

EL CONCEPTO DE FORMA⁸ "UN PRINCIPIO QUE FUNDAMENTA EL ACTO CREATIVO EN EL TALLER DE DISEÑO "

Javier Baena Espine⁹

"El ojo, como órgano sensorial, sólo registra un mosaico caótico y desorganizado de puntos; el cerebro proyecta esa configuración definida sobre el caos que percibimos dando lugar así a las formas y contornos que nos rodean"

(H. Erenzweig)

SÍNTESIS

En la amplia interpretación dentro del lenguaje visual y de sus diversos usos en la creación contemporánea, se trata de aproximar definiciones articuladas a su interpretación en el marco de comprensión de la representación como expresión permanente en el diseño. Para ello, se plantea la manera en que es asumida la forma como concepto central de estudio en el taller de diseño, particularmente en los referentes conceptuales que se apropian para su fundamentación y proyección práctica en la creación de objetos - artefactos, donde esta, se transforma en medio de configuración de los elementos y variables visuales, constituyentes estéticos dentro del proceso creativo, asumiéndose su comprensión en el ámbito de una estética formal.

En el documento se plantean principios sobre la Forma desde diferentes autores, en referentes bibliográficos que para su estudio teórico se hacen esenciales, en postulados comunicativos y de carácter visual-estéticos, para dar lectura a la forma y sus contenidos, determinados desde la reflexión y el análisis que orienten los ejercicios y el acto proyectual en el diseño.

Descriptor: Forma, percepción visual, representación, diseño, estética, artefacto, arte, objeto visual.

ABSTRACT

Within the wide interpretation of the visual language and its different uses in the contemporary creation, this paper seeks to develop an interpretation of such creation taking into account an understanding of representation as a permanent design expression. With this purpose in mind, the article seeks to understand Form as a key concept of analysis in design. To do so, the article takes into account the conceptual framework that is used in the creation of artifacts, in which such creation is transformed due to the visual elements that are put together.

The paper assesses various principles about Form from several authors' standpoints in order to offer an explanation of Form and its contents.

Descriptors: Form, visual perception, representation, design, aesthetic, artifacts, art, visual object

8 Forme en francés, Form en Inglés, Form (gestal en Alemán. Forma = figura (del latín figere, configurar)

9 Profesor de medio tiempo de la Universidad Tecnológica de Pereira y catedrático del programa de Diseño Industrial de la Universidad Católica Popular del Risaralda.

La Concepción de la forma en el diseño

La Forma es un elemento visual, material, sustancial, estructural que determina la disposición y apariencia externa de los objetos. En ella se pueden diferenciar dos tipos en el diseño: la forma relativa y la forma absoluta. Según las interpretaciones del filósofo griego Platón, se entendía por forma relativa aquella que guarda relaciones de semejanza con la naturaleza, con lo que se quiere significar la forma cuya proporción o belleza era inherente al entorno de las cosas naturales y en las imitaciones de las mismas. Y por forma absoluta se significan las figuras o abstracciones compuestas de líneas rectas, curvas y superficies, o formas sólidas que surgían de la imitación o síntesis representativa de las figuras naturales, pero por medio de instrumentos de precisión como reglas y escuadras. Estas formas son las figuras geométricas que comprende el conjunto de contornos lineales en los objetos.

A lo que el filósofo griego se refería concretamente, es a lo que en el diseño se identifica por forma orgánica (o relativa) y a la forma geométrica (o absoluta) en acuerdo con las relaciones que en ellas se pueden establecer, según las leyes de la naturaleza para las primeras y las leyes geométricas para las segundas.

