

EL ROL DEL DISEÑO EN EL SIGLO XXI

¿Qué implica hablar de diseño hoy?

Al responder a preguntas nos vemos en la necesidad de limitar la extensión y la relación de los conceptos para llegar a una conclusión concreta, innegablemente subjetiva, puesto que la profundidad del conocimiento varía en función del individuo, por tanto, no podemos determinar la objetividad de una respuesta, pudiendo tan solo ofrecer una aproximación subjetiva creada en base a experiencias de conocimiento previas.

Aclarado esto, procedo a explicar el papel del diseño en la actualidad de acuerdo a mi visión.

Considero necesario situarnos en el origen para entender de forma completa lo que implica la palabra: Diseño.

Disegnàre. Proveniente del latín. Se entiende como dar nombre o signo a algo. Este verbo latino, deriva de signum que significa señal o símbolo. Sin embargo, el verbo tomó una perspectiva diferente en Italia, dando lugar al verbo disegnare especializado en la idea de representar algo con trazos o signos gráficos, lo que podríamos relacionar directamente con la actividad de dibujar o esbozar.

Si en la concepción latina “el algo” ya estaba hecho, lo único restante era nombrarlo o significarlo, reconocemos en la concepción italiana el proceso de generar el “algo” por medio de un dibujo, trasladando una idea a un plano material.

Entendemos que el diseño sería el proceso de idear donde posteriormente surgiría una respuesta u objeto como resultado. Este proceso, unifica la selección y combinación de elementos y rasgos formales que se encuentran en un entorno social concreto, la actividad técnica de la fabricación y la posterior distribución y consumo del resultado.

¿Con qué criterio se realiza este proceso?

El único criterio que podríamos considerar estable es el de obtener el máximo ajuste a la necesidad requerida de ese objeto o fin resultado del diseño.

Las otras normas del diseño como podría ser la estética, composición, etc, varían en función del ámbito o contexto social en el que se encuentren. Por ejemplo, no es lo mismo diseñar un objeto para niños que para adultos, puesto que generalmente sus necesidades no son las iguales.

Diseñar implica conocer.

Edward Louis Bernays, uno de los personajes más relevantes del siglo XX por su papel en la elaboración de la propaganda y las relaciones públicas, integró en la publicidad elementos que conectaban con las pulsiones inconscientes propuestas por su tío, Sigmund Freud, y que permitían que las personas accedieran a consumir de forma inconsciente productos que no necesitaban.

Pese a ser una actitud cuestionable, ejemplifica a la perfección el proceder anteriormente indicado, donde el propósito del diseño consigue satisfacer la necesidad requerida.

El conocimiento necesario para diseñar no solo se centra en los recursos que forman un círculo social determinado, sino en todo lo que el diseñador pueda abarcar en cualquier ámbito social. Este enriquecimiento permite una mayor precisión final.

Lo que se ha mencionado hasta ahora quizá resultaba evidente para alguien con conocimiento en este campo, pero es necesario destacar que la forma de entender el concepto para una persona que no este familiarizada con el mismo varía.

Con normalidad el diseño es invisible, la importancia se centra socialmente en el resultado, por lo que este proceso tan sólo cobra relevancia si el producto u objeto cumple o no su función.

Considero que en general los datos aquí expuestos resumen la perspectiva que se tiene actualmente del diseño y como este funciona en los diferentes grupos sociales, pero todo esto es el proceder que el diseño como oficio. ¿A qué me refiero con esto?

Inevitablemente tenemos que desligar la realidad de la concepción idealizada del diseño.

El artículo “Diseño, mercado y cultura”, Norberto Chaves expone lo que se conoce el proceso de secularización del diseño.

Esto quiere decir que parte de lo que engloba el diseño se conforma en un registro asumible por la sociedad y pasa a ser asimilado por esta. Considero necesario hacer hincapié en que solo es parte del diseño.

Yuval N. Harari, en su libro “Sapiens. De animales a dioses” da una explicación razonada -evidentemente cuestionable- sobre como pasamos de ser animales a establecer lazos sociales considerablemente complejos que nos han posibilitado crear todo lo que tenemos hoy día. El motivo por el que menciono al autor es porque en la obra se evidencia que este proceso solo es posible a través de la inconsciencia y permisividad masiva, y por tanto la necesaria existencia de un elevado número de población carente de pensamiento crítico.

¿A qué nos conduce esto y dónde queda el diseño?

Sin querer esta reflexión adquiere tintes que podrían considerarse conspirativos, donde se evidencia la existencia de una sociedad jerarquizada, donde toda persona con un raciocinio superior al del resto puede optar por adquirir una actitud que someta a los demás para así establecerse en un estado de superioridad. Quizá sea un pensamiento demasiado extremista pero ya hemos visto lo sucedido en la historia y como la mayor parte de la sociedad -sin pretender generalizar- pretende construir su vida en torno a una situación de bienestar.

Vemos como el diseño, al igual que las profesiones que se relacionan con el campo de la publicidad, han sido sometidas a la voluntad de la tendencia como método, que combinado a otros campos (por ejemplo: el trabajo de Bernays) a contribuido a generar una mayor demanda en la población. La utilidad podría quedar en un segundo plano, pese a ser una de las necesidades básicas del diseño, reconociendo que lo que importa realmente es el consumo.

