

Why cry, "Kabir-Kabir"?

Seek within your own body.

If you search closely,

You are Kabir yourself.

As oil in a seed,

As fire in a stone,

Your divine is within you

Awaken, if you can.

ARVIND LODAYA, Escuela Shristi de Arte,
Diseño y Tecnología, Bangalore, India.

Desglobalizar el diseño

EL ARTÍCULO, BASADO EN UNA CONFERENCIA IMPARTIDA DENTRO DEL CICLO EDUCAR A LOS DISEÑADORES PARA UNA CIUDADANÍA GLOBAL, CELEBRADO EN LA UWC DE CARDIFF EN NOVIEMBRE DE 2005, CUESTIONA EL PAPEL DEL DISEÑO Y RECONOCE SU POTENCIAL COMO HERRAMIENTA PARA EL CAMBIO SOCIAL, MÁS ALLÁ DE UNA PROFESIÓN DESTINADA A SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL, MÁS ALLÁ DE CONSIDERACIONES LOCALES-GLOBALES Y DESDE EL CONTEXTO DE UN PAÍS COMO LA INDIA. ARGUMENTA QUE LAS ESCUELAS TIENEN QUE FACILITAR LA HIBRIDACIÓN DE DIFERENTES PROCESOS CREATIVOS Y FACILITAR EL DESARROLLO DE UNA CONCIENCIA SOCIAL COMUNITARIA.

El primer cañonazo de advertencia

Mientras el diseño industrial se dedique a crear juguetes banales, máquinas de matar y carcasas sexy, habrá perdido toda razón de ser...

Papanek

Cuando leí a Papanek por primera vez, quedé muy impresionado. Ahí estaba yo, estudiando para ser diseñador industrial, en una escuela de diseño de primera clase, una réplica de lo mejor de Occidente. Y el diseño consistía en introducir la modernidad y la buena vida en la India. Pero ya teníamos la sensación de que algo iba muy mal, y Papanek fue

el primero en hacérselo ver: no estábamos en Occidente, estábamos en la India. El diseño no era lo mismo aquí que en los países y culturas que estábamos intentando emular. Su crítica nos era doblemente aplicable: no sólo desde un punto de vista ético y de sostenibilidad, sino también desde el punto de vista estético y cultural que intuíamos.

Los indios se globalizaron alrededor del 1700, como parte del imperio británico. Por supuesto, nuestro estatus no era de iguales. Mahatma Gandhi lideró nuestra lucha por la independencia a principios del siglo xx, pero sin dejar de señalar a los desiguales entre nosotros: los desfavorecidos, intocados e intocables. En 1907 criticó la «civilización» y la tecnología

como algo muy problemático y hostil para el verdadero *swaraj* –autogobierno– especialmente para la India. Fue él quien defendió con pasión y hasta su último aliento que se capacitara a las comunidades para que fueran autosuficientes y sostenibles. Actualmente, la India es de nuevo un centro de globalización, uno de cuyos catalizadores es un vestigio colonial: la lengua inglesa. Nuestros desiguales siguen igual que antes, obteniendo poco de los logros globales de la India, aunque no todos compartirán este punto de vista, claro. Creo firmemente, sin embargo, que es hora de repensar nuestros modelos de crecimiento, progreso y desarrollo y dar una nueva orientación al diseño. Y aquí, cuando hablo de nosotros, no me refiero a la India, sino al planeta entero. La globalización no está contribuyendo a crear una conciencia planetaria ni una responsabilidad colectiva.

Y sin embargo...

¿Qué inspira a los consumidores a gastar en una economía poco dinámica?[...] A menudo se trata de un diseño nuevo, que capta la atención y crea una respuesta emocional del tipo «¡Tengo que tenerlo!»[...] El diseño ha sido siempre una de las razones más importantes por las que los consumidores compran un producto, pero nunca tanto como ahora.

[Informe de tendencias en el diseño IDSA 2003]

Éste es el lugar que la Sociedad de Diseñadores Industriales de América otorga al «diseño», pero bien podría ser el que le asignan el *establishment* del diseño en la India o los grupos de presión industriales, como la Confederación de la Industria India. Lo que es especialmente embarazoso es que, mientras que este texto es aplicable (aun siendo problemático) a la realidad actual de las economías occidentales, para nosotros sigue estando en el ámbito de las aspiraciones. Nuestro ideal de desarrollo es alcanzar los niveles de vida occidentales para toda nuestra población, incluso si en privado sabemos que es imposible. No nos contentamos con aspirar a los aspectos cualitativos, sino que intentamos emularlos también en la forma en que se manifiestan y

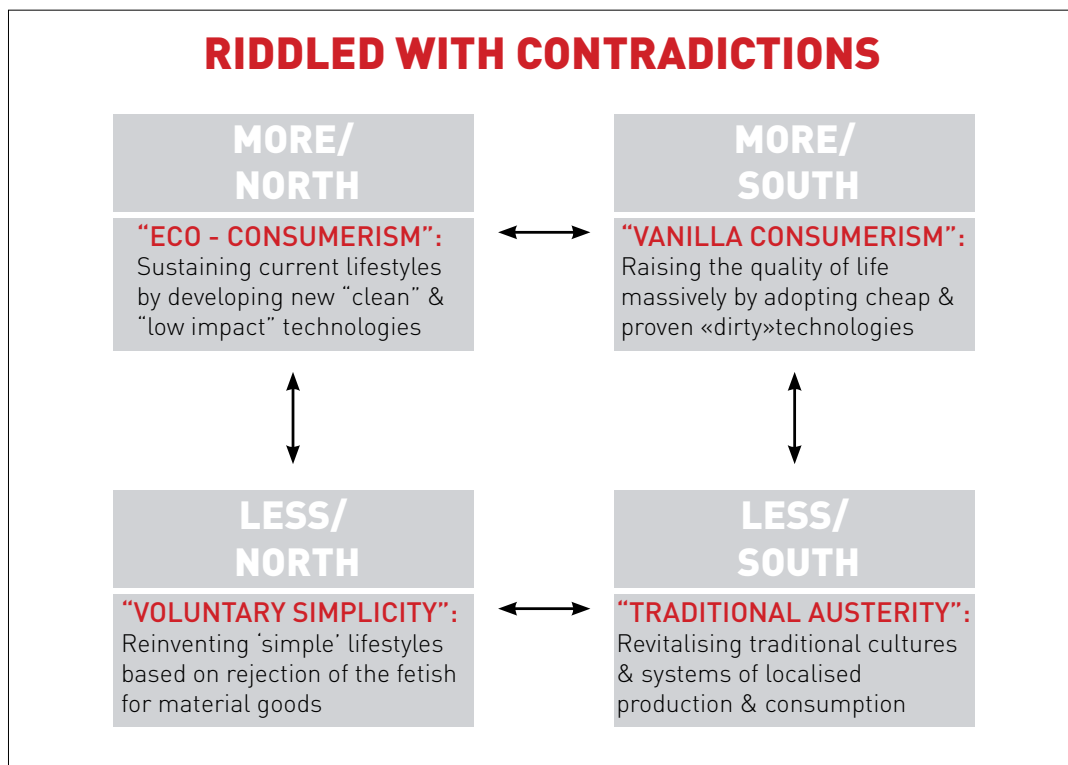
cuyas implicaciones para la salud del planeta ya conocemos. Y la industria mundial está encantada de perpetuar esta miopía. Para la industria india, en su mayor parte, es más fácil importar o copiar que encargar innovaciones originales, dejando de lado el infrecuente Tata Nano, aun con su propia problemática. En nuestra economía, la innovación tiene lugar de manera invisible –en la base de la llamada pirámide o incluso fuera de la pirámide– donde el innovador, el productor y el usuario son a menudo de la misma localidad y subcultura, y a veces incluso la misma persona.

