítica da tese de doutorado de Adriana Nely Dornas Moura. (2019). Design Arte: Um olhar sobre uma das tendências do design brasileiro no século XXI. A pesquisa analisa as interações entre arte e design que criam novas linguagens de formas híbridas em uma cena legitimadora de oito designers brasileiros dentro dos paradigmas da arte contemporânea. Sua abordagem vem da história cultural. A metodologia é qualitativa e descritiva, operacionalizada através de um estudo holístico de casos múltiplos, sem perseguir objetivos comparativos. O autor descreve um contexto de capitalismo artístico semeado por culturas híbridas em que as fronteiras que dividem a arte do design são tênues. Nesse contexto, agrega-se valor simbólico e comercial às manifestações da nova geração de designers que materializam produtos em forma de protótipos, peças únicas, edições limitadas, numeradas e assinadas, entre outros. Nesse cenário, o design deixa de ser uma atividade puramente baseada em projetos e se torna uma atividade intelectual. No processo de design artístico, a criação de objetos é alcançada por meio de técnicas e conhecimento em história, arte, influências culturais, tradições e habilidades. Uma reconexão entre pessoas com a poética de produtos exclusivos.

Palavras-chave: Design - Arte - Brasil - História Contemporânea - Artesão

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