

Diseño, arte y artesanía

José María Doldan (*)

Fecha de recepción: agosto 2012
Fecha de aceptación: octubre 2012
Versión final: diciembre 2012

Resumen: El artículo recorre los tres Congresos Latinoamericanos de la Enseñanza del Diseño realizado por la Universidad de Palermo en Buenos Aires, en Julio de 2010, 2011 y 2012. Ofrece un amplio panorama de lo que es hoy en día el Diseño Latinoamericano, lo que pretende ser y la Enseñanza de esta disciplina tan controversial y discutida, que se debate entre lo artístico, lo tecnológico y lo artesanal. El tema recurrente de las tres comisiones fue los "Vínculos entre Arte, Artesanía y Diseño", donde el diálogo brindó información fresca y fidedigna sobre la problemática del diseño frente a la sociedad, y frente al Arte y las Artesanías. Una pregunta que sigue vigente, al menos en el medio latinoamericano es, cuál es la dosis en estos cuerpos secantes entre el diseño, el arte y las artesanías. Una constante es que si las escuelas de diseño han nacido dentro de una escuela de Arte, la dosis de expresión y de arrojo proyectual es preponderante. Si han nacido dentro de una escuela de arquitectura, la formación es más técnica, más científica, más ligada a los medios constructivos.

Palabras clave: Diseño - enseñanza - arte - artesanía - paradigma - Latinoamérica - debate.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 145]

Los tres Congresos Latinoamericanos de la Enseñanza del Diseño realizado por la Universidad de Palermo en Buenos Aires, en Julio de 2010, 2011 y 2012, nos ofreció a los participantes un amplio panorama de lo que es hoy en día el Diseño Latinoamericano, lo que pretende ser y la Enseñanza de esta disciplina tan controversial y discutida, que se debate entre lo artístico, lo tecnológico y lo artesanal.

Las comisiones en las que me tocó participar y coordinar, desarrollaron en los tres años la misma temática, evidentemente, con diferentes profundidades y puntos de vista. El tema de reflexión fue los "Vínculos entre Arte, Artesanía y Diseño". Este diálogo nos brindó información fresca y fidedigna, que nos dice que la problemática del diseño frente a la sociedad, es la misma en toda Latinoamérica, y que se repite como un calco en todos los países de habla hispana y de habla portuguesa. Vincular el diseño con el arte y la artesanía, no es un fenómeno nuevo, viene de muy atrás. Pero es en un lugar muy especial, la Bauhaus, donde se dice que nace el diseño contemporáneo. En 1919 Walter Gropius impulsa un plan de estudio de la escuela de diseño, donde el arte y las artesanías tienen un rol protagónico, a la misma altura del diseño. Es así como tienen cátedra de diseño Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe, Marcel Breuer, Eileen Grey, como así también Paul Klee, Oskar Schlemmer, Vasili Kandinski, Johannes Itten, László Moholy-Nagy y tantos más.

Una pregunta que sigue vigente, al menos en el medio latinoamericano es, cuál es la dosis en estos cuerpos secantes entre el diseño, el arte y las artesanías. Una constante es que si las escuelas de diseño han nacido dentro de una escuela de Arte, la dosis de expresión y de arrojo proyectual es preponderante. Si han nacido dentro de una escuela de arquitectura, la formación es más técnica, más científica, más ligada a los medios constructivos.

Otra característica constante es que el vínculo entre arte, artesanía y diseño es siempre diverso, no hay fórmulas rígidas ni preestablecidas. Este vínculo es tan lábil que incluso se renueva en cada caso en particular,

dependiendo de los paradigmas históricos, las tradiciones regionales, el impacto tecnológico, la ausencia de tecnología, las modas, la encomienda del comitente, el clima, e incluso, hasta la distancia hacia el centro de poder.

Pretendo hacer a continuación un paneo de las ponencias presentadas en estos tres años en la comisión que coordiné y aspiro que este escrito refleje lo que apuntaron los docentes expositores, en cada caso con características propias de cada país. De allí que haremos un racconto breve de lo dicho por cada expositor, tratando de construir un mix entre las ponencias presentadas durante estos tres años. Es de destacar, que en este mix de ponencias, se reflejan los conceptos más atractivos presentados en las tres instancias.

