

Diseño, arte y artesanía.

Silvia Berkoff y Laura Gutman (*)

Fecha de recepción: julio 2013
Fecha de aceptación: septiembre 2013
Versión final: noviembre 2013

Resumen: Las ponencias resaltaron la importancia de rescatar nuestra historia cultural latinoamericana, buscando modelos y lenguajes propios, nacionales y regionales. Apareció el fenómeno de la disolución del conflicto arte-diseño, reemplazado por una fusión de ambos campos.

Resultó polémico el tema de la producción de objetos y el mercado. A este respecto se coincidió finalmente en que, sin rechazar la comercialización de productos de diseño, debe buscarse un camino para realizarlos de un modo que resulte culturalmente significativo y relacionado con la particular subjetividad de la comunidad a quien van dirigidos.

Palabras clave: arte - diseño - subjetividad - mercado.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 205]

En los temas presentados en la comisión se observaron tres líneas principales: aquellos relacionados con la enseñanza académica (Laura Gutman, Víctor Bárcenas Sánchez y Alvaro Herrera), los que versaron sobre la obra de artistas -diseñadores y su influencia (Silvia Berkoff, Graciela Casella), y los que relataron proyectos relacionados con experiencias dirigidas directamente a la comunidad (Ignacio Rodríguez, Lucía Vinatea Barbarena, Serena Zitarrosa y Ana Inés Vidal).

- **Laura Gutman** (Argentina) se acerca a la temática de la comisión por dos vías de acceso: la metodología de enseñanza del vestuario para teatro y el análisis de paradigmas estéticos en la historia del arte a través del traje teatral. Este es abordado como una construcción que integra los conceptos de cultura, historia y lenguaje. Resalta la importancia de trabajar tanto aspectos intelectuales como intuitivos, sin perder de vista la conexión que siempre debe estar presente entre el /la diseñador/a y su obra.

- **Víctor Bárcenas Sánchez** (México) resume los conceptos pedagógicos de la Bauhaus y la obra de sus principales maestros-artistas. Ejemplifica cómo este proyecto pedagógico se pone en práctica en la universidad donde ejerce como docente. Resalta la necesidad de dar un sustento conceptual al diseño, basado en la teoría y la historia y no sólo en el manejo de la tecnología.

- **Alvaro Herrera** (Colombia) plantea la disolución del conflicto entre arte y diseño. Relaciona el diseño con nuevas disciplinas académicas provenientes de las vanguardias del siglo XX y de la Bauhaus, así como también con la performance (arte de acción). Habla de la performatividad del objeto de diseño, es decir de la generación de acciones por parte de éste. Ubica a las acciones del diseño dentro de los campos cultural, tecnológico y organizacional.

- **Silvia Berkoff** (Argentina) enfatiza la necesidad de poner a los/as estudiantes de diseño en contacto con los nuevos lenguajes del arte contemporáneo surgidos a

partir de la segunda mitad del siglo pasado. Ejemplifica los cruces entre diseños, artes y artesanía en la obra de artistas de finales del siglo XX y comienzos del actual. Resalta la importancia de tener en cuenta la disolución de las fronteras entre los tres campos al encarar el trabajo en el aula, para enriquecer la experiencia de los/as estudiantes.

- **Graciela Casella** (Argentina) recuerda la fusión de arte, artesanía, industria y comercio llevada a cabo en la Bauhaus. Ejemplifica este concepto a través de obras realizadas por estudiantes y maestros de esa escuela, señalando la experimentación con materiales, la simplicidad y la tendencia a la abstracción.

- **Ignacio Rodríguez** (Uruguay) relata experiencias realizadas en su centro cultural, entendido como "lugar de conversación" con el público. Entre sus actividades se destacan la realización de una bienal de fotografía y diversos talleres participativos donde el público es protagonista. Considera a los/as asistentes a las muestras y diversas actividades como generadores, cuya subjetividad debe ser tenida en cuenta desde la curaduría y gestión cultural.

- **Lucía Vinatea Barbarena** (Brasil/Perú) considera a la artesanía como el mensaje de identidad de una cultura. Se refiere a las relaciones entre artesanos, diseñadores y consumidores, enfatizando el rol del diseñador como intermediario y la necesidad de buscar un diálogo horizontal con los artesanos. Destaca la importancia de dar a los creadores de artesanías regionales la oportunidad de conectarse con sus referencias visuales históricas, rescatando el riquísimo bagaje cultural latinoamericano y buscando soluciones propias a los problemas de diseño de sus productos.

- **Serena Zitarrosa y Ana Inés Vidal** (Uruguay) plantean la idea innovadora de utilizar una artesanía doméstica tradicional como el tejido a mano para fortalecer vínculos familiares, impulsar el trabajo en pos de un objetivo común y relacionar esta labor con la creación artística.

Implementan su proyecto en escuelas de nivel primario, apoyadas en la metodología del diseño y en la educación por el arte.

