

La Naturaleza como referente visual - estructural en el proceso de diseño

IX Encuentro “Formación de profesionales del Diseño, la Comunicación y las Artes”. Eje: Estrategias educativas y didácticas en la formación de profesionales.

Autora:

MS. Fernanda Arias Castillo. ferariascas@gmail.com
Universidad Central del Ecuador, Ecuador

RESUMEN

DISEÑO CONCIENCIA sugiere un acercamiento al diseño pensado, resultante de un proceso fundamentado en una metodología clara y precisa; descartando los resultantes de ejercicios casuales, sin proceso o fundamento conceptual. La mirada morfológica se apoya en la geometría como herramienta proyectual, a la vez que se inspira en la naturaleza como fuente de perfección; considerando que el taller de diseño es el espacio de creación, concreción e interrelación de formas, se justifica la pertinencia de este enfoque en la academia.

Como docente, a menudo me pregunto, en qué lugar o momento del proceso de generación de un proyecto – objeto, se despierta en el estudiante la idea clara, definitoria del conjunto de los elementos, es decir, la organización espacial. Son seis años de ejercicio docente, doce semestres de acercamiento continuo a la enseñanza de la forma, traspasando la línea del Diseño gráfico - industrial hacia la Arquitectura y las Artes plásticas; obteniendo ciertas conclusiones entre disciplinas. Del proceso nace una metodología que plantea experimentación y análisis de la naturaleza como enfoque de todos los ejercicios. Entendiéndose naturaleza tantos elementos vivos, cómo construcciones humanas; es decir formas naturales y artificiales; dotando al estudiante con una herramienta de comprensión espacial necesaria para concebir formas propias a la generación proyectual.

Distinguir la lógica de una forma, significa un hallazgo.

PRETEXTOS NATURALES / PRINCIPIOS UNIVERSALES

Imagen 1, análisis estructural

La naturaleza se nos presenta como una serie infinita de imágenes cuyo significado ha sido motivación de estudios e interpretaciones desde el inicio de la humanidad. El ser humano existe y coexiste con la naturaleza, es su fuente primera de recursos para sobrevivir y además su espacio o hábitat.

La imaginación ha sido el motor de este desarrollo intelectual y la curiosidad el combustible, es así como a través de la observación de nuestros propios referentes creacionales tridimensionales, buscamos entender el orden de nuestro universo conocido y de esta manera concebir nuevas formas que satisfagan a las necesidades.

1 Contextualización de la propuesta metodológica

La imaginación es la facultad mental de abstraer, de seleccionar, elegir, combinar, enfatizar, extraer, o reestructurar imágenes, amén de ubicarlas en diversos entornos y en diferentes contextos.

Aristóteles

El otro día, un estudiante después de plantear el método de trabajo, me preguntó: Maestra, ¿Dónde queda la libertad de la forma?, a lo que respondí:

Libertad es conocimiento. Por lo tanto, la forma será libre en la medida que entendamos y dominemos cada parte de ella, a tal punto que cobre vida y si es el caso, saga volando por la ventana. (Experiencia ocurrida en el taller, durante el ejercicio de geometrizar animales de la Amazonía, Facultad de Artes Plásticas).

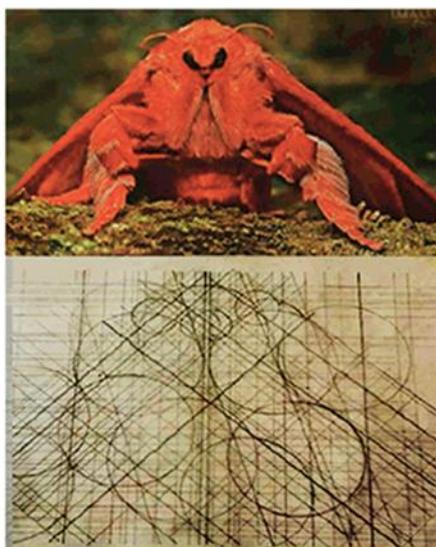

Imagen 2, geometrización

Aprehender la forma es poder controlar tanto su generación como su materialización; el taller es un laboratorio, un espacio donde la investigación está dada bajo la premisa prueba - error y las pautas o condicionamientos se hacen presentes a manera de clave en la propuesta metodológica.

