

Definición de Diseñador según Norman Potter

Primero en principal, Potter dice que todo humano es un diseñador, y su mayoría requiere una educación formal que les proporcione la cualificación apropiada, sea diseño de producto, diseño de ambientes, diseño y comunicación, etc. Aún así, un trabajador creativo siempre sigue estudiando y trabajando su materia, interrogándose sobre lo que hacen y preguntándose el porqué.

El trabajo de un diseñador contribuye a ordenar y dar forma a cualquier aspecto de la vida diaria, tanto en el contexto de su fabricación, como de lugar y ocasión. Por lo tanto, no puede poner en juego sus gustos personales hasta que cada factor conflictivo del boceto se haya tratado adecuadamente: hasta que sepa perfectamente a que se enfrenta y en que límites puede moverse. Estos bocetos deben incluir instrucciones por escrito, informes u otros documentos, dibujos detallados del trabajo, ilustraciones de propuestas a los clientes, modelos a escala y algunas veces prototipos a escala real. Es necesario que las instrucciones sean muy claras, completas y especialmente aceptables para los que tienen que trabajar a partir de ellas.

Un diseñador tiene que ser capaz de mayor objetividad de la que se requiere en las bellas artes. Tiene que tener la habilidad de sopesar un problema o una posibilidad desapasionada, teniendo en cuenta las condiciones y escoger, disponer y decidir adecuadamente. Tiene que ser capaz de superar las limitaciones impuestas y transformar las posibilidades para que están a su favor, tiene que gustarle y comprender a la gente; tiene que ser capaz de aceptar imparcialmente situaciones complejas en las que esté trabajando como miembro de un equipo. Tiene que ser razonablemente expresivo, realista y estar preparado para las responsabilidades compartidas con otra gente.

Diferencias y similitudes entre diseñadores y artistas

- La conexión real entre las bellas artes y los diseñadores, surge de la ventaja de compartir una determinada sensibilidad visual y no de una directa transferencia de técnicas, lenguajes.
- El diseñador no puede poner en juego sus gustos personales hasta que cada factor aparentemente conflictivo del boceto se haya tratado adecuadamente: hasta que, en definitiva, sepa perfectamente a qué se enfrenta y en qué límites puede moverse. Entonces su libertad de movimiento artístico y sensorial se ve más limitada que la un pintor.
- Un diseñador se preocupa más de los problemas de los demás que de los propios. Su trabajo consiste en una solución de problemas con una propuesta de diseño. En cambio el artista se formula preguntas, se preocupa más por sus problemas, por su interior y su arte son actividades que interpretan, fundamentalmente, la comprensión psicológica, espiritual y sensual del hombre.
- Un diseñador tiene un punto de partida, un mensaje, una imagen, una idea. En el artista, el proceso de creación de una obra de arte surge de una opinión, un sentimiento propio del artista.
- El trabajo de un diseñador no es inventar algo nuevo, sino de comunicar algo que ya existe y su contenido expresivo se limita estrictamente a la correspondiente comunicación. En las bellas artes crean el arte de compartir un sentimiento.
- Para el diseñador sus diseños nunca son un fin para él mismo, sino que son el medio para llegar a la fabricación. Sus dibujos son proyectos de diseños teóricos, que se convierten en instrucciones para contratistas, fabricantes y otros ejecutores. Para el artista, el trabajo final es un verdadero exponente de la propia expresión del artista.
- El diseñador al finalizar su diseño, tiene la responsabilidad de la coordinación de tal manera que el trabajo se realice en forma satisfactoria, pero no hay un equivalente como en la relación vista/tacto que desarrolla un pintor o escultor, por medio de la cual la idea original se desarrolla de forma constante, se enriquezca o se altere al contacto con los materiales o a través del proceso de fabricación.
- El proceso de diseño requiere de procedimientos bien organizados acordes al proyecto. En las bellas artes, también hay algunos procedimientos similares, pero a diferencia que el trabajo tiene originalmente un carácter más introspectivo.
- Tanto un diseñador como un artista, tiene una fuerte responsabilidad del diseño final. La diferencia entre ambos, es que la responsabilidad del diseñador, es más específica, con clientes, contratistas, con el público que utiliza un producto acabado. En cambio para el pintor, su responsabilidad mayor es la veracidad de su propia visión. Puede que tenga responsabilidades contractuales, pero nunca del carácter de las de un diseñador. Su proceso de trabajo depende mucho menos de la discusión, de los acuerdos o de las cartas.
- El diseñador trabaja con y para otra gente, el artista trabaja para él mismo y su necesidad de expresar.
- El proceso de trabajo de un diseñador puede sufrir cambios por contingencias inesperadas: factores relacionados con el coste, la disponibilidad de materiales y de técnicas o cambios en los