En resumen, el diseño, en su concepción inicial, ha sido devorado por el incontenible avance de lo que conocemos por progreso y su visible efecto negativo sobre sociedad, convirtiéndolo en un útil más para sus funciones.

Personalmente, prefiero no quedarme con esta devastadora visión negativista, pues considero necesario un cambio. Los estudiantes de diseño o de cualquier otro campo, deberíamos tratar de ejercer una actividad meditada y sostenible, cuya finalidad objetual sea útil y que en general posea un valor real que difiera la concepción social. No como una respuesta que pretenda contraponerse a la establecida, sino como una mentalidad que se instaure y se asimile, pero esto posiblemente se olvide en las necesidades del día a día y quede en un ideal equiparable al de que partíamos en el inicio.

THE ROLE OF DESIGN IN THE 21ST CENTURY

What does it mean to talk about design today?

When answering questions we see ourselves in the need to limit the extension and the relationship of the concepts to arrive at a concrete conclusion, undeniably subjective, since the depth of knowledge varies according to the individual, therefore, we can not determine the objectivity of an answer, being able to only offer a subjective approximation created on the basis of previous knowledge experiences.

Clarified this, I proceed to explain the role of design today according to my vision.

I consider it necessary to situate ourselves at the origin to fully understand what the word implies: Design.

Disegnare. Coming from Latin. It is understood as giving name or sign to something. This Latin verb, derived from signum meaning sign or symbol. However, the verb took a different perspective in Italy, giving rise to the verb disegnare specialized in the idea of representing something with strokes or graphic signs, which could relate directly to the activity of drawing or sketching.

If in the Latin conception “the something” was already done, the only remaining thing was to name it or signify it, we recognize in the Italian conception the process of generating the “something” by means of a drawing, transferring an idea to a material plane.

We understand that design would be the process of devising where a response or object would later emerge as a result. This process unifies the selection and combination of elements and formal features found in a specific social environment, the technical activity of manufacturing and the subsequent distribution and consumption of the result.

With what criteria does this process take place?

The only criterion that we could consider stable is to obtain the maximum adjustment to the required need of that object or end result of the design.

The other design standards such as aesthetics, composition, etc., vary depending on the social context or context in which they are located. For example, designing an object for children is not the same as for adults, since their needs are generally not the same.

Edward Louis Bernays, one of the most important characters of the twentieth century for his role in the development of propaganda and public relations, integrated into advertising elements that connected with the unconscious drives proposed by his uncle, Sigmund Freud, and that allowed people agreed to consume unconscious products that they did not need.

Despite being a questionable attitude, it perfectly exemplifies the aforementioned procedure, where the purpose of the design manages to satisfy the required need.

The knowledge needed to design not only focuses on the resources that form a particular social circle, but everything that the designer can cover in any social field. This enrichment allows a greater final precision.

What has been mentioned so far may have been obvious to someone with knowledge in this field, but it is necessary to emphasize that the way of understanding the concept for a person who is not familiar with it varies.

Normally the design is invisible, the importance is socially focused on the result, so this process only becomes relevant if the product or object fulfills its function or not.

I believe that in general the data presented here summarizes the current perspective of design and how it works in different social groups, but all this is the procedure that design as a trade. What do I mean by this?

We inevitably have to separate reality from the idealized conception of design.

The article “Design, market and culture”, Norberto Chaves exposes what is known about the secularization process of design.

This means that part of what encompasses the design is made up of a record acceptable to society and becomes assimilated by it. I consider it necessary to emphasize that it is only part of the design.

Yuval N. Harari, in his book “Sapiens. From animals to gods” gives a reasoned explanation – evidently questionable – about how we went from being animals to establishing social ties that are considerably complex and that have enabled us to create everything we have today. The reason why I mention the author is because the work shows that this process is only possible through mass unconsciousness and permissiveness, and therefore the necessary existence of a large number of people lacking critical thinking.

What does this lead us to and where is the design?

Without wanting this reflection acquires dyes that could be considered conspiratorial, which shows the existence of a hierarchical society, where any person with a reason superior to the rest can choose to acquire an attitude that submits to others in order to establish a state of superiority . Maybe it is too extreme thinking but we have already seen what happened in history and how most of society – without intending to generalize – intends to build its life around a welfare situation.

We see how design, like the professions related to the field of advertising, have been subjected to the will of the trend as a method, which combined with other fields (for example: the work of Bernays) has contributed to generate a greater demand in the population. The utility could be in the background, despite being one of the basic design needs, recognizing that what really matters is consumption.

In short, the design, in its initial conception, has been devoured by the irrepressible advance of what we know by progress and its visible negative effect on society, making it a useful tool for its functions.

Personally, I prefer not to stay with this devastating negative vision, because I think a change is necessary. Design students or any other field, we should try to exercise a thoughtful and sustainable activity, whose object purpose is useful and in general have a real value that differs from the social conception. Not as a response that pretends to oppose the established, but as a mentality that is established and assimilated, but this is possibly forgotten in the needs of everyday life and remains in a similar ideal to that we started at the beginning.