La creación es un acto espontáneo en el que emergen las ideas más puras del intelecto y la creatividad dentro de este proceso es la pluma que permite su materialización.

Dentro del taller de MORFOLOGÍA se plantean exploraciones enfocadas a entender el diseño de espacialidades, con la complejidad de un objeto que puede ser admirado en sus 360 grados y que es el resultante de la geometrización de un referente conceptual - naturaleza; sin diferenciación para estudiantes de Diseño Gráfico – Industrial, Arquitectura o Artes plásticas.

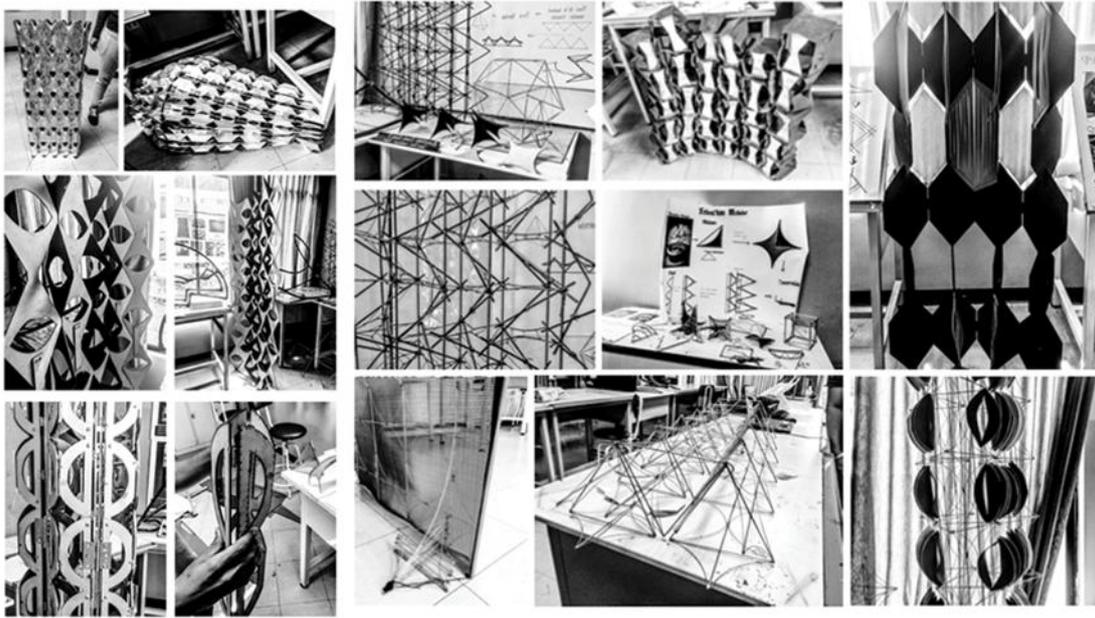

Imagen 3, sistemas modulares

El juego de proyectar - concretar también trae consigo un interesante acercamiento a la materia y sus características inherentes: rigidez, flexibilidad, resistencia, entre otras; estas enriquecen la producción en su versatilidad formal y la experimentación durante el proceso de creación; dando entre sus resultantes un desarrollo que va desde la motricidad fina hasta agudizar la mirada sobre la forma.

Resulta imposible percibir al taller como un espacio para aprender los fundamentos de diseño, desde un ingenuo acercamiento a la forma y sin considerar a profundidad la fuente infinita de inspiración que se encuentra mediante la observación profunda de las leyes naturales, patrones y ritmos de la naturaleza.

2 El taller, integrando nuevas maneras de aproximación al estudio de la FORMA.

Enfrentarse al taller es un reto complejo, diseñar ejercicios y lograr transmitir conceptos, significa entender la importancia de la experimentación como principio generativo esencial; así como también, comprender que el reto está en sacar las ideas que están dentro del estudiante, limitar lo necesario para de esta forma ampliar las posibilidades de concreción, guiando el desarrollo de una sensibilidad visual, lógica a los principios ordenadores de esta realidad tridimensional. Lograr que se haga visible y comprensible una idea, es lo que conocemos como la concreción de la forma en el proceso del taller.

