

**"DE LOS TALLERES COLONIALES DE ARTES Y OFICIOS A LA FORMACIÓN DE
DISEÑADORES INDUSTRIALES.
3. LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN DISEÑO INDUSTRIAL"**

Guillermo Escandón
Universidad de Nariño (Pasto-Colombia)
gmoescandon@yahoo.com

RESUMEN

En esta ponencia, siendo la última de una serie de tres que hacen parte del macroproyecto de investigación *Historia curricular de programas de educación superior en Nariño* adelantado por el Grupo *Currículo y Universidad* de la Universidad de Nariño (Pasto-Colombia), se presenta la manera en que se ha estructurado la formación disciplinar de Diseño Industrial en Colombia, estableciendo inicialmente un vínculo con el proceso de industrialización del país, el arribo de migrantes europeos y la posterior vinculación de los pioneros del diseño educados en escuelas norteamericanas y europeas.

LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN DISEÑO INDUSTRIAL

INTRODUCCIÓN

La formación profesional en diseño ocurrida desde la segunda mitad del siglo XX, se inicia con el ideal de encontrar gran acogida en las crecientes empresas colombianas, pero la realidad es diferente y a pesar de no contar con un espacio amplio para la vinculación de diseñadores industriales, los programas académicos siguen creciendo y sus currículos orientándose hacia la pertinencia con las regiones y con las características socio económicas del presente.

Así lo señalan tanto los hechos histórico-académicos que aquí analizamos, como las políticas educativas nacionales para el nivel universitario que establecen parámetros

básicos en orden a garantizar la calidad de la formación profesional en los distintos campos del conocimiento, que constituyen el último de los referentes de esta ponencia.

I.- QUE ES DISEÑO

La palabra *diseño* como la conocemos hoy procede del italiano *disegno* que se refiere al trazado o dibujo que se hace con fines artísticos o como base para la producción de algún objeto, como plano para una construcción. Sin embargo la connotación de la palabra dibujo en nuestro idioma no recoge de manera suficiente el sentido que la profesión tiene hoy. En sí el dibujo es un recurso común a las diferentes áreas y especialidades del diseño, pero la verdadera importancia de esta disciplina radica en la posibilidad de establecer una clara comunicación entre los usuarios y los productos.

La cercanía entre el producto y su artífice o su usuario en la antigüedad, posiblemente hacia innecesario pensar en la condición de comunicabilidad del objeto, hoy en día las condiciones de producción son bien diferentes y esta condición de comunicación, es esencial por diferentes razones como la usabilidad y la seguridad que los objetos deben poseer.

Diseño Prehispánico.- No existen documentos que nos permitan establecer de manera clara el proceso seguido por nuestros antepasados para la elaboración de las inigualables piezas de oro, de cerámica o los pocos textiles que han sobrevivido en los entierros. Sin embargo los conceptos que hoy conocemos por la academia de Europa se reconocen con claridad en estas piezas, es decir, podemos asombrarnos con la capacidad de síntesis gráfica, proporción de las figuras, expresión, ritmo, estructura de la composición y estilo de las obras.

De igual manera, desde la visión del diseño de objetos, el uso de la mano como medio de producción se convierte en el canon, es decir en la norma que guía la adaptación del

objeto a su usuario, podríamos decir que son objetos para el hombre hechos por el hombre.

El concepto que hoy tenemos de diseño, existe como parte de la naturaleza del hombre desde hace mucho tiempo.

Qué es el diseño industrial.- Existen diferentes definiciones de Diseño Industrial, siendo una de las más aceptadas la propuesta por Tomas Maldonado ante el ICSID

El DISEÑO INDUSTRIAL es una actividad creadora que consiste en determinar las propiedades formales de los objetos que desea producir industrialmente. Por propiedades formales de los objetos no solo debe entenderse las características exteriores, sino en especial las relaciones estructurales que hacen de un objeto (o de un sistema de objetos) una unidad coherente, tanto desde el punto de vista del productor como desde el del consumidor". (Definición oficial adoptada por el ICSID y propuesta por T. Maldonado, D. I.).