Una mayoría reacia; una minoría fragmentada

El manifiesto «Primero, lo primero 2000» era, de hecho, una versión actualizada de un documento similar publicado en 1964; esto demuestra que las cuestiones que se plantean en él eran de amplio calado y siguen sin resolverse. La agitación que provocó este texto destacó la ambivalencia de muchos diseñadores hacia la función o funciones que la profesión percibe para sí.

Meyer

Los temas de responsabilidad social tienen mayor aceptación en la India frente a los aparentemente bajos niveles de preocupación en Occidente, aunque esta proporción parece estar cambiando últimamente. Cualquier persona sensible se dará cuenta del gran contraste entre los impecables diseños creados en los estudios y la cada vez mayor miseria y pobreza a nuestro alrededor, el creciente fracaso de la infraestructura y la muy diferente estética y cultura de nuestras calles en comparación con lo que aprendemos y luego practicamos y predicamos. Sin embargo, la mayoría de diseñadores indios serían tan ambivalentes acerca del papel fundamental y del lugar que ocupa su profesión como sus colegas occidentales, simpatizando en silencio con las causas alternativas. Mi propio estudio informal sugiere que los diseñadores que han seguido carreras alternativas consideran su educación importante, pero están insatisfechos con la falta de contacto con opciones de carreras alternativas y la ausencia de perspectivas críticas en la universidad.

Esto hace que seamos sólo una pequeña minoría de diseñadores los que nos dedicamos a reorientar el diseño hacia fines más amplios y significativos. Y sin embargo me parece que incluso esta pequeña minoría está dividida en posturas distintas, casi en competición unas con otras, llamadas de diferentes maneras: diseño social, diseño de servicio, diseño para la sostenibilidad, ecodiseño, etc.

¿Cuál es el motivo de esto?

Posiblemente tenga que ver con que cada uno de nosotros viene de un contexto concreto, una rama de la política, libro o teoría que nos ha inspirado –ya sea la culpa o el biometismo, la desmaterialización o el capitalismo natural. Pero sospecho que hay también esta pulsión competitiva, el deseo de ser «lo último». Algunas de nuestras diferencias son superficiales, pero otras son muy profundas...

Aquí tenemos un intento muy basto de esquematizar las contradicciones en un plano: en el eje norte-sur sitúo las

posiciones contrarias de «más» frente a «menos» (en términos de consumo o PIB). En el eje oeste-este sitúo el «norte» frente al «sur». En cada recuadro he situado un enfoque de mejora de la calidad de vida. Se trata de algo muy superficial; tenemos que articular y esquematizar todas nuestras posturas y contradicciones y conseguir una perspectiva estratégica de nuestros esfuerzos acumulados. Comprender las diferencias incluso dentro de esta minoría, en lugar de restarles importancia, no puede más que ayudarnos.

¿Hay algo, entonces, en lo que estemos de acuerdo?

Suponiendo que lo que nos motive a todos sea una preocupación por un futuro sostenible para todo el planeta (y todos sus habitantes), obviamente no podemos consentir el enfoque histórico dominante de «crecimiento» y «desarrollo». ¿Podemos, en primer lugar, ponernos de acuerdo en el rechazo al modelo dominante de «abundancia eterna» con el que los países desarrollados se han hecho ricos pero peligrosamente insostenibles y que los países pobres ansían abrazar como su varita mágica de crecimiento?

Desasociar el diseño de la economía

Desde el principio, el diseño se ha basado firmemente en los mecanismos de la cultura de consumo. [...] El enfoque del «diseño para el mercado» [...] es en buena medida un elemento que contribuye a las dificultades a las que se enfrentan hoy en día los diseñadores cuando intentan desarrollar un 'modelo social' en la práctica del diseño.

Meyer y Margolin

Sin duda, el modelo de mercado ha seguido su curso. Es cada vez más obvio que las medidas mismas de nuestro progreso, crecimiento y desarrollo son inadecuadas y nos conducen a error. Y sin embargo nuestros gobiernos e instituciones globales se niegan a reconocer esta locura, y las empresas tampoco son capaces de aceptar un cambio en nuestros sistemas de medición. Toda la enseñanza de diseño contemporáneo ha surgido del modelo Bauhaus, definido en el contexto europeo de reconstrucción de una economía destrozada por la guerra, alzando los niveles de producción industrial y consumo. Este modelo de «crecimiento económico» sigue definiéndonos (y limitándonos). Ha llegado la hora de reconceptualizar el diseño de acuerdo con los conocimientos contemporáneos sobre el pasado, el presente y el futuro y volver a definir las prioridades de nuestras democracias.

Fue Einstein quien dijo que no puedes esperar resolver un problema si te hallas dentro del mismo estado de conciencia que lo creó. Hoy en día, tenemos la oportunidad de escapar de la mentalidad que creó el problema de la insostenibilidad y el crecimiento económico desigual, gracias a los tremendos avances que se han hecho en conocimientos y comprensión por parte de las ciencias ecológicas. A esto añadiré otro campo que puede contribuir a nuestro conocimiento y a nuestra comprensión: la espiritualidad. Ésta es la razón que explica por qué mi postura sobre la sostenibilidad es que no se conseguirá sin dos tipos de transformación: externa e interna. Yo sostengo que el diseño tiene que comprometerse con ambas, no sólo con la externa. En consecuencia, querría ampliar la noción del «modelo social» a un «modelo espiritual». Me inspiro en Mahatma Gandhi, que insistió en

la acción individual con carácter previo o simultáneo a la acción colectiva para conseguir la autosuficiencia y ganar la independencia política.

¿Qué es lo que no funciona en el diseño para los negocios?

Así es cómo la empresa podría argumentar a favor de la sostenibilidad:

«...tenemos que desarrollar productos que la gente quiera y aprecie... con los que puedan encariñarse tanto que les disguste la idea de perderlos... »

Otto

Ésta era una sugerencia absolutamente sincera pero de una ingenuidad sin remedio, que se hizo en una conferencia del Consejo de Diseño del Reino Unido sobre diseño sostenible: en la medida en que la sostenibilidad pueda ser de alguna manera incluida en el paradigma de crecimiento y beneficio infinitos, ningún problema. Para mí, esto muestra la respuesta típicamente miope y estrecha de miras de las empresas al desafío de la sostenibilidad.