Desde mi perspectiva, no existen fórmulas o recetarios para enseñar; inclusive un mismo ejercicio puede mutar por diversas razones de un ciclo a otro, de un grupo a otro o de un momento del semestre a otro; por las opciones de materialización, tiempo, presupuesto, etc. Por esta razón la búsqueda no se enfoca en la repetición literal de ejercicios; nada que se acerque a una especie de adiestramiento esquemático; el objetivo de este método es más libre, intenta mostrar una mirada, que pertenece a una corriente de pensamiento: la MORFOLOGÍA, que se presenta con una intención clara y cuya exploración denota errores y aciertos que, en el tiempo, se pueden analizar como experiencias académicas.

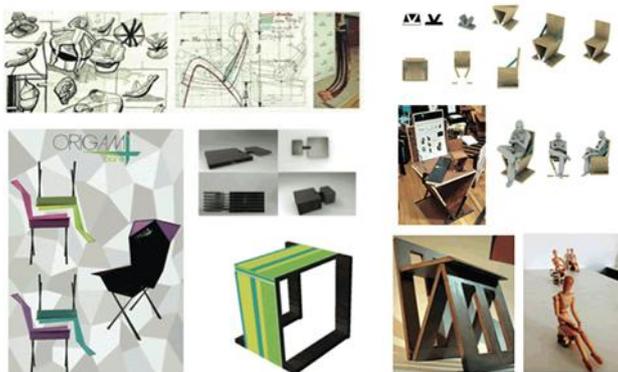

Imagen 4, diseño de un asiento

Para las ciencias proyectuales, el camino del registro de trabajo en taller ha sido cuestión de muy pocos; es una puerta abierta e infinita. Es precisamente este potencial el que justifica la presencia de un MÉTODO, que lo diferencie del resto y que defina una FORMA de aproximarnos al mundo del estudio de la forma; parámetros de búsqueda. Este método plantea el encuentro de patrones universales, inspirado en la eterna búsqueda de la perfección inscrita en el cosmos, la naturaleza, los seres vivos, etc. Leyes de existencia lógicas a su evolución - función – necesidad; coherentes y sin adornos.

2.1 El Método: Geometrización

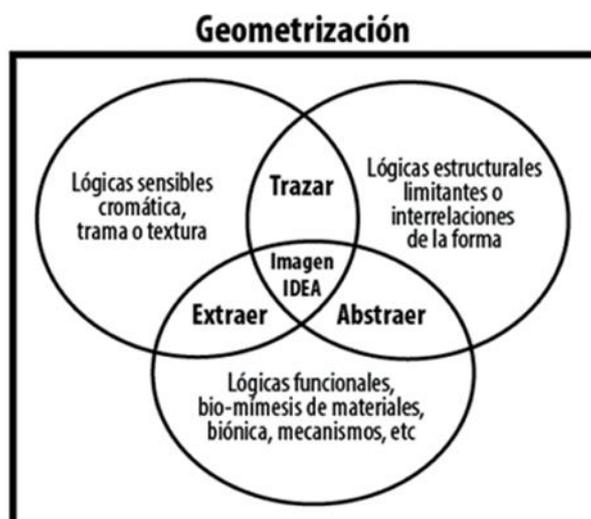

Figura 1, proceso de geometrización

La geometrización es un proceso de trazos secuenciales que utiliza la Geometría (ciencia ancestral), para describir y analizar el origen, las partes y la complejidad de todo sistema.

Las lógicas naturales de la forma muestran su infinita e inherente presencia en cada partícula del universo. La propuesta desde el taller plantea al análisis de trazos, líneas y coincidencias geométricas como una herramienta metodológica que posibilita una comprensión de la estructura más profunda y sensible del referente conceptual (imágenes u objetos), para operar desde su esencia compositiva (el módulo) y desde este lugar descifrar nuevas configuraciones

formales, conservando el concepto y generando así rupturas (innovación), en el proceso de concreción; la creación.

