

LA ESTÉTICA Y EL DISEÑO COMO MEDIADOR PARA LA PAZ Y EL POSCONFLICTO

Sean Igor Acosta D. Ph.D (c)

Profesor, investigador
Politécnico Jaime Isaza C.
Medellín, Colombia
siacosta@elpoli.edu.co

Resumen

La estética silencia, pero también transforma; la estética es ese camino que ya dejó ser una disciplina de las artes para convertirse en un camino hacia el entendimiento, concepto que es requisito en una sociedad donde no nos entendemos a nosotros mismos y en donde tampoco entendemos al otro. Así que la fantasmagórica estética se presenta como poder que transforma una sociedad en cortos lapsos de tiempo. Es, la estética, sus estudios, sus análisis y reflexiones los que no deben estar circunscritos a las "bellas artes". De esta manera lo entienden y expresan autores contemporáneos como Rancière (2011), Debray (2001), o Derrida (1968) que plantean debates en torno a desarrollos relevantes en otros espacios diferentes e influyentes al tradicional. La estética está en todos los campos del hombre social, y presenta un rol preponderante de acción en desarrollo de "imaginarios, construcción de conocimiento, y legitimación de identidades" (Mandoki, 2006, p. 9). Siendo así, ignorar la pertinencia de estudios estéticos en relación con las interacciones sociales, en este caso en el campo digital no tiene sentido, al ser una herramienta de su propia transformación, al desdoblarse en campos como la Política, el Estado, la guerra, o la Familia.

Palabras clave

Diseño, Estética, Arte, Posconflicto, Conectividad

Texto

Hay una razón para todo, y para encontrarla se hace necesario indagar, explorar, investigar, y por supuesto experimentar. Se hace necesario buscar y encontrar nuevos caminos que nos lleven a esa razón, a ese entendimiento del problema o razonamiento. Así "explorar"¹ es encontrar, es trazar el camino a recorrer, es indagar para modelar, para esclarecer; es buscar los encuentros, los vínculos, las conexiones, de esas identidades digitales de personas, que subsisten en cofradías, con formas, rituales, encantos que presentan en sus relaciones no siempre colaborativas.

En ese camino de explorar, de indagar, se necesita de una nave, de un vehículo que nos acoja durante ese viaje, durante ese proceso; en este caso ese vehículo es la estética, disciplina, que nos permitirá ahondar en este proceso exploratorio para encontrar ese entendimiento, en parte, de la problemática que nos atañe desde hace más de 40 años, de conflictos armados, que se ven reflejados en aspectos sociales, familiares y por supuesto económicos. Por lo tanto, el explorar la estética, su función, su uso es encontrar soluciones a los problemas de la humanidad,

1 Explorar es término del objetivo de la investigación de la Estética de la Conectividad.

problemas que se han amplificado en su fase "moderna" o mejor post-moderna, donde el racismo, el alcoholismo, la violencia, la depresión, la anorexia y los desórdenes obsesivos, son resultados de la puesta en sociedad de estándares impuestos por una retórica de siglos pasados que ha desdoblado cuestionamientos en la salud física y mental del homo/sapiens.

Por lo tanto, explorar esas conexiones, esos vínculos, esas experiencias, basadas en el intercambio social en la realidad y en lo virtual, en lo digital, desde la mirada poética y estética, debido a que todos los seres humanos nos vinculamos los unos a los otros desde la condición sensible, nos permite encontrar nuevas maneras de entendernos y respetarnos, y así iniciar el camino de contribución desde estas disciplinas al proceso de posconflicto y Paz en Colombia.

