

Diseño y ficción: el diseño especulativo en la creación de futuros posibles

Julietta Cabrera Moreno ⁽¹⁾

Resumen: El mundo en el que vivimos experimenta cambios que cada vez son más rápidos, nos encontramos en una era en la que problemáticas sociales, ambientales, políticas, económicas son cada vez más críticas. Sin embargo, al mismo tiempo, un maravilloso e interesante mundo está tomando forma a nuestro alrededor. Frente a estas cuestiones, surgen preguntas acerca del porvenir como; ¿A qué tipos de futuros nos acercamos?, ¿Qué acciones se están tomando ahora para cambiarlos? Por otro lado, los Diseñadores nos encontramos frente a nuevos retos, y surge una pregunta considerable para el diseño que es, ¿Cómo este le va a aportar al futuro? Generalmente se piensa al Diseño como un solucionador de problemas, y si bien tradicionalmente lo ha sido, existen otras formas de Diseño que pueden ser exploradas. Este artículo invita a reflexionar acerca de la función del diseño sobre el futuro –un futuro no muy lejano–, y como este se relaciona con la realidad actual. Se analizan al Diseño especulativo, conceptual y participativo como catalizadores que pueden redefinir nuestra relación entre el presente y el futuro. La naturaleza ficcional del diseño especulativo se basa en la imaginación y el deseo, los cuales permiten la creación de alternativas. Estas nuevas posibilidades son las que pueden –desde el Diseño–, ser un aporte para poner en discusión y definir de forma colectiva un futuro preferible y deseado.

Palabras clave: diseño especulativo - diseño social - futuro

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 58]

⁽¹⁾ **Julietta Cabrera Moreno.** Doctoranda en Diseño Universidad de Palermo. Licenciada en Diseño Gráfico e Industrial (Universidad de las Américas, Ecuador), Profesional del Diseño con conocimientos en Marketing Digital y metodología DCP. Cursando el Máster en Marketing Digital (UNIR). Cursando el Doctorado en Diseño (UP) con el tema de investigación: la configuración narrativa de la ilustración en el libro álbum infantil ecuatoriano. Fundadora del emprendimiento Empatix Toys, proyecto seleccionado finalista en la Biental Iberoamericana de Diseño 2018 en la categoría Diseño Industrial.

El pensamiento del Diseño

Un maravilloso e interesante mundo está tomando forma a nuestro alrededor. La neurociencia, inteligencia artificial, biología sintética, biotecnología, etc, generan una nueva percepción y entendimiento de la naturaleza –y el mundo–. Estas nuevas percepciones sugieren nuevas posibilidades para el diseño en niveles formidables. Cuando se piensa en Diseño, se piensa en “solucionar problemas”. Durante la última década las personas han descubierto el poder del design thinking para solucionar problemas. Esta forma de pensamiento resulta interesante cuando se quieren resolver problemas -no solo en el campo del diseño- que navegan por situaciones de incertidumbre.

Los diseñadores siempre han sido reconocidos como *problem solvers* de problemas relacionados al diseño; estéticos, formales, espaciales, de interacción. El pensamiento de diseño ha permitido a los diseñadores expandir su mente y transportarse a otros campos en la solución de problemas. Si se observa con detenimiento a la biología sintética, la creación de nuevas materias, la biotecnología –los nuevos espacios para el diseño, la tecnología, ingeniería y naturaleza– se puede reflexionar en que ya no se trata de diseñar y solucionar problemas del espacio que nos rodea, sino del diseño de la vida misma.

Si basamos al diseño bajo la premisa de que este provee soluciones a los problemas, se puede pensar al diseño especulativo como un método para encontrar nuevas posibilidades. Nos enfrentamos al desconocimiento del futuro, los objetos diseñados para el ahora serán usados y tendrán un impacto en el futuro bajo condiciones desconocidas –ni controlables– por su creador. Si bien se ve al futuro como algo incierto –impredecible–, la realidad es que toda acción en el presente tendrá una consecuencia futura. A diferencia del pensamiento en las sociedades tradicionales, (quienes creían en que el futuro sólo podía ser conocido por dioses y oráculos) la modernidad y su sociedad le otorga el dominio del futuro al ser humano y la tecnología. Estas acciones pueden moldear al futuro, mas no determinarlo, y es aquí donde se abre una ventana a un mundo de posibilidades para el diseño –el diseño especulativo–.