La expresión se acepta de manera generalizada para hacer referencia a la proyectación de objetos fabricados industrialmente, es decir por medio de máquinas. No se entiende, en esta definición, la diferencia con la actividad proyectual de un ingeniero, que bien podría hacer la labor de un diseñador industrial y viceversa.

Si bien se trata de diferenciar el objeto del diseño industrial de la artesanía, por su forma de producirse. Esta diferenciación ha tenido gran importancia en el siglo XIX y es defendida por muchos hoy en día. Sin embargo hay algunos productos que por sus características de costo o frecuencia de producción son elaborados de manera individual, empleando maquinaria; como es el caso de grandes trasatlánticos, aviones y algunos equipos industriales. De esta manera podríamos preguntarnos si siendo estos objetos producidos de manera individual se les puede considerar productos industriales.

De otra parte el concepto de serie o línea de producción se ha modificado en la actualidad encontrando que las líneas de producción son más semejantes a redes que

se entrecruzan y adaptan a diferentes necesidades, los equipos y sistemas de producción hoy son flexibles.

Existen diferentes tendencias en esta disciplina, una de ellas es la formalista que considera únicamente la forma externa del producto, sin tener en cuenta el proceso técnico productivo, esta orientación es válida para bienes de tipo suntuario en los que el usuario busca únicamente el disfrute estético, pero no para bienes de tipo instrumental.

Aunque la definición de Maldonado dice que el diseño industrial *determina las propiedades formales del objeto*, no se refiere como aclara en seguida a las características meramente estéticas. Según esta definición, proyectar la forma significa coordinar, integrar y articular todos aquellos factores que de una manera o de otra, participan en el proceso constitutivo de la forma del producto. Con ello se alude a los factores relativos al uso, fruición (*fruición* o disfrute – debe diferenciarse de función) y consumo individual o social del producto. (Factores funcionales, simbólicos o culturales) como a los que se refieren a su producción (técnico- económicos, técnico-constructivos, técnico- sistémicos, técnico- productivos, técnico- distributivos)

El diseño de los objetos implica un proceso de creación en el que se involucran los sueños que el creador (diseñador) tiene sobre lo que el considera como ideal en las condiciones de uso de dicho objeto. La evolución en los procesos de producción y la diversidad de los mismos según el contexto en que se encuentran deben encontrar cabida en la definición de Diseño Industrial. Es evidente que el diseño industrial no puede ser el mismo en un país industrializado que en un país en vías de desarrollo.

El diseño industrial hoy.- La producción de objetos hoy se desarrolla en diferentes ambientes, algunos intensamente industrializados, con abrumadores adelantos tecnológicos, otros bajo el cuidado y la dedicación personal de sus artífices artesanos

pasando entre uno y otro extremo por una variada gama de manufacturas, apropiaciones tecnológicas y tecnologías vernáculas.

El mundo real exige que los objetos establezcan un diálogo con sus usuarios o sus poseedores, es en esa condición de reconocimiento de significados cuando el objeto adquiere sentido para la existencia del hombre.

II.- FORMAS DE PRODUCCIÓN: LA MANO Y LA MÁQUINA

El siglo XIX culmina con la aparición de nuevos artificios mecánicos que originan polémica en torno a su papel en la sociedad del momento. Para algunos, posiblemente los científicos y los ingenieros, la máquina despierta entusiasmo por la novedad y el avance en cuanto a la producción de energía y los mecanismos para su aprovechamiento y el consecuente alivio del esfuerzo físico del ser humano.

Ya desde el siglo XVIII se conocen los *autómatas* que consisten en artífices mecánicos capaces de realizar de manera mecánica movimientos que sorprenden al público como escribir, o jugar cartas e inclusive ajedrez. Su apariencia trataba de semejarse en lo posible a la de los seres humanos. Otro tipo de representación que integraba al ser humano con las máquinas eran los *Teatros de Máquinas* que describían mecanismos fantásticos para realizar pesadas tareas con poco esfuerzo o con la fuerza de las bestias como caballos o bueyes.

Para otro grupo de personas, en general artistas y poetas, la irrupción de la máquina se considera como una invasión, objetos artificiales, mecánicos están entrando en la vida del hombre, son ruidosos, exhalan vapores y humo, se mueven con una fuerza y velocidad que nunca antes se ha visto. Por lo anterior son rechazados en escritos o ignorados en obras pictóricas.

