

¿Es el Encuentro de la Belleza y la Utilidad el Fin Culmine del Diseño?

Anais Johnson López

Escuela de Arquitectura y Diseño

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Presentación: Epistemología en Arquitectura y Diseño

Arturo Chicano – Eloisa Pizzagalli

28.10.2022

Resumen

Buscando entender de donde nace la relación de la belleza y la utilidad en el diseño, y porque en general, estas dos se relacionan en el mundo del diseño, aún cuando son antónimas. Nos preguntamos lo siguiente:

¿Es el encuentro de la belleza y la utilidad el fin culmine del diseño?

Para poder responder esta pregunta, veremos como el método creacional impartido por Fabio Cruz, la observación, puede ser un punto de inicio en el proceso creativo. Luego, ahondaremos en los conceptos de Materia y Forma, conceptos que en su concepción se oponen para establecer una conversación entre ambos. Además, al tratar estos sujetos, nos veremos llevados a comprender la definición de los mundos de Platón, el mundo de las ideas y el mundo tangible. A este paso ya tendremos previsto la necesidad de la utilidad en un objeto material, por lo cual nos centraremos en la belleza. Para esto estudiaremos dos puntos de vista diferentes sobre este sujeto, Hegel y Kant, a fin de tener una idea abierta de lo que es la belleza y también poder generar un contraste de dos pensamientos situados en épocas diferentes, a partir de aquella definición iremos tramando como esta se ha ligado a la disciplina artística. Para finalmente cerrar respondiendo a nuestra pregunta.

¿Es el Encuentro de la Belleza y la Utilidad el Fin Culmine del Diseño?

El principio de la Arquitectura y Diseño que plantea Fabio Cruz (1993), Arquitecto y ex profesor de la Escuela de Arquitectura y Diseño PUCV, es el adentrarse al oficio mediante la observación y el dibujo, estos son la premisa para comenzar a comprender el oficio. Tomando observación y croquis como un concepto que van de la mano, define la observación de la siguiente manera ““Observar” sería entonces esa actividad del espíritu (y del cuerpo) que nos permite acceder, una y otra vez, a una nueva, inédita, visión de la realidad.” (Cruz, 1993, p.3). Un elemento vital que debemos reconocer en este proceso, es el momento previo para que la observación subsista, pues, lo que nos permite acceder a ella, es el asombro. Necesitamos de aquel elemento desencadenante, que nos remueva y nos detenga. Al igual que la filosofía, la observación nace con la admiración. Según Platón, la admiración es como la pasión, apela a nuestra afecto, evocando nuestros sentimientos, remeciéndonos de distintas maneras. A su vez la pasión nos incentiva el acceder al conocimiento, “Aristóteles decía que el que se admira reconoce no saber. Por eso el que se admira se convierte en alguien que busca saber” (González, 2020, p.14). Todo acto de pasión remite en cada individuo de forma diferente, como lo es la belleza. El concepto de belleza según Platón está sobre el mundo inteligible, reside en la idea.

Tomando los conceptos de belleza y observación como referentes, buscaremos comprender como repercuten estos criterios en la relación del diseño de idea y forma y como esta a evolucionado a un perseguir y entender como se da la relación entre la utilidad y su belleza. Para comenzar a respondernos esta pregunta primero veremos la observación como principio del diseño, luego el concepto de Materia y Forma, para luego ahondar en el concepto de belleza. Finalmente englobaremos los dos sujetos en su relación, para responder nuestra problemática, ¿Es el encuentro de la belleza y la utilidad el punto culmine del diseño?

La observación como principio de diseño

Lo interesante de esta propuesta de estudio del Diseño y la Arquitectura que propone Fabio Cruz (1993), es la iniciativa de salir a mirar lo conocido, sin esperar nada de él, pues sería erróneo afirmar que en el acto de salir a observar se va sin un idea predeterminada o se quiere ir a descubrirla o ahondar en ella, pues puede ser así, pero también puede no serlo. Como hablamos anteriormente, para que la observación subsita, necesitamos del asombro y para esto se apela a nuestros sentimientos, revocando a nuestras pasiones. "Muy del filósofo es esa pasión (πάθος), el admirarse (τὸ θαυμάζειν), pues no hay otro principio (ἀρχή) de la filosofía más que éste". (González, 2020, p13) Al igual que en la filosofía, el diseño parte del cuestionamiento de las cosas y a su vez la ignorancia ante estas, esto es lo que nos permite crear lo que ya existe, mejorarlo y reemplazarlo. Pero la herramienta de la observación es interesante porque al contrario de las creencias de Platón, se basa en explotar nuestros sentidos y confiar en ellos.

