

LA BELLEZA EN LA GRECIA ANTIGUA Y EN EL DISEÑO CONTEMPORÁNEO¹

The beauty in the ancient greece and in the contemporary design

Carlos Julián Tamayo Castellanos²

SÍNTESIS:

Es frecuente observar cómo elementos del diseño actual son retomados de tendencias clásicas; de hecho, son fuente de inspiración constante para nuevos diseñadores que buscan significado en ellas. Sin embargo, relucen diferencias sustanciales que deberían tenerse en cuenta a la hora de tomar, por ejemplo, a la Antigua Grecia como eje de creación. Analizando el ideal de belleza, la producción artística y la funcionalidad contenida en el diseño griego, se puede encontrar que la exaltación helénica de lo bello por medio de las formas simétricas, naturales y masculinas difiere de la intención contemporánea de valorar la subjetividad y la influencia del contexto. Asimismo, la jerarquía que suponían las bellas artes en la antigua Grecia es rebatida por la tendencia actual de generar experiencias desde materiales autóctonos. Por último, se expone el giro que toma la idea griega del diseño como una herramienta básicamente decorativa, pasando a ser hoy un *commodity*.

DESCRIPTORES: Diseño Contemporáneo, producción artística, funcionalidad, commodity, función social.

ABSTRACT:

It is common to observe how the current design elements are borrowed from classical tendencies; in fact, they are a source of constant inspiration for designers seeking new meaning in them. However, substantial differences shine to be taken into account when taking, for example, through ancient Greece as the focus of creation. Analyzing the ideal of beauty, artistic production and functionality contained in the Greek design, you may find that the Greek exaltation of beauty through the symmetrical, natural and masculine forms differs from the contemporary intent of value subjectivity and influence context. Also, the assumed hierarchy of fine arts in ancient Greece is challenged by the current trend of generating experiences from indigenous materials. Finally, the turn that takes the Greek idea of design as a decorative tool basically exposed, becoming today a commodity

DESCRIPTORS: Contemporary design, artistic production, functionality, commodity.

El arte griego tiene una enorme influencia en los procesos de creación actual, no solo en el campo de las bellas artes en sí mismas, sino también en otras áreas y ciencias, incluyendo el diseño contemporáneo. Existen aspectos

que son relevantes a la hora de analizar las diferencias entre estas dos tendencias que son, sin lugar a dudas, concepciones de referencia en las técnicas y conceptos que hoy se tienen acerca del diseño. Entre estos

1 Colectivo 3 semestre, segundo semestre lectivo de 2013

2 Estudiante de 3 semestre 2013 – II del programa de Diseño industrial de la Universidad Católica de Pereira.

aspectos se resaltarán en este ensayo tres diferencias relacionadas con el ideal de belleza: la producción artística y la funcionalidad.

En primera instancia, el tema de la belleza, a pesar de ser recurrente en ambas tendencias, alberga grandes diferencias, empezando por la consideración de lo bello. Para los helenos (en una de las fases de desarrollo artístico) la belleza se encontraba fundada en el cuerpo humano, en especial en el masculino. Además lo bello era algo objetivo y determinado por las medidas perfectas, las proporciones y la simetría, con la armonía como base de toda producción. Hoy el diseño se aleja de esta concepción, ya que la idea de lo bello tiende a ser más subjetiva haciendo que lo que hace significativo a lo bello cambie de persona en persona y según cada grupo social, distintivo y discontinuo. Al respecto, Pineda (2013) analiza que la idea de lo bello como un signo “(..) no está(n) en el objeto, sino en la mente- ojo-tacto-olfato-gusto de quién los trata de comprender o los aplica para generar comunicaciones y significaciones”, y amplía este análisis con la visión de Cassirer (citado en Pineda, 2013), en tanto que “el ser humano nunca se relaciona directamente con los objetos de su entorno, sino a través de su simbolización, es decir, a través de lo que el objeto significa para cada individuo”.

Así las cosas, esa tendencia griega de idealizar la naturaleza correspondía a una concepción de lo bello, que hoy en día no se agota en la mera imitación elevada de la realidad de la forma, sino que incorpora la función y el embellecimiento de lo útil como un factor fundamental a la hora de generar un objeto.

No sólo el concepto de lo bello difiere, también lo relacionado con la producción

artística. Así, mientras en la Grecia antigua se consideró a la arquitectura y a la escultura como las manifestaciones más importantes en la interpretación de la realidad, el diseño contemporáneo rompe con la jerarquía que tenían las bellas artes cuando incorpora elementos estéticos, y observa en los materiales locales y autóctonos un medio de representación que, más allá de dar cuenta de los patrones establecidos (tal como lo tenían los griegos con el uso de la piedra y el mármol, como símbolos de distinción), es la apropiación de los mismos lo que genera un sentido y un significado, haciendo que el uso de uno u otro material cambie la intencionalidad que posee el objeto.