“Investigar lo sensible arroja soluciones para el entendimiento propio y del otro” (@sacosta809, 2015)

En ese sentido, investigar usando la estética como vehículo, en busca de encontrar entre otras, formas de entendimiento, hace que en las investigaciones, en este caso de programas de doctorado, se hagan con un significado aportante a problemas concretos del tipo social. Ahora bien es determinante que estos avances sean significativos y aporten no solo a ámbitos sociales, sino que aporten también al campo disciplinar al cual pertenecen, en este caso en concreto al Diseño. Así, sabemos que las investigaciones en estudios doctorales en diseño tienen diversas líneas de desarrollo, todas en busca de consolidar el núcleo disciplinar de diseño. Para lograr esta solidificación se hace necesario que las investigaciones apunten al desarrollo, entre otros, al estudio de valores estéticos, donde la forma, la función y el significado solidifican el núcleo disciplinar del diseño (Milano, 2015). En esta misma ruta, investigar en Estética, es indagar en lo disciplinar del Diseño, es decir, buscando su funcionalidad, su aplicabilidad en el Diseño, porque no se puede hablar de Diseño sin un contexto, sin un constructo Estético. El diseño desde sus inicios ha trabajado con los principios básicos de la funcionalidad Estética, la cual le permite a los productos ser funcionales desde la condición de satisfacción y placer. Por lo tanto la comprensión Estética es una condición para el Diseño, y el trabajar estos conceptos posibilita una intervención social muy intensa expresada en procedimientos y la comprensión del mundo (Rocha, 2015).

Asimismo, investigar sobre las experiencias estéticas que apunten a engrandecer los distintos enfoques disciplinarios en diseño es fundamental para una disciplina que busca solidificarse con otras, en las cuales es transversal. Enfoques como el diseño emocional, el diseño para todos, el diseño colaborativo son claves para desarrollar nuevos métodos y esquemas que le den un significado al diseño en su papel de gestor comunitario, de

actor de cambio e innovación social. Desarrollos que son alcanzables en la medida en que, como lo menciona Rancière (2011), los “*regímenes de identificación específica del arte*”² (p.11), como lo es la estética, se exploren, e investiguen en el marco de los problemas de la actual sociedad.

Ahora, ¿por qué indagar sobre estética?, porque, sobre todo, el hombre tiene una necesidad espiritual de abastecerse de elementos emocionales; el hombre es un ser emocional, ¿qué sería de la vida del homo/sapiens si no fuera sensible? Además, las obras o productos, en el sentido no mercantil, están para suplir esa necesidad de su ser, de su espiritualidad. De tal modo, la estética se presenta para trazar ese camino de encuentro de relación con nuestro yo, con su entendimiento y con el de los otros.

Entonces, indagar sobre estética, y en esta caso sobre la estética de la conectividad, entendida como espacio de flujos de conexiones, de intercambios audiovisuales, textuales de redes de personas y sistemas en redes tecnológicas, es indagar sobre la sociedad actual, sobre su forma de interacción, sobre su estado de necesidades, sobre su futuro, sobre su cultura y sobre sus aspectos sociales (Buber, 1992). Es decir indagar en estos aspectos no desde la recepción, sino desde su proceso de creación, es decir, la poética, es indagar sobre el ser mismo, sobre el mismo ser humano, que es un ser social, característica que lleva en su ADN³; es indagar sobre él mismo y sus relaciones físicas, que cada día son menos, y sobre sus relaciones digitales y virtuales, que cada día son más. Asimismo, el trazado de exploración de la estética de la conectividad articula el conocimiento narrado a través del proceso creativo, del proceso de creación y de su objeto en sí mismo, es decir la exploración del contexto estético de la Conectividad⁴ es reflexión en la acción.

Siendo así, la indagación estética es el camino para la transformación social. Por lo tanto, es necesario presentar el contexto de esa transformación, donde la Pos-modernidad⁵ ha traído consigo, un camino de exploración, no en busca de un cambio social, esa deuda quedó en el Modernismo, sino como fenómeno cultural donde fluyen "verdades", y no una única "verdad"⁶.

Por lo cual, las investigaciones en artes en la “pos-modernidad” han sufrido transformaciones que se evidencian en sus múltiples caminos arrojados en sus pesquisas, por ejemplo sobre las prácticas artísticas. Es así que al dialogar sobre prácticas artísticas, estamos dialogando sobre reflexión y, por supuesto, sobre investigación, al sentar estos debates y reflexiones no solo sobre la obra, el producto, sino sobre el proceso, y sobre la interacción del

² Para profundizar este concepto favor revisar Mapa realizado: Regímenes <http://bit.ly/1J2yJnx>

³ Sigla de ácido desoxirribonucleico, donde se contiene los datos genéticos de un ser vivo.