Por mi experiencia, al menos para ser completamente honesto, la inmensa mayoría de empresas, en su afán por crear valor para los accionistas, tratan de evitar el riesgo, a no ser que éste sea absolutamente necesario, y conseguir un crecimiento sin fin –incluso aquéllas con grandes presupuestos para investigación y desarrollo. «Si no está roto, no hace falta arreglarlo» es su mantra favorito. La «innovación» queda bien en folletos y anuncios, pero aumenta las posibilidades de fracasar. Por otro lado, el diseño consiste en un cambio disruptivo. Cuando afirmamos que el diseño es el arte o la ciencia de la innovación industrial a prueba de riesgo, estamos socavando su nivel intelectual: reducimos su potencia. Cuando lo usamos para objetivos tácticos, a corto plazo, de nuevo estamos reduciendo su potencia. En los trece años de existencia de la escuela en la que enseñé, las empresas sólo se han acercado a ella para encargos tácticos, a menudo

queriendo explotar la clase como una fuente barata de ideas que no supongan ningún desafío.

Por otro lado, veo que las ONG están más abiertas a proyectos estratégicos, a largo plazo, y a menudo proporcionan desafíos realmente fascinantes, pero no disponen del lujo de unos fondos generosos, ni ofrecen la posibilidad del glamour o de aumentar el ego.

Acordemos de una vez por todas que la disposición y los valores empresariales son intrínsecamente contrarios a una agenda social/ecológica e incluso a un pensamiento libre y a una agenda innovadora, mientras que el diseño tiene una enorme afinidad con los valores sociales, ecológicos y espirituales y el cambio es su nutriente esencial: cuanto más radical, mejor. Entonces, ¿por qué no dejar la gestión de los negocios y del riesgo de manera segura y predecible para los CA y MBA? Dejemos que se acerquen al diseño sólo cuando estén verdaderamente abiertos a ideas radicales que apunten a la transformación social. ¿Podemos devolver al diseño su potencial ilimitado para ser la disciplina de las ideas, de la transformación social o sistémica creativa, liberada de todo contexto restrictivo?

¿No es el Diseño - los Negocios = Arte?

Si sacamos el diseño del ámbito de los negocios, lo que obtenemos no es «arte», sino ideas y métodos (que en muchos casos se solapan con el arte): lo que algunos llaman «pensamiento del diseño». Un elemento esencial del «pensamiento del diseño» es el pensamiento sistémico –un concepto ecológico– igual que otro es el pensamiento no convencional.

Para muchos de nosotros, el diseño sin un marco empresarial equivale a arte. Recuerdo mi propio adoctrinamiento en la escuela de diseño: todo lo que no hacía dinero se menospreciaba como «arte». Los artistas eran perdedores autoindulgentes e irresponsables; los diseñadores, por otro lado, eran personas dotadas de una misión: tenían

problemas que resolver e industrias que salvar. Esta comparación era tan artificial como contraproducente: nos negábamos a nosotros mismos la increíble riqueza de ideas que surgen del arte. Me complace poder decir que el diseño actualmente está siendo abstraído de su contexto de aplicación (en los grupos de discusión de doctorado, al menos), y se está consiguiendo darle su valor real como combinación de ideas y métodos. Mi tesis es que el diseño consiste en dos elementos esenciales: el pensamiento sistémico u holístico y el pensamiento creativo no convencional. Veo arte y diseño como un continuo; el diseño únicamente (¡y por suerte!) tiende a ser más metódico, conservativo y pragmático.

Necesitamos nuevos modelos

Enrique Peñalosa: Bogotá

Margrit Kennedy: Dinero sin interés

Laurie Baker: Construcción local

Michelangelo Pistoletto: Red de «Love Difference» (Ama la Diferencia)

Lyonpo Jigme Thinley: Felicidad Interior Bruta

Masanobu Fukuoka: Agricultura natural

Carlo Petrini: Movimiento «Slow Food» (comida lenta)

Sudhir Sahi/UNDP/Gobierno de India: Turismo endógeno

He aquí la ironía: algunas de las ideas del diseño que han supuesto un adelanto han venido de personas que no son diseñadores. Cada una de ellas encarna una perspectiva sistémica con ciertos pensamientos innovadores que deberían avergonzarnos. Ojo, no importa si están teniendo éxito o no (desliguemos de una vez el diseño de la tiranía del éxito), sino la inteligencia misma de su idea y su capacidad de dar pie a mejores ideas (centremos el diseño en obtener ideas de calidad). Querría recopilar todas éstas y muchos más casos de estudio para enseñar a los estudiantes que una carrera en diseño puede ser, de hecho, apasionante, desafiante y satisfactoria en su aspecto creativo. ¿Podemos dirigirlos hacia las grandes ideas (y no necesariamente por su tamaño) como su función y objetivo legítimos?

¿Por qué no podemos capacitar a nuestros estudiantes para producir cientos de estas ideas innovadoras? Creo que es simplemente porque no les planteamos tales desafíos. En su lugar, adormecemos sus mentes planteando desafíos vanos (definidos por los negocios) creyendo que así se les formará mejor para un trabajo en la industria. ¿Cómo liberar al diseño para que se convierta en la disciplina de las ideas de calidad y la innovación social? Compartiré con ustedes una lista de ideas inspiradoras e intrigantes recogidas del álbum de recortes de mi mente. He seleccionado aquellas que pueden aplicarse tanto a nivel institucional como personal, y de verdad espero que enciendan o catalicen nuestro proceso de pensamiento individual y colectivo. Aquí tenemos una docena de sugerencias variadas, algunas extraídas de la experiencia de Srishti.

1. Comprender la economía política del diseño

Para comprender cómo evoluciona el diseño desde una actividad individual de diseñadores a un «objeto» de la política, deberíamos entender la economía política del diseño. Y ello arranca de la noción de diseño como el proceso de crear artefactos que tengan valor económico.

Sulfikar Amir

Un paso extremadamente importante es aprender de nuestro pasado: entender nuestro propio impacto acumulativo sobre la sociedad y el medio ambiente. Es fundamental estudiar la economía política del diseño en términos de quién gana realmente y a expensas de quién, gracias a nuestras intervenciones. Éste es el libro que me encantaría escribir, y sería feliz si alguien lo hiciera antes que yo.

2. Cuestionar «crecimiento» y «desarrollo»

La liberalización ayuda al rico a obtener diseño más fácilmente, aumentando la desigualdad. Importar productos aplasta el talento local. Adoptar de forma acrítica normas culturales extranjeras para el diseño hace que el talento se

marche. La huída del talento no deja otra opción más que exportar mano de obra y materias primas. El diseño para el «bien común» se hace inviable, desaparece. Los problemas reales y las cuestiones de calidad de vida son ignoradas a favor de otras más banales. Crea deseo, no elección (y la libertad que ésta implica). La «globalización» no debería significar seguir el ejemplo occidental.