El admirar, es parte del acto de aventarse a mirar sin prejuicios, para luego ir descubriendo como nos sentimos ante tal cuerpo. De alguna forma este acto de observar viene de la mano con el ser remecidos, por lo cual el origen de nuestro proceso creativo, apela al sentir. Ironicamente, el mirar sin prejuicios, será el camino para revelar nuestro propio juicio ante lo que nos enfrenta. La virtud de la observación que nos saca de nuestro cotidiano, es el hecho que generalmente al emitir un juicio nos quedamos con lo físico, lo material. Por el contrario, la observación nos permite primero comprender la esencia o el por qué del objeto, para comprender la respuesta de su forma.

Materia y Forma: El mundo de las ideas y el mundo tangible

El diseño como tal se divide en dos aspectos en su trayectoria, el proceso creativo proveniente del mundo de las ideas, en el cual proyectamos la Forma de nuestro invento y el mundo visible, en el cual ejecutamos la Materia de aquella Forma. Entendiendo como Forma, "la figura interna de las cosas, captable sólo mentalmente, que terminaría identificándose con la esencia, con lo que la cosa es realmente (en Platón, la Idea, por ejemplo)." (Foucault, 2001) y Materia como "El sustrato del que se deriva la existencia física" (Marquer, 2017, p 245). Debemos comprender la capacidad propia del ser humano de construir una idea abstracta, para darle vida y bajada a esta en el mundo físico, es una verdadera virtud natural, propia del ser humano. Pierre Henri Tavoillot (2015) explicaba en su teoría de las abejas, en la cual planteaba que eran las mejores arquitectas por naturaleza y a su vez daba a conocer que a pesar de

su meticulosidad, cualidad de trabajo, la abeja no era consciente de esto, pues a través de un mensaje genético construía su panal. Así las abejas son capaces de construir panales a través del tiempo, sin embargo no son capaces de reinventarlos. Es así como entra el rol y las bases de la Arquitectura y el Diseño, pues el humano piensa una idea abstracta a raíz de un espacio u problema, para construirlo e reinventarlo una y otra vez. No sólo su misión es responder a una problemática de la necesidad de construir un confort, si no de perseguir y renovar un constante cuestionamiento ante lo anterior.

La vitalidad del mundo de las ideas, explora un espacio único y distintivo de cada ser, sin embargo, en aquel proceso nunca se construirá de forma igual nuestra visión, en el proceso iremos encontrándonos con las problemáticas del mundo físico. Según Platón en este mundo se cruzan y reciden varios conceptos que se entrelazan, por lo cual, podemos decir que al crear esta idea, implícitamente esta es formada por varios aspectos. “Platón establece una jerarquía en las entidades que pueblan este mundo: situándose por encima de todas las Ideas encontramos la Idea de Bien, que en ciertos textos parece identificar con Dios. Después la Idea de Belleza y la Idea de Verdad; tras estas, Ideas fundamentales como la de Unidad, Multiplicidad, Ser y No Ser; a continuación las Ideas matemáticas” (Echegoyen, 2022). Si nos basamos en la idea de Platón, al formar nuestra abstracción estamos creando un juicio estético sobre esta y la pensamos desde la idea de la belleza.

¿Qué comprendemos por belleza?

El concepto de la belleza lo solemos relacionar con la subjetividad. Sin embargo según Kant existen tipos de juicios en torno a lo agradable, “El juicio de gusto estético tiene lugar cuando la representación es referida, no mediante el entendimiento al objeto para el conocimiento, sino mediante la imaginación al sujeto individual y al sentimiento de placer o de dolor generado por dicha representación. Así, el juicio de gusto no es un juicio lógico o de conocimiento, ya que la base de este último es objetiva, mientras que el fundamento del juicio estético sería subjetivo (según Kant, no puede ser más que subjetivo).” (Slienzi, 2008, p.5) Existen dos tipos de juicios, el gusto ante una representación y el estético ante una nueva propuesta. Viéndolo así, el diseño podría tener ambas, tanto un juicio de gusto como uno estético, pues por lo general hoy, el diseño reside en la reinvención de un objeto ya existente, se propone una nueva mirada, pero hay que reconocer que hoy en día en los objetos de

comodidad o necesidad, está casi todo creado. Desde ese punto de vista el diseñador propone una reinterpretación, mas que una representación, pero uno puede reconocer el objeto o figura que hay detrás. Así, puede un usuario emitir un juicio objetivo sobre su propio gusto ante el objeto que tiene en frente. Sin embargo, sigue teniendo una propuesta propia de su creador lo que permite emitir el juicio de lo estético, esto permitiría en una discusión de opiniones opuestas, llegar a un consenso de virtudes objetivas de la forma.