En las consideraciones sobre la forma desde su concepción en el campo de la percepción visual y el *"Pensamiento Visual"*, R. Arnheim (1998: 127) se refiere a la forma desde su concepto como lenguaje en la representación abstracta a través de imágenes, sea ésta de tipo icónica, pictórica o gráfica, delimitándose con ello su especificidad en el diseño: la forma es aquello que hace referencia a la apariencia de las cosas

o, en este caso, en palabras filosóficas. Heidegger (1980: 22) señala que *"Forma significa la distribución y disposición local en el espacio de las partes de la materia, que tiene por consecuencia un contorno particular; a saber: el de un objeto...la forma como contorno es consecuencia posterior de una distribución de la materia"*.

Partiendo de estas descripciones sobre los procesos de tipo perceptual en la forma, se pasa a la manera ver al mundo y cómo conocemos el mundo, primando la capacidad del ser humano de "captar lo esencial", siendo de esta manera que Arnheim (2001: 56) se refiere a los mecanismos de la percepción de la forma, comenzando con la aprehensión de rasgos estructurales sobresalientes; el acto perceptivo de la forma es un proceso activo de reconocimiento de sus elementos constituyentes: el color, el movimiento, la textura y el equilibrio, identificándolos como esas apariencias ordenadas e importantes. Para el autor, *"la forma de un objeto viene determinada por sus límites...La forma perceptual es el resultado de un juego recíproco entre el objeto material, el medio luminoso que actúa como transmisor de la información y las condiciones reinantes en el sistema nervioso del observador...Así la forma de un objeto queda plasmada por los rasgos especiales que se consideran esenciales"* (Arnheim, 2001: 58).

Para tratar la forma desde la dimensión de la representación, se debe partir de la siguiente reflexión *¿qué significa representar en diseño?*

Podría empezar por definir brevemente que representar es hacer presente y de nuevo con palabras, imágenes u objetos, algún con-

cepto, idea o cosa. La representación es así, la respuesta material y creativa a la reflexión de la forma en complemento con los elementos conceptuales y fundamentos básicos o variables visuales determinados en el color, la textura y la proporción expresados éstos a través de diversas técnicas de construcción del objeto-artefacto. La representación es dar carácter de objeto material a ideas o conceptos, es decir, que la representación en el diseño da sentido a la *imagen mental*¹⁰, a un pensamiento o un sentimiento a través de un objeto visual creativo con apariencia de imagen o artefacto¹¹. La representación conlleva, en diseño, a la captación de los conocimientos y las cosas, primero de manera sensible y creativa para después entenderlos y comprenderlos antes de su representación, el paso del objeto artefacto al producto industrial.

La forma como representación se constituye en insumo del acto creativo, pues dirige y vincula de manera permanente la significación y el sentido de los conceptos en relación con su configuración, a la vez que permiten que las imágenes se traduzcan en objetos - artefactos, perceptibles en el ámbito de lo bidimensional y posibles de construir en el espacio de lo tridimensional y de dominio objetual.

La forma como representación significa emplazar en imágenes el mundo, lo que se traduce así mismo en tomar conciencia de éste

y dar sentido a todo lo que constituye la esfera de la creatividad del ser humano, en lo que ES, lo que HACE y lo que PIENSA como ser imaginativo y creativo.

El ser humano cuando representa a través de formas piensa, se hace consciente de su mundo apropiándose, convirtiéndolo en imágenes, en artefactos, en objetos posibilitando con ellos la interpretación, la significación y la subjetivación, una *dimensión estética*¹² dada a través de lo creativo y lo sensible en la forma. La experiencia estética permite así mismo que los estudiantes se muevan en los campos de la imaginación, la creatividad y la especulación formal como proceso de objetualización de la realidad; en otras palabras, es volver el mundo objetos-artefactos visuales.

