

¿QUIENES SOMOS? ¿DE DONDE VENIMOS? ¿A DONDE VAMOS?
¿QUIENES SOMOS? ¿DE DONDE VENIMOS? ¿A DONDE VAMOS?

educación

1. *nombre femenino*
Acción y efecto de educar.
2. *nombre femenino*
Crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes.

El diseño lo definimos como ese proceso creativo que nos permite generar o cubrir las necesidades sociales. Cuando nos enfrentamos a los desafíos de este campo desde fuera puede dar cara de ser un campo muy capitalizado, limitado a la creación de objetos materiales.

A medida que tú mismo o misma avanzas y te encuentras con nuevas perspectivas se produce lo que me gusta llamar un “despertar visual”, empezamos a ver ese rastro del diseño en todo lo que nos rodea desde una silla, una botella o un libro hasta el desarrollo de nuevas formas de comunicación. Es decir, todo lo no material siempre estará compuesto de esas pequeñas piezas que generan una experiencia y esa experiencia a su vez siempre ha tenido la esencia del diseño.

Diseño, cultura visual y educación es una asignatura que engloba todos estos factores y aquí es donde comienza ese “despertar visual.”

Una mirada profunda es la base de la creatividad;
ver más allá de lo ordinario y prosaico
para captar lo que de otro modo sería invisible.

Rick Rubin (*El arte de crear: una manera de ser*)

Durante todas mis épocas de estudiante siempre he tenido experiencias que no han llenado esa parte de mi escondida, nunca he sido una buena estudiante y la vida académica pensaba que no estaba hecha para mí. Todo esto cambia cuando empiezo en el mundo artístico ya desde bachillerato donde de repente esos pensamientos que tenía de mí misma se desvanecen hasta convertirme en una de las mejores alumnas de la clase o incluso ya en los primeros años de universidad donde encuentro una necesidad de ampliar horizontes.

Las expresiones artísticas que iba incorporando en mi vida son las que han formado la persona que soy ahora, pero sin duda lo que más ha marcado mi camino fue darme cuenta de que quería estar en el mundo del diseño, y ser otro más de esos pequeños engranajes que forman la máquina con la cual se crea la gráfica del mundo.

Aunque algo no terminaba de encajar del todo y era la perspectiva con la que empecé a enfocarlo.

Hablamos de diseño cuando nos referimos a lo material, pero ¿dejaremos de lado todas las experiencias sociales que se generan a partir de este?, es una de las nuevas realidades que he aprendido durante este viaje. Es por eso por lo que desde aquí hablaremos del diseño como arte.

El arte actualmente es todo aquello que nosotros otorguemos la intención del arte, algo que se adapte a nuestros valores y respete todo lo que nos rodea.

Es una práctica que transforma nuestra identidad, además de la forma de percibir la realidad.

Solo debemos centrarnos en todo aquello que nos ha precedido para darnos cuenta de que da igual que medio se utilice las personas hemos tenido esa necesidad de mostrar una nueva cara de la moneda y ponerla a servicio de todo aquel que quiera encontrar una nueva vista.

Podemos apreciarlo en todos los lugares, en nuestras experiencias... puesto que por mucho que intentemos rehuirla nuestro mayor reflejo lo encontramos en la Naturaleza.

Este nuevo mundo o nueva era necesita más que nunca nuevas experiencias que vuelvan a conectarnos con el lugar del que somos parte. Por ejemplo, a través de pequeños *viajes iniciáticos* que no tienen por qué ser los más extravagantes, ya sea la contemplación total de lo que nos rodea.

Mantengo esa fuerte relación entre naturaleza y arte, somos seres vinculados a esta y no podemos huir de lo que nos rodea, necesitamos una vuelta a la conexión con ella y con nosotros mismos.

La mente humana es esa fuente incansable llena de invenciones, ideas que necesitan desesperadamente una materialización, el paso del tiempo muestra esa necesidad de alterar todo lo que nos rodea y darle un lugar en el mundo “hemos evolucionado para tratar de comprender el mundo, no para aceptarlo como una verdad inmutable” (Yuval Noah Harari).

Hablamos del avance como esa medida de cuestionar todo lo que nos rodea y poco a poco hemos ido evolucionando a la vez nuestro alrededor, no para aceptarlo como una verdad inamovible sino para hacerlo cambiar buscando el conocimiento a través de nuevos hechos y soluciones. Tenemos ese poder de cambiar las cosas, pero sería un error caer en la ignorancia que nos rodea ahora e intentar cambiarlo solo para unos pocos.