Balaram

Debemos problematizar las nociones de crecimiento y desarrollo –para nuestros estudiantes tanto como para nosotros mismos– y sacar conclusiones e implicaciones para el diseño. Por ejemplo arriba tenemos la crítica de Balaram a la liberalización y la globalización. Aunque no detalla un programa a seguir por el diseño, podemos en buena parte deducirlo leyendo entre líneas. El clamor por la responsabilidad social del diseño está creciendo en todo el mundo. Aquí tenemos a tres miembros del departamento de Ingeniería de la Universidad de Botswana.

La mayoría de los productos que se usan en Botswana no son compatibles con las condiciones del país. Botswana está en una situación en la que «...las necesidades manifiestas de la humanidad deben convertirse en el motor que guíe las soluciones del diseño...» A pesar de este hecho, los diseñadores todavía ignoran tales necesidades y se concentran en las demandas del mercado, que en la mayoría de casos no son «necesidades» sino «deseos».

Khumomotse, M'Rithaa y Moalosi

Y tenemos a Ezio Manzini. Lo que dice aquí tiene graves consecuencias para los países en desarrollo como India, donde la economía informal sigue siendo la mayor empresa social del país –y sin embargo no goza de legitimidad ni de representación política.

En el último siglo la idea de «confort» y «crecimiento» generada y difundida por todo el mundo desde Occidente era crecer de manera que llevara a una reducción de la economía informal y a un aumento de la economía formal

entidades que producen y entregan los servicios y productos necesarios.

Manzini

3. Hallar valores, clientes y funciones alternativas

Las necesidades humanas básicas de seguridad material y confort son reales y se pueden comprar, pero a partir de cierto punto confundimos el consumo con los valores más difíciles de obtener, aunque más duraderos, del amor, la tranquilidad y la contribución a los demás.

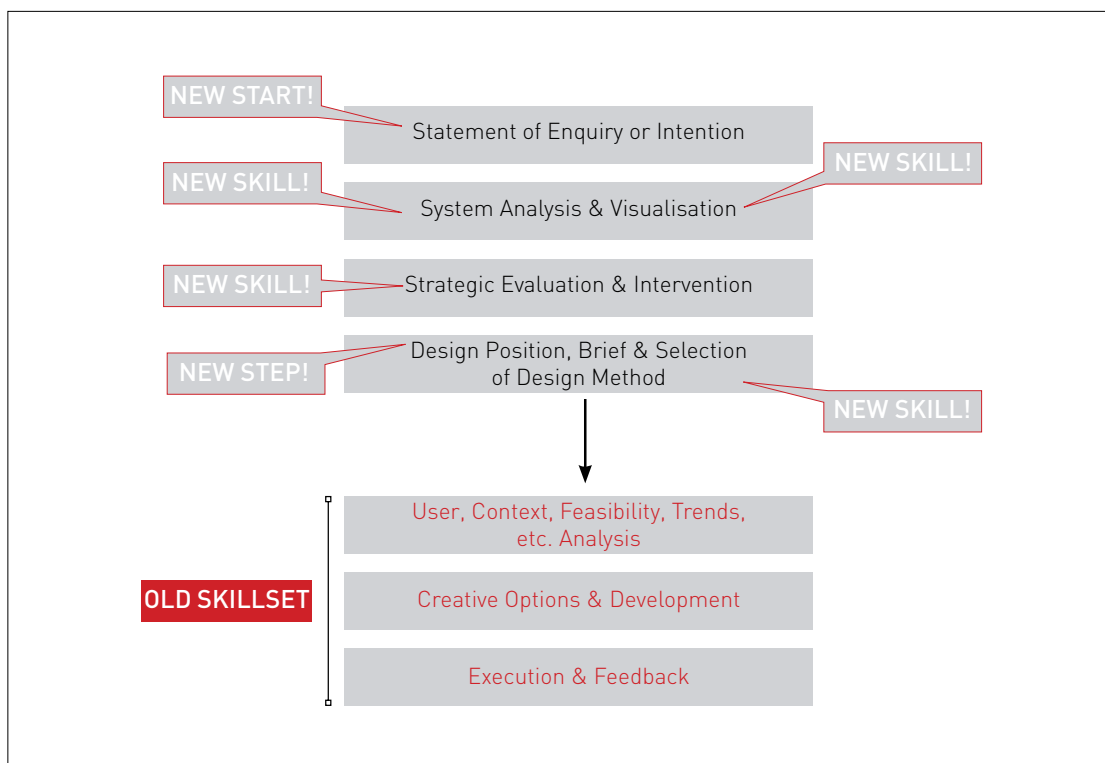
Robin

Criticar es fácil, pero proponer alternativas es difícil, especialmente en un mundo unipolar, no sólo en términos de superpoderes, sino también en términos de ideas e ideologías. Mientras todos nuestros gobiernos parecen ponerse de acuerdo en una sola idea, es sorprendente lo diametralmente opuesto que sienten sus ciudadanos. Parece que

junto con los espacios públicos, el sentido común y la sensatez también se están viendo socavados. No cedamos a la seguridad imaginaria del pragmatismo cínico. Por supuesto, esto plantea de inmediato la cuestión de para quién trabaja el diseño. ¿Quién pagará nuestros honorarios?

Por mi experiencia y observaciones, hay una serie de clientes alternativos para nosotros: gobierno, ONGs, organizaciones sin ánimo de lucro y sociales/comunitarias, instituciones académicas y culturales, y la importante opción de hacernos nosotros mismos empresarios sociales con una buena idea que nos guíe.

También hay una enorme economía «bonita» que ha surgido a nuestro alrededor dando solución a las desagradables consecuencias de la insostenibilidad, como la gestión de residuos, que ha escapado a nuestras pantallas de radar. En mi enseñanza, presento la empresa como una entre muchas opciones para el diseño y los diseñadores. El NextDesign Leadership Institute está hablando de cambiar

el centro de gravedad del diseño: de ser un diente de la rueda a ser el líder, e ir más allá de los simples problemas específicos de la disciplina hacia complejos problemas no específicos de ésta. En suma, no tenemos nada que perder excepto nuestra estrechez de miras.

4. Revisar y reorientar la pedagogía

- Dejar de enseñar creencias y valores contraproducentes
- Enseñar creencias y valores apropiados de forma más efectiva
- Implementar una pedagogía de la liberación
- Redefinir el progreso como la consecución de la sostenibilidad
- Sustituir valores antropocéntricos con valores ecocéntricos
- Remediar la desigualdad de habilidades
- Reorientar la educación hacia el futuro
- Eliminar el provincianismo
- Capacitar al estudiante para que actúe

Lautensach

Un cliché, pero construido alrededor de un grano de verdad, como la mayoría: la educación es el lugar más obvio para empezar a marcar una diferencia. Alexander Lautensach identifica la enseñanza de tercer ciclo como la principal culpable de difundir ideas y prácticas insostenibles, y dice que la mayoría de los responsables políticos y de quienes proponen tales prácticas tienen títulos de tercer ciclo. Su argumento es que provocar cambios fundamentales en los valores educativos puede fomentar comportamientos y tomas de decisiones sostenibles. Creo que sus sugerencias son especialmente aplicables a la enseñanza del diseño, que quizá plantean mayores desafíos para nosotros que para la educación general.