La profesora Lucía Acar de la Universidade Estácio de Sá de Brasil expuso sobre el caso de los diseñadores-artistas, lo que demuestra lo sólido de esta alianza, y la problemática que fluye entre arte y diseño. Habló de una amplia investigación llevada adelante con alumnos, donde se realizó una pesquisa sobre la presencia del arte en la moda, y de la moda en el arte. Planteó que las conclusiones llevaron a afirmar que es el diseño el que produce esta alianza, que a su vez no determina los límites entre las disciplinas.

El profesor Herman Amaya Trellez de las Universidades de Boyacá, Santo Tomás y Externado de Colombia habló sobre el matrimonio bien avenido del Diseño y la Artesanía. Aquí reflexionó sobre el anclaje patrimonial de las artesanías y su vínculo con lo cultural y con la identidad del país. Plantea luego el respeto del diseñador respecto a la producción artesanal, más allá de la ley que existe en Colombia sobre la protección de las artesanías, que viene desde 1986. Y por otro lado tocó el punto destacado que es el cambio de precio de las artesanías al pasar por la cadena de comercialización.

La ponencia de las profesoras Ana Beatriz Pereira de Andrade y Paula Rebello Magalhães de Oliveira de la Universidade Estácio de Sá, Brasil, aborda el tema de género que propone en su obra la artista y diseñadora Barbara Kruger. Las piezas de diseño gráfico de esta autora

son la evidencia de un arte fusionado entre diseño, arte y publicidad.

La arquitecta Marta Rueda de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina, se explayó sobre el diseño cargado de identidad, cuya estructura soporte es la Universidad de Mar del Plata. En este proyecto de extensión universitaria se parte de la premisa de que es fundamental la transferencia del conocimiento de la Universidad a la Comunidad, y en el caso particular donde ella participa, y presenta, es el diseño en diálogo fluido con el arte y la artesanía, el camino de trasvasamiento de los saberes. Relata la capacitación de individuos de la comunidad, como el rasgo más interesante, que catapultó este proyecto, de carácter regional, a todo el país. Los profesores Moriana Abraham, María Paula Bourdichon y Federico de la Fuente representantes de la Universidad Blas Pascal de Córdoba, Argentina, presentaron un trabajo sobre la cerámica en el diseño contemporáneo, cómo enfocan esta dupla los diseñadores y que resultados da desde el punto de vista estético. Aquí se preguntan sobre el límite entre la artesanía, la producción en serie del diseño, y el diseño industrial. Incluso abordan el tema discriminatorio que es ese paradigma desdichado que se arrastra desde el Siglo XIX, que es, que la artesanía es algo menor –de feria–, y el arte y el diseño son algo mayor –de museos–. Pero cruzando las estructuras de análisis llegan a la conclusión que el diseño tiene una base metodológica, mientras que el arte y las artesanías no lo tienen.

Representando a la Universidad de Morón, Argentina, expusieron los profesores Jorge Eduardo Pokropek y Juan Enrique Amoroso, cuya propuesta surge de las acciones de la cátedra que ambos comparten en dicha universidad. Basan su propuesta en una actitud pedagógica, llegando a la conclusión que el diseño del espacio puede ser arte, y que puede contener elementos de identidad, que provean calidad de vida a los usuarios. En la charla exponen los trabajos realizados por sus alumnos en taller, donde se reflejan los principios sostenidos por la cátedra.

La profesora Reinilda Minuzzi de Universidade Federal de Santa María, Brasil quien expuso un trabajo sobre arte y diseño aplicado a la estampería de textiles, artesanía que involucra procesos artesanales e industriales. Estas acciones son un punto de encuentro entre la industria textil, del papel, del plástico y de la cerámica industrial y de la madera, cada una aportando un lenguaje específico de un campo diverso. Esta acción multiplicadora se verifica en la cantidad de cursos sobre arte y diseño para estampería.

