

EL LENGUAJE Y LA ESTETICIDAD EN EL DISEÑO POR MEDIO DE LA FORMA*

Danny Milena Panche Barrios
Estudiante de V Semestre del Programa de Diseño Industrial

SÍNTESIS:

El mundo se encuentra estructurado por formas naturales y artificiales, cargadas de significación transmitida en la configuración de un lenguaje, logrando la comprensión por parte del ser humano, mediante la experiencia y el proceso de percepción.

La forma artificial, al ser generada por el ser humano, se configura como el logro de la materialización del objeto pensado; su lenguaje comprende la interface como la comunicación del objeto hacia el sujeto desde la simple observación de un conglomerado de piezas, hasta la información estética como factor subjetivo y la percepción del todo como algo más que la suma de sus partes, reflejado tanto en la comprensión del uso como en un sistema de símbolos.

DESCRIPTORES: Lenguaje, estética, forma, comunicación, entorno, percepción, experiencia, interface, sujeto, objeto.

ABSTRACT:

The world is structured by natural and artificial forms, full of meaning transmitted in the language configuration, achieving the understanding by the human being, through the experience and the process of perception.

The artificial form, is generated by humans, is set as achievement of object thought and materialized, the language of artificial form includes communication the object to the subject, from simple observation of a conglomeration of pieces to the aesthetic information as subjective factor and the perception of whole as more than the sum of its parts, reflected in both the understanding of the use as a symbol system.

DESCRIPTORS: Language, aesthetics, form, media, environment, perception, experience, interface, subject, object

INTRODUCCIÓN

Mediante el presente texto se pretende validar los conceptos de forma, lenguaje y estética con el fin de explicar su importancia como un todo debido a la coherencia entre sí, dándole una configuración exacta de acoplamiento para ser concebidas como un conjunto de función y significación, llevando a cabo el objetivo de comunicación hacia el sujeto y, de ésta manera, logrando un lugar importante en el mundo de los objetos diseñados.

“Crear es aventurarse en lo desconocido, a un camino o proceso no recorrido con una actitud ilusionada y fuerte”.
(Francisco Javier Sáenz De Oiza)

Todo lo que rodea al ser humano, incluso él mismo, está estructurado por formas que constituyen un todo, las cuales pueden ser naturales o artificiales; las formas naturales se reconocen como estéticas por el

hecho de ser naturaleza y debido a su exacta configuración se traducen en un lenguaje que puede ser comprendido y empleado por el hombre; en cuanto a las formas artificiales que son aquellas que han sido manipuladas por el hombre, constituyen objetos de esta misma índole, están cargadas de significación implícita por el creador, siendo poseedoras de un lenguaje que puede ser comprendido por el ser humano mediante su experiencia; es decir, gracias a la interacción con objetos de las mismas características en el pasado, o mediante analogías, Kanizsa (citado en Arnheim, 2002) al respecto señala que:

Si hemos podido familiarizarnos con las cosas de nuestro entorno, es precisamente porque ellas se han constituido para nosotros a través de fuerzas de organización perceptual que actuaban con anterioridad, e independientemente de la experiencia, permitiéndonos de ese modo experimentarlas (p. 64).

* Escrito realizado en colectivo de primer semestre.

La percepción juega entonces un papel fundamental al momento de interactuar con las formas en las cosas, pero antes de eso, debe producirse un impacto en el observador para que éste se sienta atraído y motivado a seguir el proceso de percepción, de allí surge el interrogante de ¿cómo se constituye la forma en lenguaje estético?, esto con el propósito de hacer del objeto un elemento no sólo funcional, sino también atractivo y con un plus de significado.