La naturaleza del diseño especulativo

La especulación se basa en la imaginación, es la habilidad de crear otros mundos y alternativas. La imaginación abre una puerta hacia la abstracción, en donde nuestro mundo actual puede estar rodeado de una infinidad de mundos posibles. El diseño especulativo puede definirse como un método de investigación en el diseño, cuyo objetivo es explorar las consecuencias e impacto de la tecnología en la sociedad y el entorno, a través de diferentes alternativas. Asimismo, el diseño especulativo permite aumentar la conciencia e intención con la que se construye el futuro. John C. Lilly (1977) en *The Deep Self: Consciousness Exploration in the Isolation Tank* escribió:

“En el ámbito de la mente, lo que uno cree que es verdadero, es verdadero o se convierte en verdadero dentro de ciertos límites. Estos límites deben ser

encontrados experimental y vivencialmente. Cuando se determinan los límites, se descubre que son otras creencias que hay que trascender. En el ámbito de la mente, no hay límites”

Para Lilly en nuestra mente todo es posible. Entonces la imaginación y la especulación son métodos que permiten catalizar sueños y crear nuevas realidades.

Durante los años 60 's y 70' s el arte, la arquitectura y el diseño ya utilizaban a la especulación con fines provocativos y críticos. Los artistas de la época poseían una imaginación visionaria y estaban llenos de energía exuberante, sus obras y proyectos abarcaban lo inspirador, extremo e imaginativo. En el movimiento del diseño radical “los radicales” crearon objetos que fusionan la cultura de consumo y la rebelión, cambiando al diseño de la época. Dos de los enfoques de diseño más cercanos al diseño especulativo son el diseño de ficción y el diseño conceptual. El espectro del diseño especulativo es un espacio muy poco definido en el que el diseño ficticio, imaginativo y conceptual colisionan y se fusionan. A pesar de que estos comparten cualidades, una de las principales distinciones es que la ficción no es parte del mundo en el que estamos. Para Bleecker (2017), el diseño de ficción es *storytelling*, y una técnica muy valiosa donde se utilizan mundos diegéticos para desarrollar y crear objetos e ideas que aporten a futuros mejores. Por otra parte, uno de los extremos del diseño conceptual se convierte en un espacio paralelo a la especulación, en donde se exploran posibles futuros tecnológicos a través de objetos ficticios –en este extremo opera el diseño industrial–.

Para Dunne & Raby (2013), el futuro no es un destino al cual se aspira llegar sino un medio para impulsar al pensamiento imaginativo. Asimismo, la especulación se convierte en una herramienta para entender nuestro presente y como consecuencia debatir futuros posibles y aquellos que la sociedad desea. Una de las formas en las que se puede trabajar el diseño especulativo en relación al futuro, es a través de la creación de escenarios futuros que generalmente inician con preguntas de ¿qué pasaría si? Estas preguntas tienden a ser: ficticias, provocativas y simples, lo que buscan es crear espacios de debate en donde las personas puedan discutir cómo podrían ser las cosas. La naturaleza ficticia requiere que los espectadores dejen volar su imaginación y dejen de lado la incredulidad, para olvidar momentáneamente cómo son las cosas ahora y preguntarse cómo podrían ser.

La especulación y la exploración de escenarios alternativos van a permitir tener una realidad más maleable y, aunque el futuro no es predecible, se pueden establecer factores base que a futuro aumenten la probabilidad de vivir en un tiempo más deseable. Asimismo se puede tener una claridad de lo que las personas quieren y no quieren a futuro, y estos factores pueden ser detectados y abordados a tiempo.

La construcción de futuros deseables

El futurólogo Stuart Candy en su modelo conos del futuro propone 4 tipos de futuros potenciales, los cuales representan diferentes niveles de probabilidad: lo posible, lo probable, lo plausible y lo preferible. Lo probable se define como aquello que en base al presente está

próximo o se prevé que podría pasar y es el espacio en la que la mayoría de los diseñadores opera. Para este artículo, nos resulta interesante el explorar el futuro de lo posible y lo preferible –o deseado–.

Lo posible es una conexión entre el mundo actual y el mundo que se quiere explorar –a través de los escenarios o la diégesis–. Las alternativas que se vayan a explorar deben ser científicamente posibles –o se caería en el campo de la fantasía– y se sugiere que sean un camino o conexión que va desde donde se está en el mundo real hacia donde se está en el escenario planteado. Los acontecimientos que conducen a la nueva situación tienen que ser creíbles –aunque sean ficticios– para que los espectadores o creadores del escenario puedan relacionarlo con su mundo actual y reflexionen.

Los futuros preferibles no resultan tan sencillos ya que cada individuo tiene la idea de un futuro deseado según sus creencias, deseos, aspiraciones. Actualmente quienes tienen el poder de decisión sobre nuestro futuro son los gobernantes y a pesar de que los ciudadanos pueden participar en actos constitucionales como la votación, este continúa siendo un espacio de participación limitado. Si estos futuros surgen de forma individual entonces, también pueden ser pensados de forma colectiva y es el espacio ideal para ser explorado por el diseño. A través de la colaboración, el diseño participativo puede impulsar e inspirar a los individuos a intervenir más en la construcción de futuros socialmente deseados. Lo que se busca a través del diseño es abrir todo tipo de alternativas que generen discusión y que estas ideas puedan utilizarse para ir moldeando colectivamente un futuro preferible para un grupo de personas, yendo desde lo micro a lo macro. Este es un trabajo colaborativo entre los diseñadores y otros expertos. El diseño puede dar paso a que los expertos dejen fluir libremente su imaginación, expresar de forma material las ideas generadas, convertir la imaginación en realidad (Dunne & Raby, 2013).