De manera generalizada, en diseño la Forma es lo que se percibe sensorialmente por los órganos de los sentidos, es la apariencia evidente de los objetos y fenómenos de la realidad, traducida en signo visible y tangible. La forma puede significar el límite o sólo el contorno de un artefacto o producto; aquí forma (o la figura del artefacto) tiene dobles significados: El primero, como la disposición que esta contenida dentro de líneas; y segundo, como la apariencia externa o la belleza de una cosa. Se deducen entonces dos tipos de forma: una puramente sensorial, es decir aquella recibida como sensación por los sentidos y la otra, la forma

- 10 Nelson Goodman llama imágenes mentales a las imágenes que tenemos en la mente, imágenes de la memoria y de la imaginación en tanto que distan de las imágenes materiales, como por ejemplo, los cuadros, y distintas de las imágenes ópticas o sensitivas en general.
- 11 En la fase de fundamentación del programa de Diseño industrial se entiende el artefacto como objeto artificioso, hecho con arte que surge de la proyección, de un proceso intuitivo, esencialmente sensible, creativo y especulativo, resultante del estudio de los elementos del diseño en la forma, el artefacto como objeto analógico de objetos naturales. Se asume su representación bi y tridimensional, desde el análisis perceptual, del diseño, de lo estético y lo comunicativo como referentes de racionalización conceptual en un primer nivel de teorización en el acto creativo.
- 12 El concepto de dimensión estética ha sido definido por H. Marcuse como algo más que un simple juicio intelectual, pues esta dimensión resulta ser una percepción apreciativa o una razón análoga, implicando así, una complacencia sensible que va más allá de un mero ejercicio del pensamiento. La dimensión estética es un acto vital que nace precisamente de la dimensión más profunda de la existencia.

mental o conceptual, un modo de expresión que comprende metáforas y significados con un carácter principalmente contemplativo empleando imágenes y constituyendo el aspecto visual de la forma.

El término forma se aplica de esta manera a lo que se facilita directamente a los sentidos, incluyendo tanto el contorno producido por fenómenos como el color y la textura, aquella producida por la combinación de materiales en un espacio, es decir, la construcción de la forma tridimensional. En este sentido, el concepto de forma es polivalente, o sea, por sí mismo el concepto induce a explicaciones diferentes según la disciplina desde donde se defina. (La forma en la matemática, en geometría, en física, en la filosofía, en el arte y así sucesivamente)

La forma se origina a través del arte humano... Un artista (*Diseñador*), no imita las configuraciones de los objetos naturales, posibilita sólo que la materia pueda aceptar la forma del arte (*Diseño*). Toda forma visible mantendrá el parecido e imagen de la forma verdadera e invisible que existe en la mente. La estructura interna de los cuerpos y de las imágenes visuales son las que determinan la forma y a través de ellas, se puede diferenciar el mundo que nos rodea.

La forma, en diseño por ejemplo, se genera y reproduce conciente, imaginaria y creativamente aún sin la necesidad de que los propios fenómenos estén directamente presentes, lo que hace posible además, su representación especulativa de forma imaginada e intangible, pero comprensible, inteligible. La forma nace en diseño de la necesidad de expresión y de la configuración de emociones creativas expresando su captación, comprensión y la forma de recreación del mundo.

El estudio de fundamentos conceptuales básicos en los elementos visuales y la composición, permiten dar una visión teórica, crítica y práctica para el reconocimiento de la FORMA, problema central, abordado desde la teoría de la percepción, la comunicación visual y la estética, siendo éstas apoyos iniciales para abordar la forma comprendiendo su relación y comportamiento en el espacio. Se estructura de esta manera una trilogía en diseño compuesta por la forma, la composición y el espacio, presentes estos tres elementos en toda forma de creación en diseño, comprendiendo así la incidencia de la forma en el objeto-artefacto.

En segunda instancia, con el estudio de la forma se potencian competencias en el estudiante, el desarrollo de la sensibilidad, la creatividad y la expresión en diseño. Pues, el estudio de la forma a partir de interpretaciones teóricas orientadas hacia la fundamentación y práctica, genera procesos de aprendizaje y proyección de la imagen bidimensional en particular. De otro lado, al hacer un acercamiento a la forma para comprender sus problemas y fenómenos en lo proyectual, desde la dimensión de la estética, parámetro para la especulación bidimensional y tridimensional, marcando maneras para dar estructura conceptual al objeto-artefacto que aparece como excusa objetual en el proceso de la disciplina del diseño industrial.