La aparición de los autómatas contribuye en parte a disminuir estas prevenciones de manera que la gente se prepara para aceptar a presencia de lo mecánico y artificial en sus vidas.

Así algunos de estos artistas incorporan la máquina a su obra, encontramos paisajes impresionistas que incluyen a la locomotora y su columna de vapor, poetas que describen la máquina reflejando la belleza de su fuerza y la armonía de su movimiento.

Al iniciar el siglo XX nuevas máquinas irrumpen en el paisaje, los automóviles, el trasatlántico, el avión. En esta época los artistas futuristas en su manifiesto destacan la importancia de la velocidad y el movimiento en esta nueva etapa de la historia, la aparición de la máquina y su influencia en la evolución de las formas de vida son un fenómeno imposible de evitar.

Queremos cantar al hombre que toma el volante, cuya carrera ideal atraviesa la tierra, lanzada esta vez a toda velocidad en el circuito de su propia órbita....Declaramos que la magnificencia del mundo se ha enriquecido con una nueva belleza: la belleza de la velocidad.... (Fragmentos del manifiesto futurista).

Más tarde artistas como Marcel Duchamp y Picabia incorporarían los productos industriales y las máquinas a sus obras de arte, con un enfoque diferente, en este caso desde el humor negro.

De otra parte se reconoce la importancia del nuevo concepto de estética, la estética de la industria, que tiene parámetros diferentes a los de la estética del arte, aunque en su momento no todos los artistas, arquitectos y quienes viven por el arte y para el arte reconozcan estas diferencias con claridad

Hoy ya nadie niega que la estética surge de la industria moderna, las construcciones industriales, las máquinas, se definen cada vez más por sus proporciones, por el juego de los volúmenes y los materiales hasta el punto que muchas de ellas son verdaderas obras de arte, porque implican el número, es decir orden... (Manifiesto inaugural de la revista L'espirt Nouveau: 1920)

Le Corbusier en su obra *Hacia una nueva arquitectura*, decía: *Una casa es una máquina para vivir en ella. Baños, sol, agua caliente, agua fría, calor a voluntad,*

conservación de los alimentos, higiene, belleza en el sentido de buena proporción. Un sillón es una máquina para sentarse, etc.

En 1861, William Morris adoptó una fuerte oposición a estas nuevas formas de producción, tratando de rescatar la importancia de los oficios frente a la división del trabajo, fundó una empresa llamada Morris & Co. y un movimiento llamado Arts & Crafts que propugnaba por el rescate de las formas de producción tradicionales. Su lucha fracasó ante el tormentoso impulso de la producción industrial.

III.- CÓMO Y CUÁNDO SE INICIA EL DISEÑO INDUSTRIAL EN COLOMBIA

Podemos decir, al menos en principio, que el diseño industrial en Colombia vive un proceso similar al que vivió Europa, es decir que nace como una necesidad de la evolución de la industria, aunque en realidad en el contexto colombiano, como el de todos los países de Latinoamérica, este proceso es diferente y por ende también el surgimiento del Diseño Industrial lo es.

En los años cincuenta la industria en Colombia cambia su horizonte a partir de los sucesos mundiales de estas primeras décadas del siglo XX:

El proceso de industrialización, que fue tardío en el país, no se produjo por un propósito moderno de proyecto, fue impulsado por la crisis capitalista de los treinta y por coyunturas internacionales como la Segunda Guerra mundial... La industrialización nos viene de fuera; además, en la travesía de la industrialización primaron los modelos de protección de la industria y de sustitución de las importaciones y en un país con industria protegida el diseño industrial resulta un gasto, en una cultura con mentalidad provinciana un atentado”¹

Algunas empresas habían surgido en el país de manera espontánea, es decir por las condiciones normales de desarrollo, entre las que podemos mencionar a la Fábrica de loza Faenza, que inicia su operación en el año 1.900 en Bogotá y Fenicia, una fábrica

¹ RODRÍGUEZ Jaime Franky, Diseño en Colombia 2, Bogotá, Colombia: Prodiseno, p 9

de productos de vidrio creada por Bavaria en el año 1.912, para proveerse de envases de vidrio y que además produce vidrio plano.

