

PUBLICACIONES GREDITS 05

BAU Design Forum

Actas de las II Jornadas Barcelona, 2016

Bau Design Forum. Actas de las II Jornadas, Barcelona 2016

PUBLICACIONES GREDITS 05

CENTRE UNIVERSITARI
DE DISSENY
DE BARCELONA

UNIVERSITAT DE VIC
UNIVERSITAT CENTRAL
DE CATALUNYA

Pujades 118 · Barcelona 08005
www.bau.cat · info@bau.cat
www.gredits.org · gredits@bau.cat

PUBLICACIONS GREDITS / 05

PUBLICACIONS GREDITS

**Bau, Centre Universitari de Disseny
de Barcelona**

Editores:

R. Rispoli, T. Martínez

Colaboración editorial

E. Amann, F. Maria, P. dal Pozzo, P. de Riba.

Comitè Científic:

GREDITS

Grup de Recerca en Disseny
i Transformació Social

www.gredits.org

1ª Edició.

Quantitat d'exemplars 150

Barcelona, Espanya.

Marzo 2017

Impressió:

9. disseny

Disseny i maquetació:

Best Boy

ISBN (Ed. Impresa): 978-84-617-9868-1

Depòsit Legal: DL B 8745-2017

Copyrights de la publicació:

Bau, Centre Universitari de Disseny

Copyrights dels textos:

Tots els autors

El contingut dels articles és responsabilitat absoluta dels autors.

Logotip BAU Design Forum, Adrià Paz

PUBLICACIONES GREDITS / 05

Bau Design Forum

Actas de las II Jornadas

Barcelona, Septiembre 2016

Índice

> Más allá del <i>problem-solving</i> : hacia un diseño como práctica reflexiva	007
R. Rispoli	
> Design, When Everybody Designs Social innovation and design for a new economy	013
Ezio Manzini	
Interiores	
> Intermediar, agitar y crear, claves para entender el diseño de Zuloak y Curro Claret	023
Pierino Dal Pozzo	
> Las revoluciones cotidianas. Operaciones de urbanismo hacker	029
Zuloark	
> Un decálogo personal para el diseño	049
Curro Claret	
Audiovisuales	
> La responsabilidad social del diseñador audiovisual	067
Francisco Javier María	
> “Peor aún, podría ser perfecto” Ficciones de la ciudad futura	071
Natxo Medina	
> CO2GLE & DEFOOOOOOOOOOOOOREST	085
Joana Moll	
Gráfico	
> Diseño fuera del diseño	089
P. de Riba	
> La política del lenguaje en el diseño gráfico	095
Aitor Méndez	
Moda	
> El hiperconsumo y la pérdida de emoción en el acto del vestir	141
E. Amann	
> Boris Bidjan Saberi i la nova concepció del luxe	147
Silvia Rosés sobre Boris	
Trabajos finales de Grado	
> Barrio Pinpiniao	155
Anabel Vicaria	
> Herramienta de realidad virtual para la educación emocional y de conducta social en niños con TEA	159
Aitor Molero / Marc Trigo	
> La lucha de clase en la sociedad de los datos. Política de intimidad	163
Raquel Pallejà	
Notas biográficas	167

**Más allá del *problem-solving*: hacia un
diseño como práctica reflexiva**
**Ramon Rispoli, Coordinador científico del
Bau Design Forum 2016**

En 1971, Victor Papanek definía el diseño como “la planificación de todo acto dirigido a una meta deseable y previsible”. Hoy en día, en pleno apogeo del capitalismo neoliberal, algunas de las cuestiones implícitas en esta afirmación se manifiestan en toda su urgencia: ¿por qué cierta meta es deseable, y para quién lo es? ¿Según qué criterios hablamos, hoy en día, de ‘buen’ o ‘mal’ diseño?

La ideología del *problem-solving* -otro producto del predominio de la razón instrumental en todas las esferas de la vida contemporánea- ha fomentado el mito de un diseñador como simple técnico, cuyo único trabajo es el de aportar la mejor solución a un problema ya definido a priori por el cliente: un diseño que se interroga sobre la validez de sus medios, y casi nunca sobre la validez de sus fines. ¿En qué manera es posible contrarrestar esta

visión hegemónica de la profesión y volver a colocar la ‘pregunta sobre los objetivos’ en la agenda de trabajo del diseñador?

Bau Design Forum 2016 puso estas cuestiones al centro de su atención, ofreciendo un panorama de perspectivas contra-hegemónicas que -lejos tanto de la simple estetización como del *problem-solving* funcionalista- comparten una visión del diseño como práctica reflexiva, consciente del amplio abanico de sus implicaciones ambientales, socio-políticas y culturales.

El Forum tuvo lugar a lo largo de los días 29 y 30 de Septiembre, en tres intensas sesiones de conferencias y debates colectivos en las que participaron tanto teóricos y académicos como profesionales del sector.