requisitos de cliente. Estas posibles contingencias irán modificando su definición, y el resultado será diferente a las primeras ideas aparecidas. En las bellas artes se trabaja directamente con los materiales o con una representación visual muy análoga al resultado final del trabajo.

En mi opinión, creo que las diferencias y similitudes están bien planteadas. Considero necesaria una clara definición de ambas áreas ya que siempre es difícil la comprensión y distinción de cada uno, por alguna razón varios diseñadores se consideran artistas, y casi ningún artista se considera un diseñador.

Más allá que ambas puedan compartir conceptos relacionados con lo estilístico, con dar un mensaje, o crear composiciones visuales usando una base de conocimiento compartido, a la hora del proceso de trabajo, el resultado final y sus razones de hacer, son completamente diferentes. Entonces como punto de partida base, cito la definición del diccionario de la real academia española: el arte es una manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros, y el diseño es la concepción original de un objeto u obra destinados a la producción en serie.

Esto me quiere decir también, que la producción de una obra de arte, la pieza es única, se realizará una sola vez, o por lo menos una original. En cambio un objeto diseñado será reproducible para llegar a la mayor cantidad posible de compradores, consumidores.

También considero, que el diseño depende de las diferentes estéticas artísticas, ya que un diseño efectivo debe conjugar su función y la estética que es dada por las corrientes artísticas; y el arte, por lo contrario, no depende de ningún objeto diseñado

Lo que respecta a como el espectador interpreta el mensaje de un diseño o una obra, también creo que hay una gran diferencia. El diseñador siempre diseña en base a un objetivo, una función y su trabajo fundamental es comunicar un mensaje y motivar al espectador a hacer algo. Si el espectador decodifica un mensaje erróneo, creo que el diseño no fue bien realizado.

Un artista trabaja con libre de expresión, sus pinturas son un reflejo de sus sentimientos o lo que percibe de una situación dada. Por eso creo que no siempre cuando uno mira una obra de arte pueda decodificarla tan fácilmente. Que transmita un punto de vista o una emoción, no significa que tenga un significado único. Al conectarse con el espectador de diferentes maneras, se lo puede interpretar de diferente manera también.

En conclusión, el fin del diseño es la motivación y el consumo, y el fin del arte es una expresión propia del artista y una inspiración.

"Un artista es alguien que produce cosas que la gente no necesita tener pero que él, por alguna razón, piensa que sería buena idea darles". Andy Warhol

"El arte es la única forma de actividad por la cual el hombre se manifiesta como verdadero individuo." Marcel Duchamp

Objeto de Diseño

Taburete

- Autor: Philippe Starck
- Nombre del producto: W.W Stool
- Año: 1991. Producción: 1992 hasta la actualidad.
- Materiales: Aluminio
- Técnicas: Aluminio fundido en molde de arena y barnizado. Filigrana
- Medidas: 97 x 56 x 53 cm
- Fabricante: Vitra AG, Basilea

El producto de Philippe Starck se caracteriza como un producto de diseño por las siguientes cuestiones:

- Es un producto de producción masiva.
- A partir del boceto del diseñador con sus respectivas instrucciones, miles de producciones pudieron hacerse sin que una sea la original o única.
- Para realizar el diseño, Philippe necesito un objetivo funcional, un mensaje y una estética a representar. La función de un taburete, y la estética fue dada por un director de cine para un ambiente de oficina fantasía. Lo que hace que su liberta de expresión quede limitada.
- El objeto esta destinado a ser puramente funcional.