No podemos actuar como esclavos sino como maestros, ahora el arte juega más que nunca un papel de gran importancia, lo tiene todo para desarrollarse de miles de maneras, pero es un arma de doble filo ¿seremos capaz de volver a una sociedad más justa y equitativa? Tengo una profunda creencia de que esto puede suceder.

Incluso desde las aulas hemos podido representar grandes cambios, no hemos generado pequeños trabajos que se han quedado en el tintero, al contrario, hemos ido más allá.

Hemos jugado con las experiencias y las percepciones de nosotros mismos para recrear otro tablero sobre el que colocar nuevas formas artísticas.

Sin duda todo este curso ha estado marcado por un proyecto que ha sido todo un reto pero que también creo profundamente que va a cambiar la perspectiva de cómo percibimos las nuevas tecnologías otorgándoles un papel cada vez más humanizado en nuestras vidas.

Siento que el siglo XXI es una nueva era.
No solo podemos colaborar de nuevo con la naturaleza,
sino que debemos hacerlo.
Es una emergencia
(Björk)

El trabajar con nuevos recursos, en este caso la inteligencia artificial, ha conjugado una serie de obras las cuales pueden ser un antes y un después en la investigación de esta nueva forma de crear. Mientras que hasta ahora se ha visto a la IA como un ser inhumano y despreciable que solo busca el declive de la creatividad y pensamiento, nosotros hemos sacado todo su potencial social y artístico en su mayoría.

Antes mi pensamiento respecto a esta nueva herramienta creo que no se alejaba mucho del comúnmente reconocido hacia la misma, pero ahora he encontrado un enfoque totalmente diferente. Bueno, ¿no ocurrió lo mismo en su momento con la cámara fotográfica? ¿Acaso desaparecieron los artistas? Al contrario, esta se usó con fines artísticos y la cámara no es quien descifraba esa visión artística sino la persona que estaba detrás de ella, con la IA ocurre lo mismo.

Desde mi punto de vista, la IA es un poco torpe para definirla de forma algo vulgar, no va a crear la obra definitiva y perfecta, simplemente va a crear excusas o intentos de ser una.

De ahí que todo lo que nosotros hemos ido construyendo no ha sido posible gracias a la IA, ella solo se ha ocupado de configurar los parámetros, pero nosotros somos los que damos el control.

El miedo, nos paraliza, en parte es comprensible en un mundo en el que el arte es una minoría y no tan valorada como podría ser otro campo por eso nos sentimos amenazados y remplazables cuando aparecen estas tecnologías.

Pero sin duda, creo que donde se aprecia el potencial de verdad es cuando ante esa incertidumbre solo hacemos una cosa: CREAR.

En mi caso, Horizontes, es el proyecto que ha implementado en mi esa parte ciborg que los artistas tenemos en algunas ocasiones.

Combinar la creatividad con la tecnología hacerla parte de nosotros. No para sustituir lo que ya existe, sino para aprender de lo que tenemos a nuestro alrededor, de las sensaciones, emociones, relaciones con todo lo que nos rodea y poder darles un nuevo reflejo que permite detener por un momento la mirada y escapar de la rapidez a la que estamos sometidos.

Creo que es importante destaparnos los ojos, dejar de ver todo como una amenaza y aprovecharlo para marcar un nuevo inicio que nos ayude a resolver problemáticas sociales actuales.

Este camino ha sido un pequeño retiro espiritual, me ha permitido conectar con el proceso, no enfrentarme a él, fluir de la forma más fiel posible a lo que creo y sacar el máximo potencial. Como vemos, el diseño no es solo diseño, está reflejado en todo lo que nos rodea y nosotros somos los que debemos decidir si queremos aprovecharlo y mejorar nuestra realidad.

Bibliografía

- Rubin, Rick. (2023). El acto de crear: una manera de ser. Diana Editorial.
- Harari, Yuval (2011). Sapiens: de animales a dioses. Debate Editorial.
- Jonze, Spike. (2014). Her.
- Mielgo, Alberto. (2022). Jibaro.
- Munier, Vincent y Amiguet, Marie. (2021). El leopardo de las nieves.
- Subilia, Sydney. (2020). La increíble historia de la isla de las rosas.
- Marker, Chris. (1962). La jetée.
- Björk, Rosalía, (2023). Oral.
- Arca, (2020). Time.
- Colectivo Superflex. (2019). Superflex.
https://superflex.net/works/it_is_not_the_end_of_the_world
- Moon Ribas y Quim Girón. (2019). <https://www.moonribasquimgiron.com/quien-somos>

