

La metáfora orgánica

Evaluación Externa de los Resultados del Proyecto de Investigación 3.8 (1)
Línea de Investigación 3. Forma y Materialidad: Incidencia de la morfología y la tecnología en el diseño de espacios y productos.

Equipo de Investigación:

Ana Cravino, Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo (Argentina)
Instituto de Investigación en Diseño. Universidad de Palermo. Argentina

Los Resultados del **Proyecto de Investigación 3.8** fueron publicados en **La metáfora orgánica** [Cuaderno 133] que se detalla a continuación:

- Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación N°133. (2021/2022) La metáfora orgánica. Coordinación: Ana Cravino. Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Año XXIV. Buenos Aires, Argentina. ISSN: 1668-0227.

Los Resultados de este Proyecto están detallados en el capítulo: "Resultados de Proyectos de Investigación 2021" en la edición 155 de Cuadernos.

Síntesis y Fundamentos de la Evaluación del Proyecto de Investigación 3.8

Los resultados del Proyecto de Investigación 3.8 fueron evaluados por Rita Aparecida da Conceição Ribeiro, miembro del Comité Externo de Evaluación del Instituto de Investigación en Diseño y su dictamen se transcribe a continuación(*):

Síntesis

- Actualidad de la temática (Vigencia, Aplicación) / Notable
- Nivel Alcanzado (Profundidad, Consistencia, Jerarquía) / Notable
- Diversidad del enfoques (Pluralidad, Participación) / Notable
- Calidad (Problemática, Análisis, Tratamiento) / Notable
- Contribución al avance del Diseño (Fortaleza) / Notable

Fundamentos y Comentarios

O tema do Cuaderno 133 - “La Metáfora Orgánica” (Forma y Materialidad) traz à tona uma questão que vem tomando corpo nos últimos anos, principalmente no design. Os limites materiais e imateriais. Quando se pensa em limites materiais, nossa primeira preocupação diz respeito à preservação da vida, ao esgotamento das fontes que a mantém e ao custo que tanta produção acaba por acarretar ao planeta. Ao voltarmos nossa mirada para a natureza, não nos esquecendo que somos parte componente desta, começamos a perceber como ela é indissociável dos processos de design.

“A palavra design entrou nessa brecha como uma espécie de ponte entre esses dois mundos. E isso foi possível porque essa palavra exprime a conexão interna entre técnica e arte. E por isso design significa aproximadamente aquele lugar em que arte e técnica (e, conseqüentemente, pensamentos, valorativo e científico) caminham juntas, com pesos equivalentes, tornando possível uma nova forma de cultura.” (Flusser, 2007, p. 183-184)

Assim como o design é uma ponte entre arte e técnica, também ele é fruto das interações com a natureza. E esse é um processo que se estende desde o movimento Arts & Crafts, com a valorização da natureza traçada por William Morris que é exacerbada no movimento Art-Nouveau, como bem apontado por Cravino.

As metáforas e analogias começam a ser aplicadas pelo design, trazendo outras contribuições para além de produtos, no sentido de interação com usuários e consumidores. A dimensão emocional se torna presente nos projetos, desde a arquitetura até o design gráfico. A forma já não segue a função, como aponta a fala de Frank Lloyd Wright, apontada por Mark Michael Betts y Elvia Johana Serrano.

A aproximação dos estudos da biomimética tanto à arquitetura quanto ao design, com a incorporação desta nos termos como arquitetura evolutiva, design morfogenético, morfocologias, arquitetura de protocélulas, arquitetura generativa e outros derivados de Ciência Biológica ao design tem trazido ótimas soluções, não apenas em termos de projeto, mas também como forma de apontar caminhos sustentáveis, que têm em comum a integração do ser humano ao ambiente. Assim também são os caminhos apontados por Alejandro Durán-Vargas y Daniela Rojas-Levy no *Biologically Inspired Design (BID)*, que dialoga ainda com as proposições de Carlos Fiorentino y Kira Hunt.

Para além do projeto, uma das questões abordadas na publicação diz respeito à dimensão poética em relação à metáfora orgânica. Projetar significa pensar além. Quando se trata de pensar na interação homem-natureza, mesmo pensando-se na ecologia dos saberes, Lucas Perías levanta a questão dos métodos tradicionais de projeto frente às novas formas e possibilidades de pensamento alternativo. Uma necessidade premente.

Para se compreender o presente é preciso entender o passado. Andrea Gergich faz um resgate da trajetória do Instituto Argentino de Artes Gráficas (IAAG), que foi um dos principais embriões do que seria futuramente o campo do design na Argentina.