5. Redefinir el método

Cuando los diseñadores enfoquen los «problemas» del diseño de esta manera holística, relacional; cuando desarrollen este enfoque sistémico en una metodología, la profesión

de diseñador por fin será capaz de ampliar sus horizontes y convertirse en una práctica verdaderamente social que aborde nuestras necesidades y preocupaciones reales y casi abrumadoras.

Meyer

Hoy en día, la mayoría de los planes de estudio de diseño tienen alguna asignatura sobre pensamiento y diseño de sistemas o diseño estratégico (o su equivalente) en sus niveles avanzados. Parece evidente que esto debería en lo sucesivo conformar nuestro enfoque del diseño en cada proyecto que emprendemos. ¿Pero es así, realmente? ¿Realmente aplicamos el pensamiento sistémico y estratégico a nuestra innovación? Si es así, ¿cuál es la razón de que normalmente fracase a la hora de producir un auténtico adelanto? Apuesto a que es, una vez más, el marco limitador de la «empresa». Y sin embargo, cuando aplico el pensamiento sistémico y estratégico a un encargo, sé que siempre produce resultados sorprendentes.

Creo que el pensamiento de sistemas y el pensamiento estratégico son demasiado importantes para enseñarse sólo a nivel universitario, y no tan difíciles como para que no puedan introducirse en un nivel básico. Propongo que insertemos estas asignaturas como iniciación para comenzar una actividad de diseño, de manera que conformen y contextualicen el acto del diseño durante toda su ejecución. En este modelo propuesto imagino, en un primer momento, ampliar el objeto de la cuestión, luego introducir el análisis y visualización ecológicos o de sistemas –dos importantes habilidades nuevas–, seguido de una evaluación estratégica de las distintas posibilidades de intervención del diseño. La dimensión estratégica introduciría conceptos de corto plazo frente a largo plazo y de óptimo frente a desperdiciado o limitado. La idea es que el diseñador estudiante se dé cuenta de que debe generar y escoger entre diferentes opciones estratégicas/sistémicas antes de comenzar el trabajo propiamente de diseño. Fijémonos, de hecho, en que la parte propiamente de diseño se ha visto bastante reducida en relación con el trabajo analítico y estratégico previo al diseño.

6. Consolidar antiguas habilidades

[...] problemas del sistema social que están mal formulados, en los que la información es confusa, hay muchos clientes y responsables políticos con valores conflictivos y las ramificaciones en el conjunto del sistema son tremendamente confusas.

Buchanan y Rittel

Sin duda a todos les suena el concepto de «wicked problem» (problema perverso), según fue definido en un primer momento por Rittel, y luego citado por Buchanan. No creo que esté de acuerdo con la premisa de Buchanan de que los diseñadores tratan constantemente con estos problemas endemoniados (de hecho me gustaría que así fuera), según mi experiencia trabajando con infinidad de encargos que se pueden hacer sin pensar, razón por la que no estoy seguro de si éstas son las antiguas habilidades que simplemente hay que consolidar o nuevas habilidades para las que tenemos que prepararnos. Sea lo que sea, no se puede negar que éste es exactamente el tipo de problemas que plantea el diseño para la sostenibilidad, y que tenemos que aprender a abordarlos, quizá según la manera en que históricamente las sociedades los han abordado.

7. Desarrollar el individuo

Poonam Bir Kasturi fue cofundadora de Srishti (desde 2007, dirige la escuela ella sola), y se esforzó por salvar las distancias entre la artesanía tradicional y los mercados contemporáneos en su escuela de diseño. Inauguró una «especialidad» única y original en 2002, llamada Diseño para la Comunidad y para uno mismo (DCS). Su premisa era alimentar las ideas y valores personales del estudiante para ayudarle a definir una mezcla significativa entre el trabajo y la vida, y permitirle adquirir las habilidades y la comprensión necesarias para conseguirlo. Ahora ésta ha evolucionado en un curso de diseño interdisciplinario basado en proyectos llamado «Sangama» –o confluencia de

afuentes–. Los alumnos que lo escogieron son aprendices, adaptadores e improvisadores versátiles –sólo con las habilidades técnicas básicas, pero con importantes capacidades contextuales, sociales y de proceso–. Y lo que es más importante, parecen estar pasándolo bien y creándose futuras carreras interesantes y poco comunes.

8. Don't Exclude the Spiritual

Coordiné un estudio interdisciplinario basado en el legado (folk-oral-musical) vivo del santo-poeta místico del siglo xv, Kabir. Los estudiantes estuvieron inmersos en la investigación (llevada a cabo por nuestro artista residente) y se les invitó a interpretar y expresar las ideas de Kabir recurriendo a su propia sensibilidad y habilidades multimedia modernas. Esto dio como resultado una serie de proyectos que eran de hecho «intervenciones reflexivas/espirituales». Estas formas evolucionadas eran «arte» pero los métodos empleados eran «diseño». Vale la pena comentar que el humor fue un motivo recurrente en muchas de las obras creadas, indicando que la espiritualidad no tiene por qué ser exageradamente seria ni serena.

Un colega sugirió que debería empezar mi charla con esta sección. Desistí, porque es de hecho mi postura (y mi pasión) personal que cualquier transformación social profunda exige mucho más «esfuerzo interno» que externo, y la única manera de conseguirlo es diseñar para y con el espíritu. India ha tenido un legado de carencias, y lo que la ha mantenido con vida y alegre durante éstas son sus poderosas tradiciones espirituales. Aunque hay quienes las acusan de glorificar la pobreza, yo creo que tienen un perfecto sentido ecológico, ya que critican la riqueza material y la avaricia egoísta y en su lugar defienden la riqueza espiritual y el sacrificio desinteresado. Esto es lo que Mahatma Gandhi parafraseó de manera tan evocativa, «La tierra tiene suficiente para las necesidades de todos, pero no para la codicia de todos.» ¡Éste es el tipo de «abstinencia» que querría que la gente como el Sr. George W. Bush predicara a su público!

9. Alterar lo convencional

En Srishti, hemos encajado una cuña de tres semanas en la cuota anual de 33 semanas, lo que llamamos el Semestre Interino. Todos los estudiantes se han de inscribir en uno de los distintos programas opcionales y cursarlo en toda su duración. Los opcionales son una mezcla ecléctica de crítica y especulación, terrenales y sublimes, siempre nuevos y tópicos. Desafían las especializaciones de diseño convencionales y las imparten profesionales que no pertenecen a las corrientes dominantes. Se han convertido en la principal fuente de nuevos pensamientos e iniciativas creativas entre los estudiantes.