Tatarkiewicz (2001: 253-271) escribe en uno de sus textos, un capítulo sobre la forma donde hace una caracterización histórica sobre la palabra forma, asumida en el taller de diseño como referente bibliográfico para su estudio. Los conceptos de Tatarkiewicz se resumen de la siguiente manera:

"Forma: Es la disposición de las partes, el orden de lo que se percibe directamente, lo opuesto o correlativo de la forma son los elementos, los componentes o partes que unen o incluyen en un todo..." De esta manera, el autor nos referencia un concepto ampliado de la forma desde sus funciones en el ordenamiento del objeto- artefacto a partir de la forma externa en correlación con sus estructuras internas.

Para Tatarkiewicz, otra definición de la forma tiene que ver con el concepto de belleza¹³, comprendida en el taller de diseño como la armonía física de las cosas, que inspira placer (sensibilidad estética); lo bello es el carácter o aspecto que presenta un objeto, un artefacto, o un proceso y que es capaz de provocar en el sujeto contemplador un sentimiento estético, es decir, un disfrute superior y desinteresado de las funciones prácticas y utilitarias, un sentimiento de complacencia de placer visual.

Según las doctrinas tradicionales de la estética, la belleza puede compararse con la armonía, la proporción de las formas, en la energía intensa que se desprende del artefacto y que participa de su valor creativo y estético.

El concepto de Forma contenida o sustancial inventado por Aristóteles, significa la esencia conceptual de un objeto-artefacto, es la Entelequia¹⁴ del objeto, es la parte no visible de este objeto. Esa parte invisible encuentra su complemento al mismo tiempo, en su contrario, en los elementos visuales que se constituyen en este ámbito, en sólo accidentes de la forma. La forma contenida

es la particularidad de una cosa, un componente propio, necesario y no-postizo. Entendiendo por forma la esencia de cada cosa, entonces se puede entender la forma como la energía contenida en el objeto, el propósito que justifica la construcción, la existencia del artefacto estético.

Kant, en su "Crítica de la Razón Pura", había presentado las formas a priori del conocimiento: estas formas como son por ejemplo el espacio y el tiempo, la sustancia y la causalidad, son constantes, universales y necesarias; el conocimiento sólo es posible por medio de estas formas. Según Kant, la belleza no se determinaba mediante unas formas constantes de la mente, sino sólo por las capacidades del talento artístico del diseñador. No existen, según él, unas formas a priori de la belleza; la belleza se ha creado, y se creará siempre, por los genios.

En último término se recogen algunas definiciones de la forma que la referencian desde la dimensión estética y filosófica en autores como Herbert Read (1984) y Eduardo Subirat (2001), y desde el diseño visual se retoma a Guillermo González Ruiz (1994).

La sintaxis es la parte de la gramática que enseña a coordinar, ordenar y unir las palabras en el lenguaje para formar las oraciones y expresar conceptos. La Forma es, por lo tanto, la sintaxis de la escritura visual o gráfica.

Filosóficamente, la forma es la expresión gráfica que expresa lo inerte, lo inexplicable, lo intangible de la emoción estética;

13 Al concepto de "belleza" se asocian comúnmente otros términos como lo agradable, lo uniforme, lo exacto, lo elegante, maravilloso, magnífico, lindo, agraciado, placentero, precioso, decorado, encantador, gracioso, armonioso, con lo perfecto. Sin embargo, estas afirmaciones no se separan de la simple referencia primaria de la belleza clásica, tradicional y común relacionada con lo proporcionado y lo simétrico.