Ahora, volcandonos a una visión más amplia de la relación entre la belleza y las disciplinas artísticas, la belleza no es un medio si no un fin. Según Hegel, el arte es el medio en que el ser puede expresarse y la belleza reside en aquel acto, como diría Alberto Cruz, es el regalo. “Es el medio gracias al cual el hombre exterioriza lo que es” (Monar, 2009, p. 181) Desde esta mirada podríamos decir que la belleza, más allá de un fin a perseguir, es el acto del proceso de diseño en el cual se envuelve el ser, de forma íntima, da como resultado la belleza en el objeto. El fin no es que el objeto sea bello, si no su proceso es el que trae a luz su belleza.

¿Es el encuentro de la belleza y la utilidad el fin culmine del diseño?

En conclusión, es orgánico que el mismo origen del proceso creativo, sea subjetivo, debido a la admiración que se necesita para que surja la observación. Nuestras pasiones nos mueven a aprender del desconocido y reconocer nuestra ignorancia ante este. Así mismo en la trayectoria del proceso de la Forma, el propio creador emite un juicio de belleza ante el cual moldea su obra, la cual va cobrando Materialidad, hay un proceso transicional en el cual la esencia dada por el creador a su idea cobra vida. Es así como aparece el origen de la belleza en el objeto. Sin embargo, también comienza el juicio por aquel que recibe con su mirada aquella obra, que puede venir desde dos aspectos. El objetivo y el subjetivo, el equilibrio de ambos serán finalmente lo que remecerá al usuario, sin quitar el punto objetivo para el que fue creado el objeto. Pero como dice Hegel(1803), el espectador será capaz de reconocer la belleza que no recide en su materialidad en sí, si no en la Forma, en el acto creativo donde el diseñador arriesga, proponiendo una nueva visión. Viendolo desde la mirada del artista, la mirada en lo personal más critica, el fin no será crear un objeto bello, hablando desde el gusto, pues al ser una mirada objetiva, tal como dice Kant (1977), en la representación no hay riesgos ni interpretaciones, sólo una

propuesta en efecto nueva, pero que propone dentro de un cierto límite en el cual el ojo espectador se sienta cómodo, y ante esa sensación de comodidad se genera el gusto. Si no, mas bien, el acto de atreverse a proponer una mirada propia y hacerla realidad, construir un proceso largo y transitorio, pero en el cual la Forma se mantiene en su esencia intacta, hasta poder encontrar una Materia propia de ella.

Finalmente, para responder de forma más precisa nuestra pregunta, ¿Es el encuentro de la belleza el fin culmine del diseño? El encuentro de la belleza y la utilidad, de la Forma y la Materia, más que un fin, es un recorrido, su encuentro se da a través del Diseño y el fin de este no es llegar para transformarse y mostrarse los dos en un resultante, que sería el objeto, si no más bien, parte de la esencia del Diseño es poder experimentar la unión de estos dos elementos en su trayecto, lo cuales en su finalidad, alcanzarán la belleza, como resultante de su proceso, pero tal como indica Hegel (1803), la belleza no en su apariencia, si no en la complejidad del ser que busca comprender y crear.

Referencia:

Cruz, F.(1993). *Sobre la observación*. Casiopeia, https://wiki.ead.pucv.cl/Sobre_la_Observación

Echegoyen, J. (2022) *Historia de la filosofía. Volumen 1: Filosofía Griega*, <https://e-torredebabel.com/platon-filosofia-griega-mundo-inteligible-y-sensible/>

Fouce, J.M, (2001), *Glosario de la filosofía*, <https://www.webdianoia.com/glosario/display.php?action=view&id=140>

González, A (2020). *Thaumázein*, Capítulo 1, <https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/28691/Cap%C3%ADtulo1thaumazein2020antonio.gonzalez.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

González, M. (2022, 10 de septiembre). *Análisis de la concepción de materia y forma en la filosofía aristotélica*, *Filosofía en la Red*, <https://filosofiaenlared.com/2022/09/analisis-de-la-concepcion-de-materia-y-forma-aristoteles/>

Marquer, E. (2018). *Bled Philosophie*, Hachette.

Monar, A.(2009). *La belleza y la filosofía*, Sophia, Colección de Filosofía de la educación, p.181-188, <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=441846107010>.

Silenzi, M. (2008) *The aesthetic judgment of beauty. The sublimity in art and Kandinsky's thought*, https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-00632009000200012