¿Puede una idea minoritaria subvertir e infectar a toda la institución? ¡Sí, puedes, si tienes al director de tu parte! En el caso de Srishti, sin embargo, Geetha Narayanan ha sido la impulsora principal de ideas alternativas, subversivas y especulativas. A pesar de ello, sigue costando un gran esfuerzo conseguir una gran participación, ya sea a nivel de estudiantes o de la facultad. Aun así, hemos tenido la suerte de conseguir que nos visite un enorme plantel de artistas, diseñadores y tecnólogos no convencionales de muchísimo talento. Ellos nos permiten ofrecer durante tres semanas al año un enorme abanico de talleres prácticos. En seis años estamos viendo cómo las semillas que plantamos están dando su fruto a los estudiantes en términos de intereses, pasiones y a veces incluso carreras.

10. Unir fuerzas con los visionarios

Hace tiempo, me di cuenta de que no tenía «grandes ideas» para el cambio social mediante el diseño; por ello decidí ofrecer mis servicios a quienes sí las tenían. Durante toda mi carrera he colaborado con ONG que trabajan en áreas de sostenibilidad, género, artesanía y sustento. Mis contribuciones han tenido un papel modesto en actualizar su visión, y han tenido un impacto positivo en las comunidades con las que trabajan.

Podría culpar al marco limitador empresarial, pero creo que fue mi incapacidad personal de ir más allá cuando me

licencié como diseñador, que estaba absolutamente convencido de que algo iba muy mal en el mundo, pero no tenía ni idea de qué se tenía que hacer. Tuve la suerte de encontrar una serie de amigos que trabajaban con las ideas de Mahatma Gandhi, Richard Chambers, Paulo Freire, Laurie Baker, Vandana Shiva y Ela Bhatt. Como yo no podía basar mi carrera en las ideas de Papanek, hice lo segundo mejor que podía hacer: ofrecer mis capacidades a visionarios con ideas. Creo que las instituciones también pueden seguir el ejemplo, no es ninguna vergüenza juntarse con visionarios.

11. Errar está bien, tener miedo está mal

Si mi punto anterior destacaba la necesidad de seguir buscando continuamente y adoptando valores alternativos para nosotros mismos, en éste quiero que liberemos nuestra ambición. Aplaudo el coraje y el compromiso de Bruce Mau. Saquemos también el idealismo y la ambición del armario. Devolvamos la asunción de riesgos y el coraje al diseño, lo que implica aceptar e incluso celebrar los errores. Mi historial en el diseño comprende una serie de proyectos fallidos de los que estoy muy orgulloso. En la conferencia «Desarrollo mediante el diseño» que organizamos en 2002, propuse un seminario en el que pudiéramos compartir y aprender de nuestros fallos, en lugar de las inacabables reuniones en las que nos ponemos guapos y presentamos nuestros mayormente limitados éxitos para aparentar ser más grandes de lo que somos.

12. No trabajar de manera aislada

El modelo asociativo hace hincapié en la constante intención y el constante esfuerzo de comprender otras realidades y abordar de manera creativa los problemas en un esfuerzo de desarrollar soluciones mutuamente beneficiosas. Mientras que el sistema de dominación se basa en la presunción de un juego de suma cero (yo gano/tú pierdes, o viceversa), en el enfoque asociativo la creatividad humana se usa en un esfuerzo de desarrollar situaciones en las que todos ganan.

Montuori

La gente como nosotros en todo el mundo ha experimentado con direcciones «alternativas» para el diseño, con resultados prometedores. Hasta ahora, nadie puede pretender haber dado con el modelo definitivo y ejemplar, aunque se puede sostener que nos estamos acercando. Es obvio que conseguiríamos mucho más si no trabajáramos de forma aislada. Si formamos una red colaborativa e interdependiente de instituciones experimentales, podemos aunar nuestros conocimientos y recursos y agrandar el campo de acción de nuestros experimentos.

Una de las cosas que hacen que Bruce Mau parezca heroico es esa imagen de él luchando solo contra viento y marea. En verdad, se trata de una batalla solitaria con grandes obstáculos, pero podemos mejorar esto dejando el aislamiento y uniendo fuerzas. Para consolidar una red así, tenemos que hacerla colaborativa e interdependiente. Como dice Negroponte, hay tres ingredientes para estimular una cultura creativa y grandes ideas: diversidad e interdisciplinariedad, asunción de riesgos sin temor, y estar abiertos y compartir ideas.

Alfonso Montuori ha defendido de manera muy convincente el desarrollo de nuevos modelos que se basan en el pluralismo, la complejidad y una «conciencia planetaria». Esto casa muy bien con mi creencia de que los equipos multiculturales son un recurso creativo muy poderoso para abordar no sólo temas globales sino también locales, y cuanto antes desarrollemos maneras de formularlos y activarlos, antes empezaremos a ver resultados. Los mayores obstáculos para conseguirlo son las normas imperantes sobre migración y permisos de trabajo. Pero sé que la comunidad científica ha conseguido un altísimo nivel de movilidad y colaboración. Deberíamos tomar ejemplo.

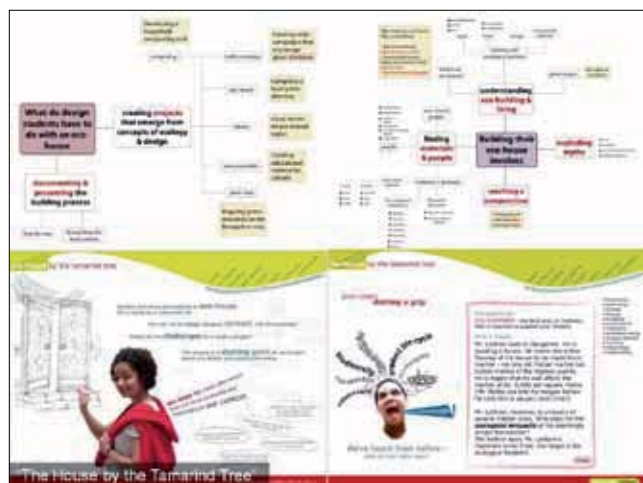
13. Reconocer las diferencias

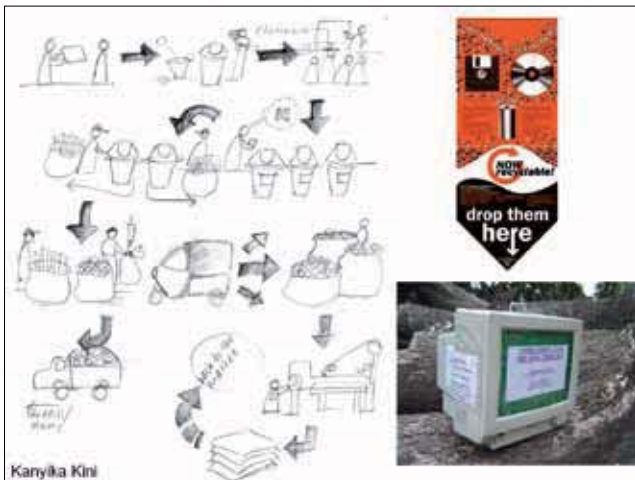
La sostenibilidad enfatiza la diversidad de formas sociales de desarrollo... no sólo los países del «tercer mundo» sino también –e incluso con mayor razón– los países altamente industrializados del norte deberían ser vistos como países «en desarrollo».