El camino a nuevas realidades

La especulación en el diseño permite desarrollar imaginarios sociales alternativos y estos abren camino a nuevas perspectivas sobre los retos por los que atravesamos como sociedad. Es necesario empezar a experimentar con nuevas visiones, creencias, ideales y valores que difieran de los actuales. Si el sistema de creencias no cambia, entonces la realidad en la que nos encontramos sumergidos continuará siendo similar a la actual.

El diseño en el futuro propone, sugiere y ofrece algo; el esbozo de nuevas posibilidades. Es importante que las nuevas alternativas continúen siendo imaginativas, provocativas, ficticias. Que se encuentren más conectadas a la imaginación que a la practicidad, que generan preguntas en lugar de respuestas. El valor del diseño especulativo está en animar a las personas a participar, cuestionar, imaginar, desear, reflexionar, sobre el ahora y en cómo las cosas podrían cambiar.

El modelo no se basa en brindar o crear soluciones perfectas o mejores que el ahora, sino en cómo se puede hacer de forma diferente, y que los espectadores puedan decidir. Así es como el diseño especulativo puede ayudarnos a florecer; enriqueciendo nuestras mentes, la imaginación, ampliando los pensamientos y que se complementen con otras

disciplinas. Se basa en darle nuevos significados a nuestras vidas, añadiendo lo que podría ser y desafiando lo que es, brindándole alternativas que quiten las ataduras que la realidad tiene sobre los sueños.

Bibliografía

- Bleecker, J. (2017). *Design fiction*.
- Blythe, M. (2014, April). Research through design fiction: narrative in real and imaginary abstracts. In *Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems* (pp. 703-712).
- Colosi, C. (s.f.). *The double diamond of speculative design*. The Fountain Institute.
- Dindler, C. (2010). The construction of fictional space in participatory design practice. *CoDesign*, 6(3), 167-182.
- Dunne, A., & Raby, F. (2013). *Speculative everything: design, fiction, and social dreaming*. MIT press.
- Lilly, J. C. (1977). The deep self: The tank method of physical isolation. New York, NY: Simon and Schuster. doi, 671, 22552-9
- Tonkinwise, C. (2014). How we intend to future: review of Anthony Dunne and Fiona Raby, speculative everything: design, fiction, and social dreaming. *Design Philosophy Papers*, 12(2), 169-187.

Abstract: The world in which we live is undergoing increasingly rapid change; we are in an era in which social, environmental, political and economic issues are becoming more and more critical. At the same time, however, a wonderful and interesting world is taking shape around us. In the face of these issues, questions arise about the future, such as: What kind of futures are we approaching, what actions are being taken now to change them, and what are we doing now to change them? On the other hand, Designers are facing new challenges, and a considerable question arises for design: How will it contribute to the future? Design is generally thought of as a problem solver, and while traditionally it has been, there are other forms of design that can be explored. This article invites us to reflect on the role of design in the future –a not too distant future–, and how it relates to the current reality. Speculative, conceptual and participatory design are analyzed as catalysts that can redefine our relationship between the present and the future. The fictional nature of speculative design is based on imagination and desire, which allow for the creation of alternatives. These new possibilities are the ones that can –from Design–, be a contribution to discuss and define collectively a preferable and desired future.

Keywords: speculative design - social design - future

Resumo: O mundo em que vivemos está passando por mudanças cada vez mais rápidas, nos encontramos em uma época em que as questões sociais, ambientais, políticas e econômicas estão se tornando mais e mais críticas. Ao mesmo tempo, porém, um mundo maravilhoso e interessante está tomando forma ao nosso redor. Diante destas questões, surgem questões sobre o futuro, tais como: que tipo de futuros estamos nos aproximando, que ações estão sendo tomadas agora para mudá-los, e o que estamos fazendo agora para mudá-los? Por outro lado, os Designers estão enfrentando novos desafios, e uma questão considerável surge para o design, que é: Como o design contribuirá para o futuro? O design é frequentemente considerado como um solucionador de problemas e, embora tradicionalmente tenha sido um solucionador de problemas, existem outras formas de design que podem ser exploradas. Este artigo convida à reflexão sobre o papel do design no futuro –o futuro não muito distante– e como ele se relaciona com a realidade atual. O projeto especulativo, conceitual e participativo é analisado como catalisador que pode redefinir nossa relação entre o presente e o futuro. A natureza ficcional do design especulativo é baseada na imaginação e no desejo, o que permite a criação de alternativas. Estas novas possibilidades são as que podem –desde o Design– ser uma contribuição para discutir e definir coletivamente um futuro preferível e desejado.

Palavras-chave: design especulativo - design social - futuro

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