Retomando en parte un tema que se trata en otra de las ponencias de este simposio, cabe recordar aquí que algunas de las empresas más reconocidas en el país y que aún subsisten, nacen entre la tercera y quinta décadas del siglo XX:

- IMUSA en Copacabana Antioquia en 1934
- Muebles Biermann y Artesano, fundada en 1938 por el inmigrante alemán Werner Biermann.
- Acerías Paz de Rio, nace en 1948 como empresa del gobierno e inicia su plena producción en 1954 como Acerías Paz de Rio S.A.
- José María Acebedo compra un taller de reparaciones eléctricas que más tarde se convertiría en Industrias Haceb y que produciría sus primeras estufas eléctricas en 1951.
- La empresa Landers & Mora, resultado de la unión de una empresa inglesa y una familia colombiana, se funda en 1951 para la producción de ollas a presión y molinos manuales de grano.

Como podemos ver, la migración provocada por la situación en Europa incide en el desarrollo del país por la presencia de inversionistas extranjeros. Los primeros contratos de diseño para la producción de muebles y otros artículos se celebran entre las empresas y los diseñadores formados en escuelas norteamericanas y europeas.

IV.- REFERENTES EXTERNOS

Europa.- Hacia el año de 1966 se empieza a evidenciar la necesidad de establecer cursos relacionados con el diseño industrial; es así como Guillermo Sicard Montejo organiza y dicta el primer curso universitario de diseño industrial en la Universidad Nacional, con profesores como Jaime Gutiérrez y Daniel Obregón, a los que se

incorporó un año más tarde el diseñador suizo-americano Alfred B. Girardi consultor de la ONU y con formación en la Bauhaus.

En los primeros programas de diseño, se cuenta con algunos docentes que han recibido formación en escuelas de Europa:

1974 Creación de la Facultad de Diseño Industrial en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, fruto del Magister del año anterior. Decano: Giulio Vinaccia. Egresados del postgrado y dos profesores alemanes: Ingo Werk y Gerd Schussler son algunos de los docentes de la nueva Carrera que se forma bajo un esquema metodológico rígido.²

Estados Unidos.- Jaime Gutiérrez Lega es considerado como uno de los diseñadores pioneros en Colombia, quien había regresado al país con un espíritu transformador, cuando se desconocía el término diseñador industrial. Se convirtió en promotor del Diseño Industrial por su trabajo en empresas y universidades, es docente y diseñador dedicado. Tareas que desempeña bajo el título de Divulgador del Diseño industrial en América Latina otorgado en el año 1968 en el Congreso de Diseño del ICSID realizado en Buenos Aires.

Gutiérrez Lega, es indudablemente el pionero del diseño industrial en Colombia e Iberoamérica. En los años cincuenta viaja a Estados Unidos y comienza estudios de Bellas Artes; en el Chowinart Art Institute, y posteriormente cambia de carrera ingresando a lo que en ese entonces se llamaba *Diseño (o estética) de los Objetos*, denominación que correspondía al criterio expresado por él mismo: [...] *el arte puro no era tan útil y yo procedía de un país donde todo hacía falta.*

Este diseñador quien en virtud de su actitud y gestión, logra involucrarse en las empresas transformándolas gracias a su capacidad innovadora y de percepción de necesidades, empieza en los 70's la vinculación de la academia y el gremio, y en 1976 se funda la Asociación Colombiana de Diseñadores. Gutiérrez Lega reflexiona sobre la

² Revista Proyecto Diseño

enseñanza y aprendizaje del diseño desde la academia, comentando: *Me encanta la docencia, lo que me disgusta es la academia en sí, que no es la forma correcta de aprender, ni de enseñar. Eso tiene que cambiar: cuando enseño algo a alguien lo hago buscando que sea didáctico y que al final vea más de lo que veía antes...*

V.- LA EXPERIENCIA COLOMBIANA. PRIMEROS EGRESADOS

El término diseño, al menos en el contexto académico no fue usual en nuestro país sino a partir de los años setenta; las denominaciones anteriores tanto en empresas como universidades hacían referencia a las artes gráficas o artes aplicadas.