14 Entelequia... "cosa irreal", lo que tiene fin en sí mismo. La entelequia Aristotélica es un fin realizado (principio de la teología) y también un principio activo que conviértela posibilidad en realidad. Al concepto de entelequia está ligada la interpretación idealista de los fenómenos biológicos.

es también el espacio convertido en imagen, donde lo bidimensional tiene alto y ancho y donde lo tridimensional, además, tiene profundidad.

Formas Conceptuales y Formas Visuales

"El concepto de forma, el *eidos*¹⁵, posee dos significados. Por un lado designa la apariencia sensible de las cosas y se identifica con la forma visible. La Forma tiene carácter de una determinación interior y verdadera, subjetiva e intencional, que la filosofía de Aristóteles identifica con la energía, con la actividad creadora y que en definitiva supone un elemento activo en la existencia humana.

La concepción de la forma como determinación esencial de un objeto y expresión sensible de su verdadero ser y ulteriormente, la vinculación de esta determinación interna del objeto con intención subjetiva, posee, lógicamente, una correspondencia en el pensamiento estético moderno.

R. Zimmermann distinguió dos formas de imágenes visuales: lo cercano (*Nachbild*), y lo distante (*Ferbild*), cuando se miran de cerca, los ojos están constantemente en movimiento, recorriendo los contornos del objeto. Una imagen unida y distinta sólo es posible a distancia. Sólo entonces aparece la forma distinta y consolidada que la obra de arte (o el objeto diseñado), requiere y que puede

producir una satisfacción estética.

La forma visual está estrechamente relacionada con el criterio de lo orgánico, es decir, que la forma se ve como un conjunto de elementos constituyentes de un todo y que como tal se comporta de igual manera que un organismo: "Así como un organismo está compuesto por órganos la forma lo está por partes. Y del mismo modo que el organismo vivo, la forma visual - o la audiovisual- depende del ambiente, del contexto, de las demás formas con las que convive y participa" (Ruiz, 1994: p38).

Se deja, con todas estas afirmaciones, abierta la posibilidad de ir agregando criterios y autores que complementen estas definiciones de la forma, de manera que se vaya estructurando un documento más amplio, que permita a los estudiantes del taller de diseño, tener suficientes referentes para apropiarse del concepto y aplicarlo de modo práctico en sus propuestas de diseño de artefactos especulativos.

La forma continúa siendo un concepto dinámico, cambiante que se adecúa a las interpretaciones de cada autor y de acuerdo con los argumentos disciplinares del momento, pero la forma está presente siempre como elemento sustancial del acto creativo en la que se deposita toda la capacidad creativa, expresiva y sensible del sujeto imaginativo, innovador y proyectivo.

15 El *eidos* es un término Platónico referido en su teoría idealista del mundo. El *eidos* es algo a lo que el "ver" abre acceso. El *eidos* contenido en el alma de los seres humanos que genera las imágenes y las cosas, como son las primeras representaciones que tenemos del mundo

BIBLIOGRAFÍA

ARNHEIM, Rudolf. (2001) Arte y Percepción visual. Madrid Alianza Forma.

----- (1995) El pensamiento Visual Buenos Aires, Editorial Eudeba.

EHRENZWEIG, A. (1980) Psicoanálisis de la percepción artística. España, Gustavo Pili colección Comunicación visual.

GONZALEZ R, Guillermo. (1994) Estudio de Diseño. Buenos Aires, Emecé Editores

HEIDEGGER, Martin. (1980) Sendas perdidas. Buenos Aires Argentina, Editorial Losada S.A.

MARCUSE, Herbert (1988) Eros y Civilización. La Dimensión Estética.: Barcelona, Editorial Seix Barral, S.A.

READ, Herbert. (1984) El significado del arte. Madrid, Editorial Magisterio Español, S.A.

SUBIRAT, Eduardo. (2001) El Final de las vanguardias. Madrid, Editorial Anthropos.

TATARKIEWICZ, Wladyslaw. (2001) Historia de seis ideas Madrid, Editorial Técnos (Grupo Anaya).