Por último, há que se louvar a iniciativa de publicação da tese de doutorado de Claudia Marcela Sanchez que faz uma análise da GM Concept Cars no período de 1945 a 1965. A interação entre beleza e experiência estética, em muito influencia ainda hoje a criação na

indústria automobilística e, com certeza, os Estados Unidos foram os grandes mentores nesse período.

Por fim, a publicação traz trabalhos de alto nível, com temas emergentes como a biomimética e sua utilização nos conceitos de design e arquitetura, mas também se preocupa em fazer resgates históricos como o do Instituto Argentino de Artes Gráficas (IAAG) ou apresentar GM Concept Cars. Certamente, constitui uma ótima fonte de pesquisa e consulta para outros pesquisadores e acadêmicos.

(*) El dictamen fue entregado en portugués, su traducción se transcribe a continuación:

El tema del Cuaderno 133 - “La Metáfora Orgánica” (Forma y Materialidad) plantea una cuestión que ha ido tomando forma en los últimos años, especialmente en el diseño. Los límites materiales e inmateriales. Al pensar en los límites materiales, nuestra primera preocupación se refiere a la preservación de la vida, el agotamiento de las fuentes que la sustentan y el costo que tanta producción termina ocasionando al planeta. Cuando volvemos nuestra mirada hacia la naturaleza, sin olvidar que somos parte integrante de ella, comenzamos a darnos cuenta de cómo es inseparable de los procesos de diseño.

“La palabra diseño entró en esta brecha como una especie de puente entre estos dos mundos. Y esto fue posible porque esta palabra expresa la conexión interna entre la técnica y el arte. Y por eso el diseño significa aproximadamente ese lugar donde el arte y la técnica (y, en consecuencia, el pensamiento, evaluativo y científico) caminan juntos, con pesos equivalentes, haciendo posible una nueva forma de cultura.” (Flusser, 2007, págs. 183-184) Así como el diseño es un puente entre el arte y la técnica, también es el resultado de interacciones con la naturaleza. Y este es un proceso que se extiende desde el movimiento Arts & Crafts, con la apreciación de la naturaleza trazada por William Morris que se exacerba en el movimiento Art-Nouveau, como bien lo señala Cravino.

Las metáforas y analogías comienzan a aplicarse desde el diseño, trayendo otros aportes más allá de los productos, en el sentido de la interacción con los usuarios y consumidores. La dimensión emocional se hace presente en los proyectos, desde la arquitectura hasta el diseño gráfico. La forma ya no sigue a la función, como apunta Frank Lloyd Wright, apuntan Mark Michael Betts y Elvia Johana Serrano.

El acercamiento de los estudios de biomimética a la arquitectura y al diseño, con la incorporación de este último en términos como arquitectura evolutiva, diseño morfogénico, morfologías, arquitectura protocolular, arquitectura generativa y otras derivadas de las Ciencias Biológicas al diseño ha aportado grandes soluciones, no sólo en términos de proyecto, sino también como una forma de señalar caminos sostenibles, que tienen en común la integración del ser humano con el medio ambiente. Así son los caminos señalados por Alejandro Durán-Vargas y Daniela Rojas-Levy en *Biologically Inspired Design (BID)*, que también dialoga con las propuestas de Carlos Fiorentino y Kira Hunt.

Además del proyecto, uno de los temas abordados en la publicación se refiere a la dimensión poética en relación con la metáfora orgánica. Diseñar significa pensar más allá. A la hora de pensar la interacción hombre-naturaleza, incluso pensando en la ecología del saber, Lucas Peries plantea la cuestión de los métodos tradicionales de diseño frente a las nuevas formas y posibilidades del pensamiento alternativo. Una necesidad apremiante. Para comprender el presente, es necesario comprender el pasado. Andrea Gergich repasa la trayectoria del Instituto Argentino de Artes Gráficas (IAAG), que fue uno de los principales embriones de lo que sería el campo del diseño en Argentina en el futuro. Finalmente, hay que elogiar la iniciativa de publicar la tesis doctoral de Claudia Marcela Sánchez, que analiza los Concept Cars de GM en el período de 1945 a 1965. La industria automotriz y, por supuesto, Estados Unidos fueron los grandes mentores en este período. Finalmente, la publicación trae trabajos de alto nivel, con temas emergentes como la biomimesis y su uso en los conceptos de diseño y arquitectura, pero también se preocupa por hacer rescates históricos como el del Instituto Argentino de Artes Gráficas (IAAG) o presentando autos conceptuales de GM Sin duda constituye una gran fuente de investigación y consulta para otros investigadores y académicos.