⁴ Título de la propuesta investigativa en el Doctorado en Diseño y Creación de la Universidad de Caldas.

⁵ Se habla de posmoderno a la etapa surgida de la caída del muro de Berlín, y del posicionamiento de Internet y el trabajo por computador, donde los objetivos de la Modernidad no se logran, y se plantea esta nueva etapa criticada por teóricos como Rancière.

⁶ Expresado en esa mirada continental (concreción de formas de vida, del lenguaje) de Hegel, y esa mirada racional de Kant, que en el modernismo presencia muchas verdades referidas a la concepción de vida.

espectador, y su participación/percepción en la construcción. De esta manera, se abren nuevas posibilidades de entender los comportamientos de los participantes del ecosistema digital en el que habitamos, y esto permite que podamos trazar, esbozar ciertos caminos para acoplar nuevos integrantes, y expandir la conexión de tecnologías con la sociedad, otra forma de aportar al proceso de entendernos para comprendernos en el posconflicto.

Además, en las tendencias contemporáneas se plantean estos debates donde la investigación en artes y en diseño permite potenciar el conocimiento, y a través de sus nuevas exploraciones, que abren nuevas técnicas de sus prácticas; por esto, al despertar estas nuevas reflexiones se amplifican las capacidades creativas. Y, ¿no es ese el fin de disciplinas como el diseño y las artes?, el indagar por nuevas formas de creación, de nuevas estructuras creativas para crear, para diseñar. ¿Y acaso conocer estas nueva de experimentar de crear, no permite aportar al proceso de Paz?, claro que sí, abrir espacios de participación entre los victimarios y víctimas permite procesos de reconciliación, primer paso para una Paz duradera y sólida.

De ahí que, la investigación y la reflexión en este campo, además de ser protagonistas de los debates y los foros actuales sobre artes y diseño, constituyen el medio de desarrollo para encontrar un entendimiento del propio ser y del otro, un aporte fundamental en procesos de posconflicto como los que vivirá el país. Ciertamente es que la investigación en diseño se diferencia de la investigación en artes: cada una plantea su objeto de estudio centrado en su ontología. De ahí que escuelas como la de Arquitectura de Aarhus en Dinamarca abra espacios de experimentación y exploración en este sentido, de tal modo que la Estética ocupa un lugar dentro sus currículos en niveles de pregrado y posgrado. Además, los proyectos que desarrollan sus estudiantes son ejecutados de manera colaborativa con artistas y científicos que les permiten adquirir experiencias que enriquecen su sistema sensorial en busca de impulsar su creatividad. Más todavía, el papel de la experimentación en la investigación en diseño y artes es fundamental para lograr los propósitos planteados (Kolding, 2015).

En tal sentido, es de claro detalle preguntarnos: ¿las artes, el diseño y sus reflexiones son el camino hacia el conocimiento?, claro que sí; el arte, el diseño y sus reflexiones son o abren el camino para entendernos, generan encuentros con nuestro mundo y con otras disciplinas que le permiten al hombre social, ubicarse desde su dimensión racional y sensible como vehículo de transformación y desarrollo para su especie y para su mundo (Perniola, 1997). Por lo tanto, existe un conocimiento surgido de aspectos racionales y otro surgido de lo emocional. Este último, es una “fuerza” interior que nace en el artista por su contacto con el contexto, y por su “inspiración” que según los clásicos era divina, otorgada por los dioses (Bozal et al., 1999). Es el artista o, mejor, el creador quien bajo este efecto de surgimiento debe poseer divinidad y conocimiento (destreza) para crear o engendrar la obra o la cosa, la cual produce efectos en el mismo artista, durante su pre-creación durante su creación y en su pos-creación. Esta cosa

que produce efectos en el observador, donde según Beardsley & Hospers (1997) se da la “delectabilidad⁷” del arte, presenta puros, los placeres del arte al ser la obra dotada de belleza, es decir de esos estándares de belleza. Pero, esta obra influye en el carácter y en la conducta de quién la observa y disfruta, donde la transformación del ser se da por su “catarsis”, es decir por su purificación, liberación y reseteo emocional. Ahora bien, la cosa, la obra nace para ser escuchada, observada, analizada, no para tener un fin o una función diferente a esta, esta es una diferencia palpable con el producto surgido en el diseño, que nace con un fin y función particular.