En esta dirección, para los helenos no solo los materiales poseían un estatus, también los procesos de producción (por llamarlos de alguna manera) gozaban de un orden y una estructura que hicieron de su arquitectura un referente de la época. No obstante, el orden creativo en el proceso de fabricación del diseño se asemeja a su objeto de estudio, en la medida en que el proceso esta abierto a la innovación (Simon, 2012), a la originalidad y al cambio. De hecho, en palabras de Simón (2012), en la historia del diseño se reiteran tanto la continuidad como el cambio, pero la innovación es en cierta forma un reto constante para esta área. A propósito, el mismo autor refiere, “Mayall reconoce que 'El diseño es un proceso de cambio, una actividad que se emprende no solo para satisfacer circunstancias cambiantes, sino para también producir cambios en esas circunstancias por la naturaleza del producto que se crea”, y agrega a su análisis que “El principio de cambio es el séptimo principio de los diez propuestos por W. H. Mayall en su libro *Principles in Design*, publicado por Design Council de Londres en 1979” (citado en Simón, 2012).

De esta manera se puede adentrar a la tercera diferencia que pretende ilustrar este texto, relacionada con la funcionalidad, pues se puede observar cómo el diseño contemporáneo tiene una función social y cultural muy importante (a diferencia de la función religiosa y política que tenía el arte griego). A medida que impone procesos de fabricación y el uso de materiales que dan respuesta a las necesidades de su medio, el diseño va más allá de las imposiciones de proceso y práctica que rondan las manifestaciones clásicas de expresión artística.

Desde este punto de vista, el diseño contemporáneo innovó cuando apropió la necesidad de contar con el binomio: función + forma en los objetos, que en la Grecia antigua eran superados por el concepto de lo decorativo, el cual dominó la producción artística, y en cierta manera era el *commodity*³ o el infaltable del cualquier proceso creativo de la época. Hoy el *commodity*, desde el concepto de Riba (2013), debería ser el “trabajo bien hecho”, superando la idea del diseño como eje diferenciador e indicador de calidad y llegando a permear todas las esferas de la cotidianidad. Esta necesidad responde a un momento histórico determinado, en donde a diferencia del estilo de vida griego, en donde el espacio exterior fuera protagonista (evidenciado en los templos, calles y ágoras), es el espacio interior lo que ocupa el interés del diseño en la actualidad; aquí existe una tendencia a privilegiar lo doméstico,

cotidiano y personal, desarrollado por un estilo de vida más individualizado y basado en modelos de consumo. En la antigua Grecia, los referentes comunes se basaban en la tradición oral, en el uso de la misma lengua, y la creencia en el mismo conjunto de dioses y mitos ancestrales. Hoy el único referente en común podría ser el consumo, el cual se incrementa en la medida en que se configuran diferentes lenguas, religiones y prácticas modernas.

A manera de conclusión, podría decirse que las diferencias entre estas dos tendencias artísticas se encuentran justificadas en la medida en que son parte de su tiempo y su espacio. Además, responden o respondieron (en el caso del arte en Grecia) a necesidades de expresión creadas por la memoria colectiva cultural que, para Pineda (2013), es la máxima construcción de las personas, pues relaciona objetos, artefactos y eventos que tienen significado.

Pero, teniendo en cuenta que la memoria y la experiencia colectiva es fuente de significado y de expresión, ¿por qué en el caso latinoamericano el diseño continúa aferrándose a una herencia que no le correspondería directamente? Si bien los griegos fueron una base para la concepción actual del arte, no es menos cierto que existe un referente indígena, ancestral y nuestro que se deja de lado cuando se hace este tipo de acercamientos, y que valdría la pena abordar ya que sin duda debe existir de manera

3 Son bienes que conforman las materias primas esenciales de nuestra economía y del mundo, constituyen una alternativa más de inversión para distintos perfiles de inversionistas. Si tuviésemos que hacer una traducción literal del término proveniente del Inglés “commodity”, diríamos que se trata simplemente de un “artículo” cualquiera. Entenderemos por commodities, simplemente materias primas brutas que han sufrido procesos de transformación muy pequeños o insignificantes. En los mercados financieros internacionales, estos se clasifican en los siguientes grupos básicos:

- Metales (oro, plata, cobre)
- Energía (petróleo, gas natural)
- Alimentos e insumos (azúcar, algodón, cocoa, café)
- Granos (maíz, trigo, garbanzos, porotos)
- Ganado (cerdo, vacuno).

invisible en los desarrollos que el área está teniendo en Latinoamérica.

En esta instancia, vale la pena retomar a De Riba (2013): “Las ideas que tenemos más establecidas acaban resultando invisibles para nosotros. Nadie se sorprende que al abrir el grifo salga agua. El buen diseño se dará por supuesto hasta resultar invisible”. Es importante, no solo por el hecho de proponer un reto para el diseñador actual o identificar una tendencia prospectiva, sino también por plantear cómo ciertas características de los objetos se convierten en invisibles en la medida en que se basan en un uso/técnica aceptada, validada y generalizada. Lo anterior permite deducir que posiblemente la herencia griega permea el concepto de belleza, de producción y de funcionalidad que hoy se tiene en Latinoamérica, pero queda por

indagar si esta influencia es más alta que la influencia que de manera invisible se sustrajo de los antepasados que habitaron este continente.

Referencias

- De Riba, P. (2013). *El diseño invisible*. Recuperado de <http://foroalfa.org/articulos/el-diseno-invisible>
- Pineda, J. (2013). *Semiótica del objeto: signos excitantes*. Recuperado de <http://foroalfa.org/articulos/semiotica-del-objeto-signos-excitantes>
- Simón, G. (2012). *Innovación y originalidad en diseño*. Recuperado de <http://foroalfa.org/articulos/innovacion-y-originalidad-en-diseno>