Foto 1: BIKIC, Michelle. (2008). *At ICFE: Placentero Lounge Chair* by Batti. <http://3rings.designerpages.com/2008/05/27/icff-placentero-lounge-chair-by-batti/>

La forma se define como la constitución de las ideas en imágenes mediante el pensamiento, estimulado por señales generadas en el medio externo o por el mismo ser humano, inmersas en un espacio y en un tiempo, es decir, en un determinado contexto transmitiendo un mensaje constituido en datos ordenados que generan información para ser expresada por medio de un lenguaje claro y universal; la forma logra así la materialización del objeto pensado y la interface en la comunicación del objeto hacia el sujeto (Foto 1), estimula la percepción tanto del creador como del observador al momento de interactuar con el artefacto y permite que se genere un reconocimiento del objeto desde su integración al ser observado como un todo, hasta su configuración y composición estructural, pues “se hizo patente que los rasgos estructurales globales son los datos primarios de la percepción” (Arnheim, 2002, p. 60), permitiendo, además, que surja en un momento dado, la necesidad de cambio y por lo tanto de innovación, lo cual se debe a la capacidad de creación e ingenio del ser humano y a la habilidad en la alteración de algunos artefactos en cuanto a su configuración, idea e imagen.

6 Arnheim (2002) señala que éste proceso de modificación puede hacerse más complejo ya que la

vista percibe principalmente un conglomerado de piezas, por lo que el observador no alcanza a identificar exactamente dónde se producen los cambios en el aspecto global; no obstante, advierte hasta las mínimas modificaciones pero se presenta la dificultad de identificar su ubicación plenamente, hasta que se fija en los detalles.

Foto 2: GARCÍA, Milko. (2009). *Las leyes de la gestalt*. <http://creatividadnatural.blogspot.com/2009/04/las-leyes-de-la-gestalt.html> (7 agosto.2010)

Lo anterior suele ocurrir en el caso de formas complejas, pero también existen las formas constituidas por unas pocas líneas bien escogidas que bastan para identificar un objeto y que lo hacen parecer un esquema completo de tal manera que permita percibir sus cambios fácilmente.

De otro lado, se hace igualmente importante el lenguaje, el cual se define como toda forma de expresión cargada de información que comunica lo que el autor quiere exteriorizar, afirmando una noción por medio del reconocimiento del objeto que pone a prueba el proceso de percepción de quien interactúa con él (Foto 2), posiblemente porque lo reconoce fácilmente o porque capta cierta familiaridad en el artefacto, lo cual le permite iniciar una analogía y traer a colación su experiencia para ordenar una serie de indicios sueltos y convertirlos en un todo. De ésta manera, el lenguaje da lugar a la identificación del artefacto para lograr así el objetivo de la comunicación tanto estética como utilitaria y de significación, pues “la mera transmisión de información estética no puede considerarse como un logro cognitivo; es sólo un medio y no una finalidad del proceso de comunicación” (Laske, citado en Zimmermann, 1981, p. 27); es decir, no sólo la estética, sino también la utilidad, constituye una parte importante del contenido comunicativo del objeto, en

consecuencia, “el artificio que se ha configurado con fines de utilidad, sólo sirve si su utilidad es comprendida” (Zimmermann 1981, p. 26), o sea, sólo es posible que el objeto cumpla su función si se realiza un completo y claro acto comunicativo entre el artefacto y el sujeto, lo que se conoce como “interface”¹.

La configuración del objeto que reúne elementos tanto físicos como esenciales, puede ser tan exacta que el observador logra percibir sin problema el mensaje que el autor quiere expresar y que permanecerá implícito en el objeto, dándole una estructura de significación.

La estética cumple también un papel muy importante como elemento de comunicación, reflejando la cultura del sujeto plasmada en el objeto; además, hace referencia a factores como la armonía, el equilibrio visual, la proporción, la disposición y la correspondencia entre cada uno de los elementos que se integran en una composición, con el fin de crear un sólo objeto que genere impacto en el observador, cumpliendo en primera instancia, con el propósito de producir una sensación pensada por el autor, luego, reflejada en el artificio y posteriormente, captada por el observador que siente una conexión con la estructura visual del objeto, lo cual lo conduce a analizarlo.

Es importante resaltar que la estética hace referencia a lo sublime, a lo trágico y a lo cómico, así como también a la “ciencia de lo bello en la naturaleza y en el arte” (Leroi – Gourhan, 1977, p. 267), lo cual corresponde a un concepto subjetivo, pues el juicio puede variar dependiendo de la persona que se relaciona con el artificio, del vínculo que se crea entre gustos y preferencias, así como de la configuración del objeto mismo enlazada a lo que desea reflejar.