El profesor Alban Martínez Gueyraud de la Universidad Columbia del Paraguay habló sobre la restauración de obras patrimoniales en España, y el valor de identidad que resguarda el rescate de las obras del pasado, donde se une arte, artesanía y diseño. Esta unión entre arquitectura, diseño, arte y artesanía se verifica en la obra de Antonio Gaudí en Barcelona, donde trabajó el profesor, y de donde parte lo expuesto en su conferencia. Uno de los detalles más importantes fue la explicación de la realización de los detalles constructivos, la herencia mora que anida en los mismos y el rescate de técnicas muy antiguas como la del papel maché.

El profesor Henry Orlando Vargas Benavides de la Universidad de Costa Rica habló sobre el remanente precolumbino en el diseño centroamericano contemporáneo, dando ejemplos actuales de dos diseñadores reconocidos. Su análisis nos llevó a las influencias prehispánicas en la obra gráfica de algunos diseñadores gráficos centroamericanos. También tocó el tema del arte contemporáneo y su relación con los pueblos originarios, en cuanto a la representación icónica de la realidad, las imágenes simbólicas y el uso de las técnicas ancestrales. La profesora Ana Paula Campos, de la Universidad de Campinas, Brasil, presentó un trabajo sobre el análisis de las fronteras del arte, artesanía y del diseño aplicado a la joyería contemporánea, conjugando las prácticas milenarias del arte de la joya con las propuestas actuales. El trabajo lleva a analizar la evolución de la joya actual, y el impacto de este cambio dado por el diseño industrial y las nuevas tecnologías. También analiza el concepto de Modernidad y Postmodernidad a la luz de la producción en serie que conlleva el mundo tecnificado, y los cambios de paradigmas que de estas acciones devienen.

La profesora Rosa Chalkho, de la Universidad de Palermo, Argentina, habló sobre sus motivaciones al redactar su trabajo sobre discursos sociales en torno a las artesanías el arte y el diseño. La propuesta compara el diseño industrial con el trabajo artesanal en países de industria de nivel moderado (o básico) como son casi todos los estado latinoamericanos. Y partiendo de esta reflexión, nos lleva a la puesta en duda del concepto de diseño industrial en la región, dado que gran parte de la producción supuestamente industrial se hace en pequeños talleres, más cercanos a la artesanía que a lo supuestamente industrial.

El profesor José María Doldan de la Universidad de Palermo, Argentina, habló sobre el vínculo entre el arte y las artesanías con el diseño del espacio, que se verifica en las viviendas de los inmigrantes europeos del Siglo XIX en la Argentina. La necesidad de plasmar su identidad llevó a este grupo social a dejar una marca fuerte e indeleble en todas las piezas arquitectónicas que conforman el hogar de los recién llegados. Se focalizó como caso paradigmático en el diseño de las baldosas calcáreas, y en sus múltiples diseños volcados con tecnología en las piezas que conforman los solados.

En los tres Congresos. Al finalizar la exposición de las propuestas se abrió un debate realmente enriquecedor que abordó una a una las problemáticas planteadas en las ponencias. Una constante, es el futuro de las artesanías en América Latina, el impacto de la industria y su rol frente al diseño. Se reflexionó sobre los métodos de producción y su incidencia e impacto en el diseño de las artesanías, verificado en la dudosa calidad del producto final. También se reflexionó sobre el rol de las instituciones educativas en este terreno, y el derrame de estas acciones en la comunidad, sin perder el profundo respeto que merece la cultura de la región.

Abstract: The article crosses three Latin-American Congresses of the Education of the Design realized by the University of Palermo in Buenos Aires, in July, 2010, 2011 and 2012. It offers a

wide panorama of what, nowadays, the Latin-American Design is, what it tries to be and the Education of this so controversial and discussed discipline, which is debated among the artistic thing, the technological thing and the handcrafted thing. The topic appellant of three commissions was the Links between Art, Crafts and Design, where the dialog offered fresh and trustworthy information about the problematic of the design opposite to the company, and opposite to the Art and the Crafts. A question that is still in force at least in the Latin-American way is the dose in these drying bodies among the design, the art and the crafts. A constant subject is that if the schools of design have born inside a school of Art, the dose of expression and of daring of projects is preponderant. If they have born inside a school of architecture, the formation is more technical, more scientific, more tied to the constructive means.