Sólo hasta 1972 se funda en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín la Facultad de Diseño, cuyo antecedente inmediato fue el programa de Artes y Decorados. Posteriormente, en 1974 se crea la Facultad de Diseño industrial en la Universidad Jorge Tadeo Lozano (como facultad de diseño y proyectos para la industria), seguida por la Universidad Javeriana en 1977.

Para Jaime Franky Rodríguez, en su escrito *Una reflexión crítica sobre el diseño en Colombia* se puede reconocer tres estadios en el proceso de evolución del papel del Diseño Industrial:

Incubación o gestación de una idea, que va desde la década del cincuenta hasta el periodo comprendido entre 1976 y 1978.

Construcción de la disciplina y la institucionalización de la profesión. Que va desde 1978 hasta el periodo comprendido entre 1991 y 1993.

De inserción en el aparato productivo y de visibilidad social. Que va desde 1993 hasta los últimos días.³

Cabe recordar aquí la cadena de acontecimientos que anteceden a estas circunstancias: la crisis de los años treinta, la segunda guerra mundial y la consecuente migración europea, la creación de empresas productivas en el país. Al referirse a la

³ RODRÍGUEZ, Jaime Franky. *Op. Cit.*, p. 10

incubación de la idea, Rodríguez hace alusión a la intención de estructurar en Colombia la formación disciplinar, en un primer momento y desde luego el posicionamiento del ejercicio profesional.

VI.- EVOLUCIÓN DEL DISEÑO INDUSTRIAL. NUEVOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Desde la década del setenta hasta la fecha la cantidad de programas de Diseño Industrial ha crecido, En la actualidad existen en el país veintidós programas de pregrado, siete programas en instituciones oficiales y quince en instituciones universitarias de carácter privado⁴.

No se encuentra datos estadísticos que indiquen la configuración ocupacional o de desempeño de los egresados en relación con empresas propias o empleo. Sin embargo se considera que ha sido más importante la creación de programas académicos y la generación de empresa, que el reconocimiento de la importancia de la profesión entre los industriales, esta última se reflejaría idealmente en una alta ocupación de profesionales en Diseño Industrial y un perfil de competitividad en este aspecto.

Cabe recordar aquí que la historia de la industrialización en Colombia tiene apenas poco más de un siglo. Algunas iniciativas han permitido que el Diseño Industrial gane reconocimiento entre la sociedad y las empresas:

- La creación de asociaciones de diseñadores:
 - ACD - Asociación Colombiana de Diseñadores en 1.976
 - DIA Colombia (Diseñadores Industriales Asociados) en 1.981

⁴ MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, SNIES (Sistema Nacional de Información de Educación Superior) <http://snies.mineducacion.gov.co/men/index.htm> Consultado: Febrero 2009

- ADJ (asociación de Diseñadores Javerianos) en 1.983
- UNADI (Asociación de Diseñadores Industrial de la Universidad Nacional)
- ANDISEÑO (Asociación Nacional de Diseñadores) fundada en Medellín en la década de los noventa,
- La feria de Expodiseño que desde 1987 presenta una oportunidad para tomar el pulso al desarrollo del Diseño en el país.
- Las publicaciones periódicas especializadas como la revista Proyectodiseño y AXIS
- Los concursos de diseño promovidos por revistas y por empresas, el premio Lápiz de acero y los premios de diseño de las empresas Corona, PAVCO y MACISA entre otros.

En Colombia se reconoce el desarrollo del diseño como fortaleza competitiva en diversas empresas de sectores como la arquitectura, el diseño interior, el diseño industrial, el diseño visual y el diseño de moda y vestuario.

VII.- LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN DISEÑO INDUSTRIAL HOY

En la historia del diseño reciente y breve, podemos reconocer un grado de diversificación y especialización de la formación profesional. Cada universidad en Colombia tiene autonomía para construcción de su currículo, sin embargo el Ministerio de Educación Nacional (MEN), ha determinado mediante la resolución 3463 de diciembre 30 de 2003, las características básicas de calidad que deben tener los programas de formación profesional en diseños.