Becker *et al*

No es necesario que nos pongamos de acuerdo en nuestra visión sobre sostenibilidad, igualdad y espiritualidad –es decir, nuestra futura sociedad global–. No hace falta que abordemos las diferencias potencialmente graves que probablemente existen antes de que se consoliden. Una vez consolidadas podremos debatir y concebir distintos enfoques para alcanzar tal visión, de manera cooperativa aunque consciente de las diferencias.

La primera tarea para crear esta red sería esquematizar nuestros acuerdos y desacuerdos, y resolver los desacuerdos hasta el punto en que no sean contraproducentes. Espero que podamos usar esta serie de charlas para conseguirlo, cara a cara y *online*. Una de las enseñanzas de la India es que las contradicciones aparentes pueden coexistir de manera armónica y sinérgica dentro del mismo sistema. Personalmente, lo excitante de la sostenibilidad es que no hay un único camino para alcanzarla, depende por completo del contexto. De hecho, la extensa supervivencia de unos conocimientos tradicionales y de su complemento, los valores espirituales, aún hoy en día entre nosotros, nos ofrecen un rico recurso a explorar conjuntamente y a experimentar con nuestros futuros estilos de vida.

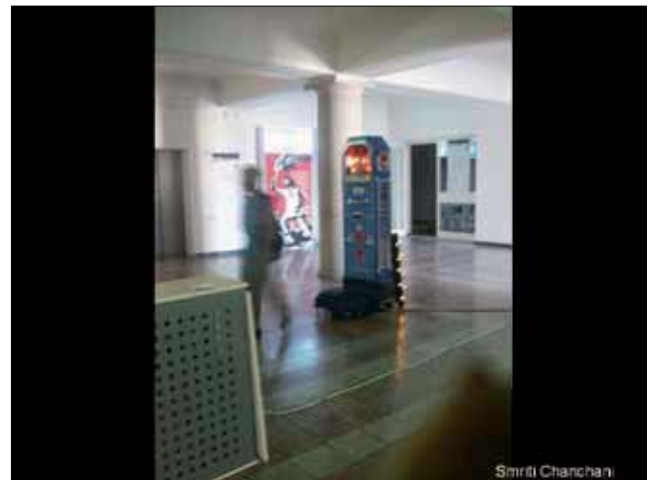

14. Dar una base a la red

Mi propuesta es que cualquier iniciativa centrada en sostenibilidad y transformación social (en un contexto global) debe localizarse simultáneamente en diferentes lugares: al menos una en cada continente (excepto la Antártida), y también afirmo que cualquier programa de este tipo se beneficiaría enormemente de tener un sólido componente comunitario. Dado nuestro enfoque académico, esto probablemente signifique que necesitaremos ONG de calidad como socios.

Confío en que convendrán conmigo que la red debe ser representativa, y que debe asentarse en la comunidad. Me doy cuenta de que hallar las ONG asociadas

adecuadas puede no ser fácil, pero dado nuestro enfoque específico, creo que nos beneficiaríamos enormemente de tenerlas como socios, y que es posible que encontremos algunos socios realmente inspiradores.

Hoy en día no hay ningún sitio donde se puedan encontrar verdaderos enfoques multidisciplinares para dar una solución a las cuestiones de desarrollo. Si hay un grupo que trabaja con éxito en la gestión del agua, a menudo no colaboran con otros grupos que trabajan en el ámbito de la salud rural o las ayudas a discapacitados, razón por la cual una institución educativa sería el instrumento ideal para trabajar en red.

Kasturi

Las facciones y la política del mundo de las ONG no son ningún secreto. Sin embargo, ello no resta mérito a la importante labor que llevan a cabo muchas ONG –en los ámbitos de su elección–. Es notable, como observó Poonam, que las ONG no se hayan unido para articular una visión de desarrollo integrado.

Una invitación

Me gustaría ofrecer Srishti como centro de dicha red. Tenemos una excelente infraestructura crítica, creativa y logística para albergar experimentos y desarrollo conjuntos. También disponemos de relaciones estrechas con un grupo de ONG que hacen trabajo de campo a las que les encantaría formar parte de dicha red.

Srishti ha albergado investigadores, conferencias y talleres sobre cuestiones de tecnología, diseño y desarrollo. Nuestra facultad tiene una inmensa experiencia en concebir e impartir cursos que exploran cuestiones de sostenibilidad y desarrollo desde la base. Mantenemos estrechas relaciones con un grupo de ONG entusiasmadas en incluir el diseño como una de sus estrategias y metodologías críticas para el desarrollo; una de sus iniciativas es iniciar un curso de postgrado en arquitectura y construcción sostenible que aúne al arquitecto con el albañil experto. En conjunto, tenemos todos los ingredientes clave para un programa de investigación provechoso, todo lo que hace falta es el impulso para echarlo a rodar.

Casos de estudio

Desarrollar el individuo

1. El curso DCS buscaba proyectos de la vida real en los que los estudiantes pudieran aprender sobre sostenibilidad y al mismo tiempo añadir valor mediante sus habilidades de diseño. Este es sobre una casa que estaba construyendo una pareja sensible a las cuestiones ecológicas. Los estudiantes aprendieron diseño web y desarrollaron un sitio web educativo entorno a la historia de esta casa a medida que se diseñaba y se construía.
2. «¿Puede aplicarse el diseño fuera de los contextos tradicionales orientados a la industria?», preguntaba esta alumna en su proyecto de tesis. Entonces decidió encontrar una respuesta en el área de la gestión de residuos,

donde intuitivamente pensaba que «la comunicación dentro de un sistema puede aumentar su eficacia».

Incluir lo espiritual

3. Esto es un *ulat-bansi*, un objeto «absurdo» que parece complicado y difícil de abrir, pero es en verdad muy simple. Se inspira en el típico lamento de Kabir en su poesía: «¿Por qué no entienden que es tan simple?»
4. Esto era un «espiritómetro» basado en una báscula, realizado en un estilo típico de la calle india, combinando lo exótico con la inconsciencia del día a día. Te pide que «elimines todo pensamiento» antes de insertar una moneda para obtener tu «coeficiente espiritual», calculado mediante una fórmula compleja. El ticket que salía tenía un comentario impreso junto a tu coeficiente:

«¡No has entendido nada, zoquete!» Aunque con otras palabras, ésta es la esencia de buena parte de la mordaz poesía de Kabir.