- Destinado a satisfacer las necesidades de un consumidor.
- Su realización no consistió solo en realizar un dibujo libremente por el diseñador, sino que también requirió de procedimientos acordes al proyecto, discusiones, interrogaciones y argumentaciones entre todas las personas involucradas con la producción del objeto.
- Para diseñar el producto y proponer una propuesta de diseño Philippe tubo que pensar más en los problemas de los demás o del director, que de los suyos propios. Su diseño no se basa en una actividad que se tenga que interpretar, comprender psicológicamente o espiritual de él.
- El taburete es algo que ya existe de antes, no lo invento el diseñador. Philippe se encargó de comunicar algo que ya existe aportandole un contenido expresivo correspondiente a esa comunicación.
- El boceto descriptivo es un medio para llegar a la fabricación de miles de ejemplares, no una representación de su expresión. Es la herramienta principal para los contratistas o fabricantes y no para un espectador sensible.
- Una vez finalizada la propuesta de diseño, el diseño queda tal cual en el boceto se representa. No hay un contacto con los materiales de desarrollo de forma constante que enriquezca o altere su diseño, como en el caso de una pintura.

Arte

Pintura Neo-impresionista

- Autor: Vincent Willem van Gogh
- Nombre del producto: La Noche Estrellada
- Año: 1889
- Técnica: Oleo sobre lienzo
- Soporte: Lienzo
- Instrumento: Pincel
- Medidas: 73.7 x 92.1 cm

La pintura de Van Gogh, se caracteriza como una obra de arte por las siguientes razones:

- Más allá de caracterizarlo a gusto personal como una pintura linda o fea, al observar detenidamente la obra crea en mi un profundo impacto que en principio puedo no entender bien que es lo que me quiere transmitir el pintor, pero si percibo bien una cantidad de emociones confusas.

- Esta mezcla de sensaciones me vienen dadas por el movimiento que percibo en el cielo, sus formas confusas y no realistas, su trazo en pequeñas pinceladas que a la vez al generalizarlas las percibo como una gran textura vibrante y por la composición y distribución de los elementos componentes, y la necesidad de poder identificar que significa cada uno de ellos. Ya desde una primera mirada, la pintura me transmite sensaciones, emociones, confusiones, preguntas, etc,

tanto más internas como preguntas respecto a que quiso expresar el pintor cuando realizó la obra. Me sumerge en un mundo de interpretaciones posibles y eso hace que la obra atrape mi atención y quiera decodificar ese sentimiento.

- A primera instancia, la pintura me crea un sentimiento confuso, desprolijo, súper vibrante, oscuro pero con una pequeña esperanza.

Investigando un poco la vida del pintor, descubro que la pintura fue realizada en un momento de su vida muy crítico. Un momento en el cual estuvo recluido en el psiquiátrico de Saint-Rémy. A Vincent se le permitió salir del hospital a pintar al aire libre, lo cual hace que esta obra haya sido producto de un momento de "liberación", del hospital como concreto y de su propia expresión como simbólico. Es una obra que claramente expresa su estado anímico, sus pensamientos, todas sus sensaciones dadas por el momento vivido. Por ejemplo la obra tiene como tema principal el conflicto entre religión y naturaleza, y las estrellas muestran un anhelo de consolación espiritual, resultándole evocaciones de la naturaleza de vida más allá de la muerte. El árbol ciprés pintado, también es un símbolo de la generación, de la muerte y del alma.

- A partir de este análisis, puedo confirmar que la pintura es una viva representación de sus sentimientos, una verdadera obra del arte de la expresión. Quizás no pude identificar en una primera instancia cada uno de esos sentimientos, pero sí pude percibir varias expresiones que fueron llevándome a interpretar la obra, conectándome con el pintor. Hago este análisis un poco más interiorizado, porque creo que cuando una pintura logra transmitir sensaciones, lo puedo considerar una obra de arte, sea cual sea la variedad de percepciones de cada espectador.

- Considero también a esta pintura como una obra de arte, ya como menciona en las diferencias y similitudes entre arte y diseño descrito por Potter, la obra de arte es una pieza única, sin reproducción en serie. Además que sería imposible reproducirla tal cual, no solo por el trazo particular de cada pintor, sino también porque no estaría hecha de ese sentimiento propio del artista.

- Es un trabajo realizado por el mismo y único pintor. Para realizar y finalizar esta pintura, Van Gogh no necesita ni contratistas, ni clientes, ni colegas administrativos. Es un trabajo que surgió únicamente de su necesidad de expresar, sin depender de otras personas para realizarlo.