En Colombia la formación en diseño se desarrolla en tres áreas o campos disciplinarios diferentes, según ha establecido la resolución antes mencionada: Un primer campo es en el que se encuentra Diseño Industrial. Está denominación obedece al objeto de su ejercicio profesional; se considera que esta disciplina está orientada a la *configuración morfológica y estructuración de las características de comunicación y uso de objetos destinados a la producción considerando las interacciones con los usuarios y sus*

contextos. En términos de la teoría de comunicación de los objetos podemos decir que se debe ocupar de las características de la forma (estética en general), su uso y su significado tanto en lo simbólico como en lo indicativo funcional. Otra característica común a este campo disciplinar es el manejo de objetos tridimensionales.

De otra parte el decreto en mención define el perfil del diseñador, al describir nueve características que debe tener este profesional y que permitirían reconocerlo como un profesional con sólida formación teórica, capacidades investigativas y propositivas desde sus conocimientos tecnológicos, su habilidad comunicativa y su capacidad de gestión.

De manera similar la norma establece las competencias desde las áreas cognitivas, comunicativas y socio afectivas en coherencia con su formación disciplinar. Entre las competencias que se encuentran claramente descritas en el decreto encontramos: Competencia para estructurar, ponderar y ordenar información, competencia para proyectar, competencia para manejo de la comunicación de la forma perceptible, competencia para apropiar y utilizar conocimiento, competencia para argumentar proyectos, competencia para la gestión del diseño, competencia para innovar, competencia para aplicar los conceptos y métodos propios de la disciplina, competencia para interactuar con el entorno social y el medio ambiente, competencia para desarrollar conceptos y métodos propios del conocimiento disciplinario.

En la citada resolución se recomiendan además siete diferentes componentes con el fin de lograr una formación profesional integral, que contemplan desde lo humanístico, hasta la gestión, pasando por teórico e histórico, lo proyectual, lo expresivo y comunicacional, lo tecnológico y lo funcional.

Siendo la resolución un documento que hace consideraciones generales para los tres campos disciplinares, se reconoce en ella la preocupación por formar profesionales con sensibilidad hacia las dimensiones del ser humano, la comprensión y apreciación del

patrimonio cultural de la humanidad a través de su historia en diferentes campos del conocimiento. Como eje central del diseño se reconoce la capacidad para proyectar creativamente, desarrollando sus capacidades se analizar, sintetizar, formalizar y proponer, así como la habilidad de comunicar.

CONCLUSIONES

Aunque la formación profesional en diseño industrial tiene sus raíces en la evolución productiva de Europa, las características sociopolíticas de Colombia y de Latinoamérica en general, han dado a la profesión un perfil particular.

La preocupación de los profesionales egresados de las universidades colombianas por dar solidez a la construcción disciplinar se refleja en las acciones como:

- La creación de programas en diferentes contextos con características de pertinencia.
- La creación de medios de difusión de la información relacionada con el ejercicio de la profesión.
- El desarrollo de eventos que permiten reconocer el ritmo que el ejercicio de la profesión tiene en el país.
- La convocatoria a concursos de diseño en áreas específicas tanto para profesionales como para estudiantes.
- La formación de agremiaciones de diseñadores con factores de encuentro como la región, la institución o la especialidad.
- El reconocimiento de la importancia que tiene el mantener una estrecha relación entre la construcción disciplinar (academia) y el ejercicio de la profesión (empresa)

La constitución de un organismo que una las miradas desde diferentes regiones del país como la Red académica de diseño (RAD) permite consolidar los conceptos de formación disciplinar.

A pesar de la generalidad de la norma contenida en el decreto de calidad de los programas de diseño, se mantiene el espacio para la identidad de los programas a partir de los énfasis, enfoques y metodologías particulares, de manera que no es una norma homogenizante.

BIBLIOGRAFÍA CITADA:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, SNIES (Sistema Nacional de Información de Educación Superior)

RODRÍGUEZ, Jaime Franky. Diseño en Colombia 2, Bogotá, Colombia: Prodiseno

WEBGRAFÍA CITADA:

<http://snies.mineducacion.gov.co/men/index.htm>