Es así que, el arte, el diseño necesitan de reflexión no solo para entenderlos sino para ser escuchados. Pero esta escucha es activa, y no solo es para el arte en sí mismo; es una escucha activa para las disciplinas que lo rodean y que se nutren y lo nutren, como el diseño. Así pues, la estética, el arte y el diseño desde sus reflexiones abren nuevos horizontes de exploración hacia nuevos universos de entendimiento. El arte, ya lo decía Tolstoi, transmite sentimientos que impulsan a los hombres a unirse en fraternidad. ¡Qué concepto tan fuerte!, apropiarse de los sentimientos liberados por el arte, expresados en las obras que se crean, para impulsar un encuentro fraterno con otros. ¿No es acaso lo que nos falta? Poder encontrarnos con el otro de distintas maneras y formas, en una sociedad tan golpeada por la violencia, nos posibilita poner fin a los rencores y malos entendidos en busca del inicio de la era del posconflicto, en el caso de Colombia. El arte, la estética y el diseño deben ser pensados para ese fin, la Paz.

En consecuencia, la experiencia estética necesita de una abstracción, de una escucha activa, de una intención, de un proceso cognitivo y de un análisis en soledad de la percepción de los datos otorgados por la cosa, u objeto observado, para, de manera consumada, desarrollar la experiencia de la dimensión sensible. Este proceso no solo aplica a la obra ya abandonada para ser escuchada; también aplica durante el proceso de creación, y más si los interventores, los co-creadores, trabajan de manera colaborativa, en red, como sucede hoy en día.

Al igual que se plantea el lenguaje como elemento de discusión en la estética, asimismo es determinante presentar la discusión sobre el arte como herramienta en la lucha de clases, como lo mencionan Marx, Engels, & Bozal (1972), al ser el arte, la estética y el diseño una actividad superior que refleja la realidad de la sociedad. Pero en una sociedad hiperconectada ¿cómo podemos usarlo como herramienta de lucha? y ¿cómo poder amplificar su poder de reflejo de la realidad social? Al ser esta una sociedad conectada, hiperconectada, al tener y permitir tantos espacios de participación, de creación soportados en la megaestructura denominada Internet, se posibilitan encuentros “reales” entre los procesos creativos en busca de cambios y reflexión social, elementos latentes en procesos de posconflicto.

De ahí que, cuando se habla de herramientas como el diseño, el arte y la estética como motivadores de cambio, se habla también de ajustes en sus procesos creativos. El trabajo de creación de una obra, de una cosa, debe

tener presentes sus relaciones con su contexto, con su propia creación, con los elementos influyentes, como las dinámicas productivas de su entorno (Grohl, 2014). Del mismo modo que se tienen presentes estas dinámicas, las relaciones son determinantes, ya que al existir una ausencia de los discursos teóricos sobre el desarrollo o, mejor, sobre el vínculo entre diseño, narrativa, arte, tecnología y su relación con aspectos sociales, hay que recurrir a entablar estos espacios de colaboración (Manzini, 2015b). En este sentido hay una negación, de parte de filósofos, artistas y diseñadores, a pensar y reflexionar, desde la mirada poética, sobre las prácticas que tienen que ver con las nuevas necesidades de la sociedad y de su cultura. Es determinante, entonces, examinar esas prácticas, esas relaciones, esos procesos, en busca de abrir caminos que nos conduzcan a ciertas respuestas para encontrar la solución⁸, en este caso la solución o soluciones al conflicto social en que sobrevivimos.