Key words: Design - teaching - art - craft - paradigms - Latin America - debate.

Resumo: O artigo percorre os três Congressos Latinoamericanos do Ensino do Design realizado pela Universidade de Palermo em Buenos Aires, em Julio de 2010, 2011 e 2012. Oferece um amplo panorama do que é hoje em dia o Design Latinoamericana-

o, o que pretende ser e o Ensino desta disciplina tão controversal e discutida, que se debate entre o artístico, o tecnológico e o artesanal. O tema recorrente das três comissões foi os Vínculos entre Arte, Artesanato e Design, onde o diálogo brindou informação fresca e confiáveis sobre a problemática do design em frente à sociedade, e em frente à Arte e os Artesanatos. Uma pergunta que segue vigente, ao menos no médio latinoamericano é, qual é a dose nestes corpos secantes entre o design, a arte e os artesanatos. Uma constante é que se as escolas de design nasceram dentro de uma escola de Arte, a dose de expressão projetiva é predominante. Se nasceram dentro de uma escola de arquitetura, a formação é mais técnica, mais científica, mais ligado aos meios construtivos.

Palavras chave: Design - ensino - arte - artesanatos - paradigma - América Latina - debate.

(*) **José María Doldan:** Arquitecto Urbanista (UNR). Master en Educación Superior (UP-UNESCO). Profesor de la Universidad de Palermo en los Departamentos de Diseño Visual, Investigación y Expresión y el de Teatro y Espectáculo de la Facultad de Diseño y Comunicación.

Desafíos epistemológicos para la investigación en Diseño

Fecha de recepción: agosto 2012
Fecha de aceptación: octubre 2012
Versión final: diciembre 2012

Rosa Chalkho (*)

Resumen: Este texto condensa las principales reflexiones que han emergido a partir del dictado de la asignatura Seminario de Metodología de Investigación en la Maestría en Diseño de la Universidad de Palermo. El escrito expone las principales barreras teóricas y epistemológicas con las que los investigadores con formación de grado en diseño como quehacer, se encuentran a la hora de desarrollar la investigación y propone algunos recursos en términos de marco teórico y herramientas a modo de contribución para solventar esta brecha entre práctica y reflexión. Para concluir se exponen algunos interrogantes que dejan abierto el tema a futuras profundizaciones meta-investigativas.

Palabras clave: Diseño - investigación - maestría - epistemología - marco teórico.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 148]

Una de las primeras dificultades con las que un diseñador se encuentra a la hora de iniciar su proyecto de investigación es con la construcción del marco teórico. Este conflicto no es casual, a diferencia de otras disciplinas, el marco epistémico del diseño no está aún consolidado, y los diseñadores a la hora de teorizar sobre las prácticas de diseño acuden a soportes teóricos sucedáneos que no siempre ayudan a explicar con pertinencia las problemáticas. La conformación del pensamiento proyectual, como horma común a todos los diseños, en la mayoría de los casos no resulta suficiente por sí sola para establecer las bases teóricas, ya que su naturaleza mayormente procedimental le impide situarse plenamente como el basamento reflexivo necesario para una investigación.

De la misma manera que las prácticas del diseño inte-

gran a una multiplicidad de factores enunciados como problemas a los que el diseño responde con soluciones, la reflexión e investigación sobre el diseño también aparece disgregada en sustentos teóricos diversos; y si bien esta condición multidisciplinar del campo teórico del diseño no sería problemática per se, la diversificación variopinta y la falta de ponderación de los distintos estamentos teóricos que se traen a los estudios, sí reflejan un estado preocupante para la consolidación teórica del diseño.

Una de las hipótesis sobre esta dificultad radica en la constitución misma del diseño, cuando a principios del siglo XX, se institucionaliza como híbrido entre arte y técnica con el hallazgo de una invariante común a todos los diseños: el pensamiento proyectual como matriz conceptual de sus prácticas. La impronta moderna de la ra-