La primera sesión, el jueves 29, se abrió con la presentación de dos trabajos finales de Grado defendidos en Bau en el pasado mes de julio. Se trataba, en concreto, de la propuesta de Anabel Vicaria –un taller de diseño participativo para los niños de uno de los barrios más pobres de Santo Domingo- y el proyecto de activismo gráfico y *guerrilla design* de Marc Galán: dos trabajos muy diferentes entre sí, que surgen sin embargo de preguntas muy parecidas sobre el posible rol social del diseño en el mundo en el que vivimos. Sucesivamente tuvieron lugar las primeras tres conferencias de los ponentes invitados: Manuel Dominguez de la plataforma de arquitectos/urbanistas/pensadores Zuloark, el célebre diseñador Curro Claret y Leónidas Martín, representante del grupo de activistas gráficos Colectivo Enmedio. Las tres presentaciones y la sucesiva mesa redonda entre los ponentes pusieron en el foco de atención un uso político del diseño que sea capaz de

cuestionar la frontera tradicional entre diseñadores e usuarios, de empoderar individuos y colectivos y a la vez de fomentar su sentido crítico.

Manuel Dominguez en su ponencia presentó algunos proyectos y trabajos de Zuloark, haciendo hincapié sobre todo en su enfoque *open source* y en la interesante sinergia que el colectivo intenta establecer entre la *expertise* específica del diseñador y aquel enorme almacén de soluciones de diseño difuso e informal que definen ‘inteligencias colectivas’. En el tema de la participación y del empoderamiento del usuario insistió también Curro Claret, quien ilustró una serie de proyectos de estos años recientes de su trayectoria profesional; Leónidas Martín, finalmente, presentó algunas de las tácticas de comunicación visual que Enmedio ha utilizado y sigue utilizando para sus acciones de reivindicación, ‘sabotaje cultural’ e incluso disidencia política.

La segunda sesión -la del viernes 30 por la mañana- tuvo como protagonistas la artista visual Joana Moll y los diseñadores Natxo Medina y Aitor Méndez, procedentes respectivamente del ámbito audiovisual y gráfico. En esta ocasión el tema principal de reflexión (y de debate en la mesa redonda) fue el de la ‘lucha’ del artista/diseñador en el espacio simbólico, y su tentativa de articular relatos -o de traer a la luz relatos ya existentes y escondidos- para visibilizar algunos de los clichés típicos las sociedades tardocapitalistas, y la capacidad que éstas tienen de producir no solo objetos y mercancías sino también subjetividades despojadas de sentido crítico.

Joana Moll presentó algunas de sus piezas en las que se evidencia el enorme volumen de emisiones de CO2 producido -diariamente y a escala

global- por Google y por la red en general, para desenmascarar la otra cara de la supuesta “inmaterialidad” de las TIC. Natxo Medina propuso una reflexión de “retro-futurología” en torno a los imaginarios hegemónicos de futuro, utópicos y distópicos, alimentados en el siglo XX por la cultura del diseño y por la cultura de masas: imaginarios cuyo análisis nos permite casi trazar una historia de las peripecias de la propia sociedad de consumo. Finalmente, Aitor Méndez ilustró unas interesantes líneas-guía para un diseño gráfico capaz de forzar el círculo “asimetría-reducción-reificación” que caracteriza, en su opinión, gran parte de la comunicación visual en el mundo neoliberal.

La tercera y última sesión, el viernes por la tarde, se abrió con la presentación de otros dos trabajos finales de Grado coherentes, por su enfoque, con las premisas teóricas del Forum: el de Raquel Pallèjà -una propuesta crítico-especulativa en torno al tema de la privacidad individual y de las políticas que las regulan en la era de la información global- y el de Aitor Molero y Marc Trigo, que han aprovechado el potencial de la realidad virtual para diseñar una herramienta de enseñanza-aprendizaje para los niños afectados por el TEA.

Sucesivamente fue el momento de la presentación de “Inmaterial, Arte Diseño y Sociedad”, la nueva revista científica de Bau cuyo primer número fue lanzado a finales de junio 2016. Los coordinadores de la revista y otros miembros del comité editorial ilustraron las principales premisas teóricas de la revista, haciendo hincapié en su intención de superar las barreras tradicionales entre las disciplinas para fomentar una idea de diseño como transformación en todas las escalas -materiales e inmateriales- posibles.

A continuación tuvo lugar el evento más esperado del Forum: la keynote lecture *El diseño en la era de las redes (y de la sostenibilidad)* de Ezio Manzini, el teórico internacionalmente reconocido del diseño para la innovación social. Como es sabido, Manzini defiende que la verdadera sostenibilidad es el resultado de un proceso complejo de transformación social y cultural, impulsado por una nueva conciencia individual pero antes de todo por nuevos modelos de organización y colaboración colectiva. En esta óptica, en su ponencia trató de ilustrar cómo el diseño puede facilitar nuevas soluciones capaces de abrir camino en esta dirección, mencionando iniciativas dirigidas por los profesionales del sector pero también -y sobre todo- procesos colectivos y *bottom-up* en los que el diseñador asume simplemente el rol de facilitador/mediador.

En conclusión del Forum, la entrevista al diseñador de moda Boris Bidjan Saberi nos dio la oportunidad de ahondar en su trayectoria profesional y comprender los entresijos de su proyecto creativo. Finalmente, un paseo por las piezas más representativas de su carrera hizo posible entender su investigación hacia nuevos procesos y materias primas y su tentativa de recuperar cierta idea de artesanía.

Pasados ya algunos meses de su conclusión, las resonancias del Forum siguen en el aire: son las resonancias de una nueva cultura del diseño que nos parece necesario fomentar y difundir. Ya a partir de la próxima edición, nuestra intención es la de seguir en este camino hacia un diseño como práctica reflexiva y consciente, capaz de superar la hegemonía de lo 'técnico' para volver a considerar la consistencia material (ambiental), socio-política y cultural de cualquier operación de transformación de lo existente.