2.2 Proceso

Dentro del taller y como pretexto – inspiración, se propone a los alumnos la selección de fotografías de la naturaleza, paisaje urbano, sistemas orgánicos, entre otras, con la idea anticipada de crear una organización formal espacial cargada de un concepto único, extraído de la fuente seleccionada.

De esta idea se sostiene el método, que consiste en:

1. Encontrar puntos de tensión
2. Trazar paralelas HORIZONTALES, VERTICALES Y DIAGONALES
3. Encuentros multidimensionales RADIALES

Con la finalidad de encontrar: Divina proporción, número áureo, Pi,

Fibonacci, secuencias - ritmos - lógicas numéricas, geometrías platónicas, etc.

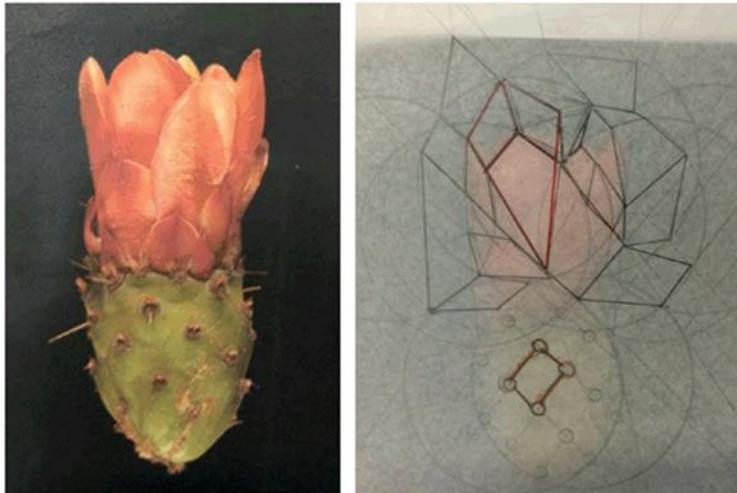
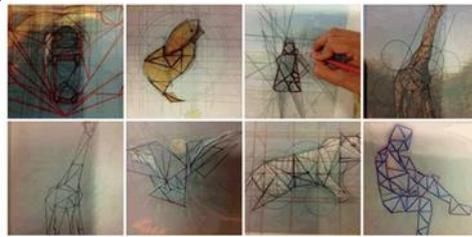

Imagen 5, encuentro del módulo

Con la finalidad de construir un módulo o código ordenador de diseño, con la finalidad de crear sistemas que permitan la comprensión de la forma en la naturaleza y su conexión con las interrelaciones / operaciones de la forma en el proceso de concreción; todo esto siempre dentro del marco de taller experimental. Dentro de la creación de formas, el origen de las ideas suele abordarse desde diversos espacios, todos buscan un punto en común, la creatividad. El acto de crear requiere sin lugar a dudas de un ancla conceptual que le permita despegar de manera coherente a los objetivos proyectuales. Pasar del concepto a la forma, significa pasar de la hoja en blanco a una materialización tangible; lo que en un proceso formativo inicial puede ser complejo y confuso.

La propuesta del taller es obtener mediante el análisis e investigación previa un pretexto natural, perfecto y funcional; de cuyo análisis se extraen los trazos que formaran el módulo de diseño (portador de información esencial) y su respectiva composición en el espacio. La premisa es clara, extraer lógicas estructurales de la naturaleza como ejercicio para la comprensión de la misma.

Imágenes 6 -7 - 8 - 9 - 10, resultantes del taller

REFERENCIAS

Doberti, R, texto sobre “Forma e Interdisciplina”, Buenos Aires, 11 p.

Marcolli, A. (1978) “Teoría del campo” – Firenze: G.C. Sansoni.

Meillet, E. (2001) “Dictionnaire étymologique de la langue latin”. Histoire des mots (Hors Collection: Langues – En francés) – Cuarta Edición con actualización de Jacques André.