Después de estas aseveraciones se concluye que, la forma constituida con el fin de transmitir un mensaje y de generar sensaciones, se comporta como un ente de atracción para el observador, debido al contenido estético y a la organización de datos implícitos en el objeto, codificados por el sujeto creador, con el

objetivo de lograr el acto comunicativo y la inmersión de las formas manipuladas por él mismo en un mundo de fuerzas activas, expuestas a los constantes agentes de cambio presentes en los diferentes contextos culturales y que por ende, actúan sobre el proceso de percepción del observador, guiándolo desde su formación y necesidades, a dar a luz un juicio de simplicidad o de complejidad que finalmente hace parte de “una correspondencia de estructura entre el significado y el esquema tangible” (Arnheim, 2002, p. 76).

CONCLUSIONES

- Una de las maneras de comunicación del mundo con el ser humano radica en el lenguaje de las formas tanto naturales como artificiales, el cual es percibido e interpretado por el sujeto.
- La percepción puede estar mediada por la experiencia del sujeto, por agentes culturales, por analogías o por simple curiosidad, lo que se traduce en una reacción subjetiva frente a señales objetivas.
- La forma puede definirse como la materialización de las ideas, estimuladas por los deseos y el intelecto del ser humano, así como por el medio que lo rodea.
- La forma es portadora de un lenguaje codificado por el creador, el lenguaje está a merced de ser comprendido para llevar a cabo la interface entre el sujeto y el objeto desde las cualidades tanto estéticas, indicativas, estructurales, funcionales y de significación.
- El juicio de esteticidad está sujeto a la concepción que el observador o usuario tenga acerca de la armonía, equilibrio visual, proporción, disposición y correspondencia de los elementos integradores de una composición, los cuales constituyen el objeto de análisis y finalmente el juicio subjetivo.

¹ Interface se define como, el acto comunicativo del mensaje implícito en el objeto comprendido por el sujeto.

BIBLIOGRAFÍA

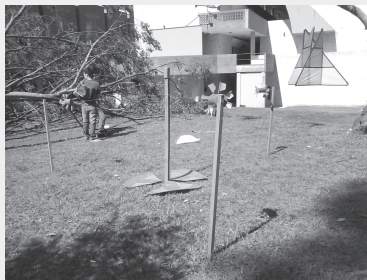
ARNHEIM. R (2002). *Arte y percepción visual*. Madrid: Alianza Editorial.

LEROI - Gourhan, A. (1977). *El Gesto y la Palabra*. Caracas: Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela.

ZIMMERMANN, Y. (1981). *Del Diseño*. Barcelona: Gustavo Gili.

2009-2 PRIMER SEMESTRE

Proyecto: Irradiar la creatividad a través del viento

CONCEPTO:

Mostrar algunas de las estructuras de radiación utilizando el viento como ayuda para el movimiento. A partir de la estructura centrífuga básica nace la base del diseño de la cual se desprenden tres ramificaciones que tienen en sus extremos unos módulos, los cuales se mueven con la ayuda del viento proporcionado por las personas, utilizando otro módulo en que también se encuentra una estructura de radiación. Estos al girar van hacia el centro queriendo representar los distintos caminos que un diseñador toma para llegar a un objetivo en común como lo es un diseño innovador, y así permitir que las personas interactúen con él.

ESTUDIANTE: Juliana Andrea Valencia Giraldo

DOCENTES: Germán Ramírez y John Alejandro González

Proyecto: El Fénix

CONCEPTO:

Es un Transformer que cambia de un autómatas a un ser mitológico, tomando en cuenta la identificación del punto, línea y plano; realizado con base a los elementos formales y la percepción. El diseño maneja adecuadamente las funciones formal estética, simbólico comunicativa y práctica.

ESTUDIANTE: Juan Camilo Blandón Munera

DOCENTES: Germán Ramírez y John Alejandro González

FOTOS: Docentes y Estudiantes del programa de Diseño

**LOS 2 MEJORES PROYECTOS DEL 2009 - 2
2009-2 PRIMER SEMESTRE**