En definitiva, la estética, el diseño y el arte son un puente entre las formas sensibles y la vida. La estética busca un análisis de esa denominada cosa verificable que se relaciona con los fenómenos de la sociedad, y con los efectos socio-psicológicos que se vinculan con esa conexión (Eco, 1970). En diversas teorías se presentan esas vinculaciones, esas conexiones, tal como la estética expandida y la estética de la conectividad. Ahora, cabe aquí presentar una diferencia considerable entre la estética de conectividad, y la denominada estética expandida. En la estética expandida se da una percepción del sujeto, pero no de la obra de arte, sino de sus cosas, de su entorno, de sus relaciones. La estética de la conectividad (en gestación) busca comprender esas relaciones, esos vínculos de personas dadas en el proceso de construcción de una obra en un marco digital, en un mundo virtual. Ahora es muy temprano para determinar un momento teórico en gestación como lo es la estética de la conectividad, a la que concebimos como un espacio /tiempo en movimiento, dirigida al estudio de la sensibilidad de individuos en conexión, con vínculos en espacios digitales, que alimentan su potencia creativa en las manifestaciones artísticas presentadas desde la poética, enfocada en la sensibilidad, eje de transformación y comunicación intersubjetiva⁹ (Mandoki, 2006).

Por esto, el artista, el diseñador debe habitar esas marchas, esos recorridos dados, expuestos; debe contextualizarse, debe ser un "inquilino de la cultura"¹⁰ como menciona Bourriaud (2008) citando a Michael de Certeau. De ahí que el artista, el diseñador, debe ser un reciclador de la cultura donde habita. Debe ser un

8 Solución en términos de la problemática del presente estudio, y de la problemática en torno al proceso creativo de creación de una obra, proyecto, o diseño.

9 Es la conceptualización de la relación psicológica entre personas, dada por una comunicación intelectual o afectiva.

10 Este concepto presenta al creador, al artista como alguien que ingresa al contexto cultural, es decir que ingresa al barrio que ya ha sido construido, que es perenne, para apropiárselo y contextualizarse según sus relaciones sensibles con su entorno.

"mashupseador"¹¹ de su contexto, para aportar significaciones a su forma de percibir y presentar su obra; de esta manera vincula y relaciona el arte, el diseño y las tecnologías en una amalgama de aportes contemporáneos hacia una emergente innovación social. Así pues, el arte contemporáneo, el diseño actual, su poética y su estética deben encaminar sus prácticas hacia el desarrollo de proyectos políticos, a través de problemas reales, que permitan en espacios reales y virtuales encontrar soluciones, y co-crear nuevas alternativas de reflexión y experimentación que le den a la sociedad las herramientas para reinventarse y lograr una Paz duradera y sostenible.

Título e Información de Autor

PhD (c) Sean Igor Acosta, candidato Doctorado en Diseño y Creación, profesor, investigador, y esteta de la Conectividad.

Bibliografía

- Arantes, P. (2007). Estéticas tecnológicas: paradigmas contemporáneos. *16° Encontro Nacional Da Associação Nacional de Pesquisadores de Artes Plásticas Dinâmicas Epistemológicas Em Artes Visuais*, 496–508.
- @sacosta809. (2013). Twiespectador. *Twitter*. Twitter. Retrieved March 1, 2014, from <https://twitter.com/sacosta809>
- @sacosta809. (2015). Tweets. *Twitter*. Retrieved May 10, 2015, from <https://twitter.com/sacosta809>
- Acosta, S. Ig. (2015). Estética de la conectividad | Poética del producto interactivo. *Web*. Retrieved May 14, 2015, from <http://design.cinemapoetico.net/wp/>
- Andre, C. (2015). “¡Mis obras no significan nada!” *El País*. Retrieved May 7, 2015, from http://cultura.elpais.com/cultura/2015/05/04/actualidad/1430764769_652597.html
- Aristóteles. (2003). *POÉTICA*. (Emecé, Ed.) (1st ed.). Buenos Aires, 2003: Losada, Editorial.
- Auge, M. (1992). LOS NO LUGARES ESPACIOS DEL ANONIMATO. (Gedisa, Ed.) *Una Antropología de la sobremodernidad*. Seul: Gedisa.
- Beardsley, M. C., & Hospers, J. (1997). *Estética. Historia y fundamentos. Teorema* (11th ed., Vol. 11a). Madrid: Cátedra.
- Borgdorff, H. (2004). El debate sobre la investigación en las artes. Amsterdam: School of the Arts.
- Bourriaud, N. (2008). *Estética relacional* (2nd ed.). Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editores.
- Bozal, V., Rrihuca, J., Diego, K. De, García, J., Marín, G., Jarque, V., & Mercader, L. (1999). *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas Vol. 2*. (81 La balsa de la Medusa, Ed.) (2a ed.). La Balsa de la Medusa.
- Buber, M. (1992). *Caminos de utopía* (1st ed.). México, D. F.: Fondo de Cultura Económica.
- Cassirer, E. (1971). *Filosofía de las formas simbólicas* (2nd ed.). México: Fondo de Cultura Económica.
- Debray, R. (2001). *Introducción Mediología El tiempo de la transmisión. El ángulo de ataque. Introducción a la mediología* (1st ed.). París: Paidós.
- DELEUZE, G. (1987). *LA IMAGEN-TIEMPO Estudios sobre cine 2*. Buenos Aires: Paidós.