5. Una animación interactiva en la que el espectador formaba parte de la película, viajando juntos por el círculo de la vida y la muerte.
6. Otro *ulat-bansi* o fábula «al revés» a través de la cual el espectador podía «navegar» e interactuar con ella. Por supuesto, acababas con más preguntas que respuestas.
7. Éste forma parte de un proyecto de «márketing viral» para empujar a la gente a pararse y reflexionar y, con suerte, transmitirlo. De alguna manera, parece hacerse

eco de la exploración de Stuart Walker sobre diseño de producto, sostenibilidad y espiritualidad a través de los valores materiales de «rugosidad», «localidad» y «humanidad».

8. Una exposición web de los evocativos pareados de Kabir, por la que los visitantes pueden navegar, compartir sus propias interpretaciones e iniciar y participar en discusiones.

El semestre interino de Srishti

9. Viendo el fenómeno de los centros comerciales que estaba barriendo la India urbana, les pedimos a los estudiantes que investigaran este fenómeno y capturaran su esencia en una serie de instalaciones interactivas. Aquí se puede ver *The Irresistible Freebie* (El regalo irresistible), *The Shopping-bag Totem* (El tótem de bolsas de compra) y *The New Tactility* (El nuevo sentido de lo táctil).
10. Se ubicó un taller que introducía las técnicas GIS en Devanahalli, una aldea anodina al norte de Bangalore que también resultaba ser donde estaba el nuevo aeropuerto internacional de la ciudad. Se retaba a los estudiantes a usar el GIS de manera creativa para investigar, informar y dar autonomía a la comunidad local.

Unir fuerzas con los visionarios

11. Kutch es una de las regiones más retrasadas de la India, principalmente debido a su terreno inhóspito, ecología desértica y gran carestía. Sin embargo, la cultura tradicional nómada ha desarrollado las más increíbles formas de artesanía como parte de su cultura. Unas cuantas ONG están trabajando sobre el terreno para proteger los intereses de las mujeres trabajadoras en el desarrollo y márketing de esta artesanía. Yo dirigí el equipo que diseñó la marca y el sistema de comercialización para esta iniciativa.

12. Kutch fue devastado por un enorme terremoto en 2001. Una de las mayores iniciativas posteriores al terremoto fue una red de terminales que debían dar a los ciudadanos afectados por el terremoto acceso a la información sobre sus derechos y privilegios, y también procesar y hacer un seguimiento de sus derechos a ayudas. Yo asesoré la iniciativa en cuanto al desarrollo de un interfaz de usuario más efectiva así como un diseño de cara al público para esta red.
13. Buena parte de los esfuerzos de reconstrucción tras el terremoto fueron en el área de innovación y tecnología de la construcción. La confederación de ONG pronto creó una unidad dedicada a la investigación, innovación y difusión de las tecnologías constructivas adecuadas, dirigidas tanto al arquitecto/ingeniero como al albañil.
14. Se dio un nuevo impulso al esfuerzo de marketing de la artesanía, y se lanzó una iniciativa dual de patrocinio de piezas tradicionales de alta calidad junto con el desarrollo de piezas contemporáneas con elementos tradicionales. He aquí una promoción para interiores de tienda que diseñé, y que se mostró por todo el país.
15. La iniciativa de turismo endógeno está siendo ensayada en 31 lugares de India. Kutch es uno de ellos, y la ONG nodal que facilita este proyecto es con la que me he asociado. Aquí se muestran elementos de la estrategia de comunicación de marketing según se despliega. Se está ensayando el concepto de una «marca de destino subregional» por primera vez en India.

Referencias bibliográficas escogidas

Ensayos

AMIR, Sulfikar (2004). «Rethinking Design Policy in the Third World». *Design Issues*, vol. 20, n. 4, p. 68-75 [28/10/2009]

BECKER, Egon; JAHN, Thomas; STIESS, Immanuel; WEHLING, Peter (1997). «Sustainability: A Cross-Disciplinary Concept for Social Transformations» (ISOE-UNESCO) <<http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001134/113463eo.pdf>> [28/10/2009]

CHOMSKY, Noam. «Unsustainable Non-Development» <<http://www.greenleft.org.au/2000/416/23042>> [28/10/2009]

KASTURI, Poonam Bir (2002). «The India Report – Revisited» <<http://playnspeak.net/articlemit.htm>> [28/10/2009]

KASTURI, Poonam Bir (2005). «Why Designer? Designers' Roles, and Impact on Design Education» <http://playnspeak.net/article_whydesigner.htm> [28/10/2009]

KHUMOMOTSE, S. M; M'RITHAA, M. K; MOALOSI, R (2002). «Botswana's Quest for Sustainability: Scope for Design Intervention» (University of Botswana) <<http://eprints.qut.edu.au/2666>> [28/10/2009]

LAUTENSACH, Alexander (2004). «A Tertiary Curriculum for Sustainability» (University of Auckland) <<http://www.aare.edu.au/04pap/lau04260.pdf>> [28/10/2009]

MANZINI, Manzini (2005). «Enabling Solutions, Social Innovation and Design for Sustainability» (Politecnico di Milano) <<http://www.designcouncil.info/mt/red/archives/Enabling%20solutions%20Ezio%20Manzini%2027-09-05.doc>> [28/10/2009]

MEYER, Rüdiger. «Systems, Sustainability and Design» (Nova Scotia College of Art & Design)
<http://www.idemployee.id.tue.nl/g.w.m.rauterberg/conferences/CD_doNotOpen/ADC/final_paper/348.pdf> [28/10/2009]

MONTUORI, Alfonso (2000). «Towards an Education for a Planetary Culture». *California Institute of Integral Studies*, nº. 4, p. 96-107.

NEGROPONTE, Nicholas (2003). «Creating a Culture of Ideas». *TechnologyReview.com*, 2003
<<http://www.technologyreview.com/business/13074>> [28/10/2009]

ROBIN, Vicki (1996). «From “Excess” to “Enough”: Shifting the Culture of Consumption» (Seattle: New Road Map Foundation)

«Sustainability – Who’s Doing It?», D-Futures 1 report, Design Council UK (2002) <http://office.sustainability.dal.ca/Who's_Doing_What_on_.php> [28/10/2009]

WALKER, Stuart (2000). «How the Other Half Lives – Product Design, Sustainability and the Human Spirit». *Design Issues*, vol. 16, nº. 1, pp. 52-58.

BOOKS

BALARAM, S. (1998). *Thinking Design*. Ahmedabad: NID

BIRKELAND, Janis (2002). *Design for Sustainability*. Londres: Earthscan.

GADGIL, Madhav; GUHA, *Ramchandra* (1995). *Ecology and Equity*. Nueva Delhi: Penguin India.

LESSIG, Lawrence (2002). *The Future of Ideas*. Nueva York: Vintage.

MARGOLIN, Victor; BUCHANAN, Richard (1996). *The Idea of Design*. Londres: MIT Press.

PAPANEK, Victor (1984). *Design for the Real World*. Londres: Thames & Hudson.

SITIOS WEB

New Road Map Foundation:
www.newroadmap.org

Society for Responsible Design:
www.changedesign.org

Institute Without Boundaries:
www.institutewithoutboundaries.com

NextDesign Leadership Institute:
nextd.org