Durante los debates surgió en varias ocasiones la necesidad de romper con modelos hegemónicos, tanto culturales como económicos. Se habló de comunicación e interactividad en diversos niveles: entre artesanos y diseñadores, gestores culturales y público, docentes y estudiantes, consumidores y objetos, familias y sociedades. Los/as ponentes resaltaron la importancia de rescatar nuestra historia cultural latinoamericana, buscando modelos y lenguajes propios, nacionales y regionales. Apareció el fenómeno de la disolución del conflicto arte-diseño, reemplazado por una fusión de ambos campos. Resultó polémico el tema de la producción de objetos y el mercado. A este respecto se coincidió finalmente en que, sin rechazar la comercialización de productos de diseño, debe buscarse un camino para realizarlos de un modo que resulte culturalmente significativo y relacionado con la particular subjetividad de la comunidad a quien van dirigidos.

El debate fue enriquecido por existir en la comisión distintos acercamientos a la temática (enseñanza en aulas universitarias, trabajo con niños, relación con culturas indígenas, gestión de centro cultural abierto al público) y también por pertenecer los/as ponentes a distintas generaciones y orígenes.

Conclusiones de la comisión.

1. Encontramos una posición compartida por los ponentes de esta comisión, respecto a distanciarnos del diseño tradicional impuesto por el mercado, en tanto el diseño sea reducido a una valoración exclusiva de “forma-función”, atendiendo a su sola condición pragmática.

Desde distintas rutas las ponencias se dirigieron a una búsqueda de enfoques alternativos en relación al diseño contemporáneo y sus posibilidades de mixtura e hibridación.

2. En el vínculo entre diseño, artesanía y arte se vio la necesidad de recuperar las referencias históricas culturales propias de cada país y de la región latinoamericana.

3. Surgió la propuesta de profundizar sobre la enseñanza del diseño, sus necesidades curriculares y los aportes de otras disciplinas como la historia del arte y las artes performáticas.

4. Existió una preocupación por orientar la enseñanza y la acción proyectual del diseño hacia la creación de vínculos sociales y culturales. Hacía un diseño más abierto y dialógico, donde se diseñe con las personas en sus contextos determinados. En ese sentido el usuario o consumidor no termina en una simple relación de mercado o de intercambio de valores de uso, sino que éste constituye un sujeto formador y productor de cultura de identidades y de intercambios históricos más amplios.

5. Esto que hemos señalado anteriormente, debemos trabajarlo e impulsarlo en una propuesta didáctica y de enseñanza teórica y metodológica a implementar y aplicarlo en nuestras escuelas de diseño.

Nuestra primera experiencia como coordinadoras en el Congreso de Enseñanza del Diseño fue sumamente inte-

resante y enriquecedora. Las sesiones se desarrollaron en un clima de escucha atenta, despojadas de formalidades. Se percibió agradecimiento de parte de los/as conferencistas por participar de este espacio de debate en común y por la calidez del recibimiento. Por otra parte, nuestro trabajo de coordinación se realizó de manera fluida y organizada.

Nos parece importante sugerir que las conclusiones de las comisiones sean puntuales y específicas para que su lectura sea más breve y no se superpongan los conceptos vertidos en las mismas.

Como también que en futuras ediciones del Congreso, sería interesante promover participación de estudiantes y profesionales del diseño como público asistente a las sesiones para enriquecer el debate y abrirse a la comunidad.

Resultó gratificante el hecho de que, desde distintos puntos de partida, la comisión arribó a conclusiones consensuadas que evidencian ideologías compartidas acerca de las funciones del diseño y su relación con sujetos y grupos sociales que lo producen y lo consumen.

Abstract: The presentations highlighted the importance of rescuing our Latin American cultural history, looking for models and natural languages: national and regional. The phenomenon of dissolution of art-design conflict, replaced by a fusion of the two fields was showed.

The issue of the production of objects and the market proved to be controversial. In this respect, finally agreed that, without rejecting the marketing of design, should look for way to perform them in a way that is culturally relevant and related to the subjectivity of the community especially to whom they are directed.

Keywords: art - design - subjectivity - market.

Resumo: As conferências realçaram a importância de resgatar nossa história cultural latinoamericana, procurando modelos e linguagens próprias, nacionais e regionais. Apareceu o fenômeno da dissolução do conflito arte-design, substituído por uma fusão de ambos campos. Resultou polêmico o tema da produção de objetos e o mercado. A este respeito coincidiu-se finalmente em que, sem recusar a comercialização de produtos de design, deve ser procurado um caminho para realizar de um modo que resulte culturalmente significativo e relacionado com a particular subjetividade da comunidade a quem vão dirigidos.

Palavras chave: arte - design-subjetividade-mercado.

⁽¹⁾ **Silvia Berkoff:** Artista visual. Profesora de la Universidad de Palermo en el Departamento Audiovisual de la Facultad de Diseño y Comunicación.

⁽²⁾ **Laura Gutman:** Licenciada en Composición Coreográfica por el I.U.N.A. Regisseur egresada del Instituto de Arte del Teatro Colón. Actualmente cursando la Escuela de Titiriteros “Ariel Bufano” del Teatro San Martín. Profesora de la Universidad de Palermo en la Facultad de Diseño y Comunicación.