11 Del concepto Mashup, que significa re-construir, re-mezclar.

Derrida, J., & Kristeva, J. (1968). *Semiología y Gramatología*. *Information Sur Les Sciences Sociales*, 2, 12.

Eco, U. (1970). *La definición del arte* (1st ed.). Milano: Ediciones Martínez Roca. Retrieved from <http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=215978>

Frayling, C. (1993). *Research-in-Art-and-Design.pdf*. London: Royal College of Art.

Grohl, D. (2014). Foo Fighters Sonic Highways | The Official Website for the HBO Series. *HBO*. Retrieved May 14, 2015, from <http://www.hbo.com/foo-fighters-sonic-highways#/>

Jenkins, H. (2008). *Convergencia Cultural* (1st ed.). Paidós.

Kant, E. (1992). *Critica de la facultad de juzgar* (1st ed.). Caracas: Monte Ávila Editores.

Kolding, D. S. (2015). *Designskolen Kolding*. *Design School Kolding*. Retrieved April 30, 2015, from <https://www.designskolenkolding.dk/en?id=4462>

Machado, A. (2000). *El paisaje mediático* (1st ed.). Buenos Aires: Libros del Rojas.

Mandoki, K. (2006). *Prácticas estéticas e identidades sociales Prosaica 2*. (C. Fonca, Ed.) (1st ed.). México: Siglo Veintiuno.

Manzini, E. (2015a). *Entrevista sobre Estética Enzo Manzini*. Manizales: Universidad de Caldas.

Manzini, E. (2015b). *Seminario Doctoral Enzo Manzini*. Manizales: Universidad de Caldas.

Marx, C., Engels, F., & Bozal, V. (1972). *Textos sobre la producción artística / C. Marx, F. Engels; selección, prólogo y notas Valeriano Bozal*. Madrid: Alberto Corazón.

Milano, P. di. (2015). *PhD Design - Politecnico di Milano*. *web*. Retrieved May 8, 2015, from http://phd.design.polimi.it/phd_page.php?lang=en&id_menu=2

Pareyson, L. (1966). *Conversaciones de Estética* (1st ed.). La Balsa de la Medusa.

Passeron, R. (1997). *Da estética a poética*. (P. Arte, Ed.). Porto Alegre.

Perniola, M. (1997). *La estética del siglo veinte* (1st ed.). Madrid: La Balsa de la Medusa.

Platón. (1872). *Obras completas*. Madrid: Medina y Navarro. doi:10.7213/revistapistispraxis.7685

Rancière, J. (2011). *Aisthesis* (1st ed.). París: Manantial.

Rocha, C. (2015). *Asesoría doctoral*. Goiás: Universidad de Caldas.

Rocha, C. (2014). *Pontes, janelas e peles* (1st ed.). Goiás: UFG.

Wagensberg, J. (2003). *Ideas sobre la complejidad del mundo* (1st ed.). Barcelona: Tusquets Editores.

Wittgenstein, L. (1949). *Investigaciones filosóficas. Untersuchungen, Philosophische* (1st ed.). Cambridge.