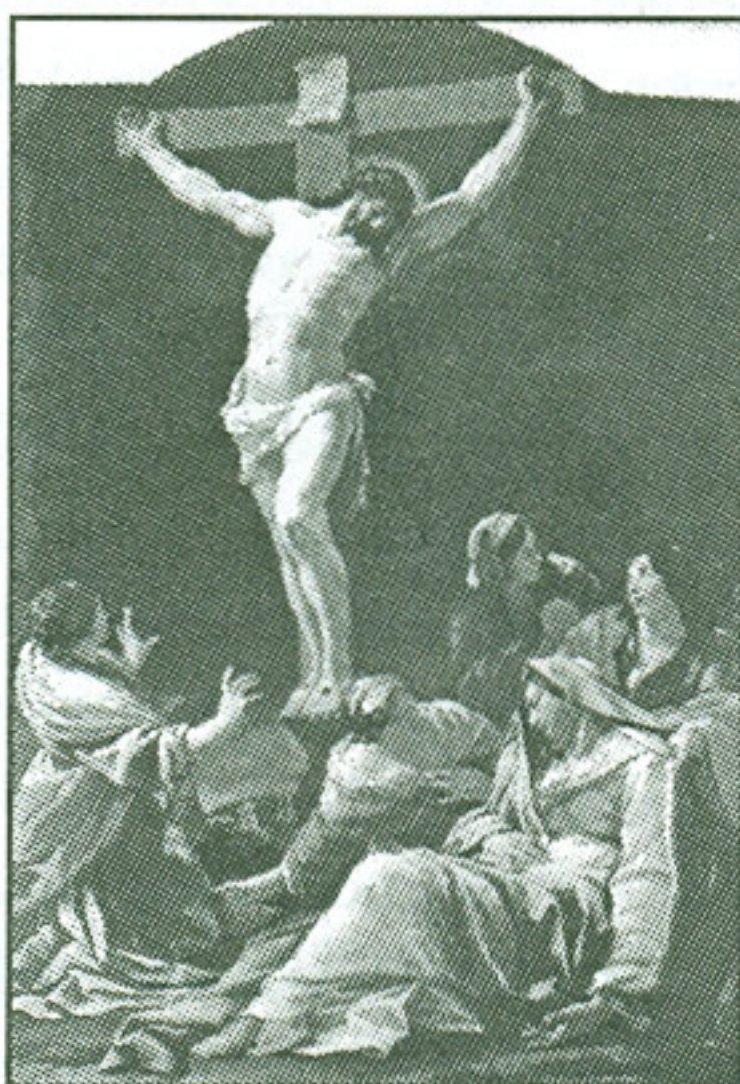

El uso del concepto en el diseño

Ofelio Martínez Ortiz*

El artista hace uso de la forma y el color para capturar en lo particular algo universalmente significativo. No pretende hacer un duplicado de lo que en sí es único, ni podría hacerlo.

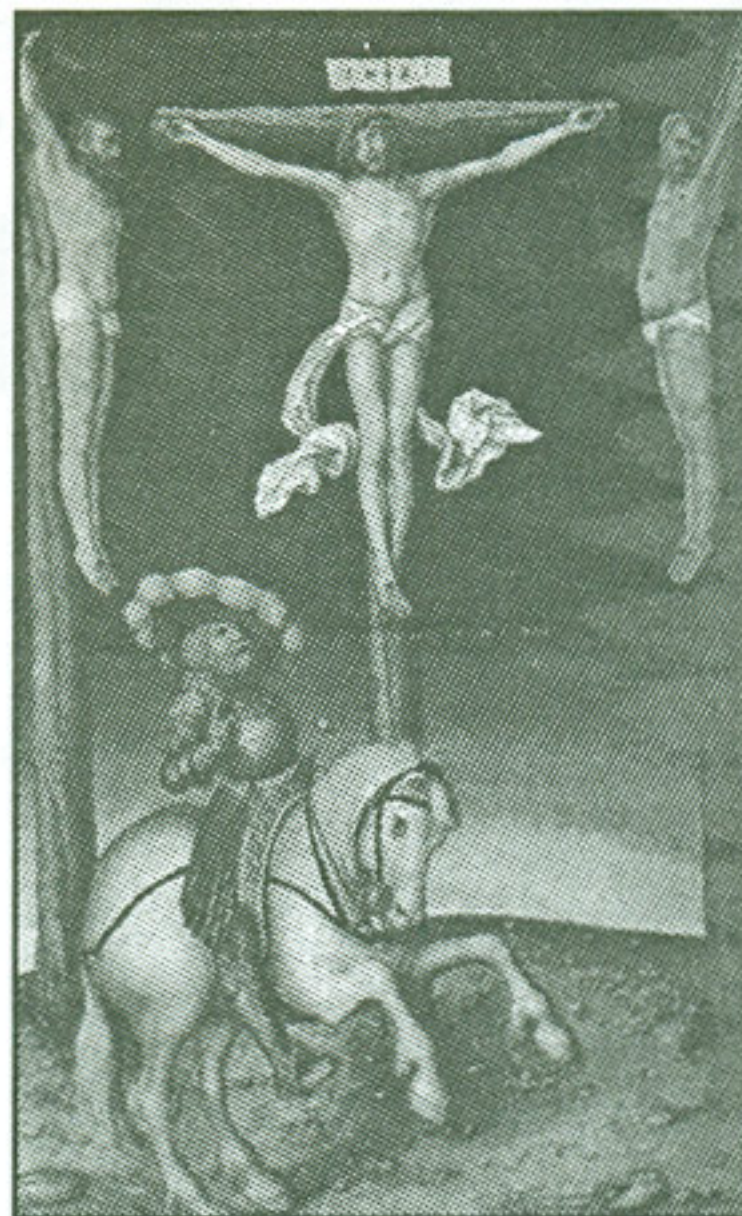
Rudolph Arnheim

Para comenzar esta exposición es conveniente saber que la palabra “concepto” se refiere a la representación que hace el entendimiento de las propiedades (realismo) o de las impresiones (empirismo) comunes de las cosas; así también, que refleja la representación mental de los caracteres comunes de un objeto o grupo de objetos, que es tan abstracto y universal que se distingue de la imagen concreta y particular.

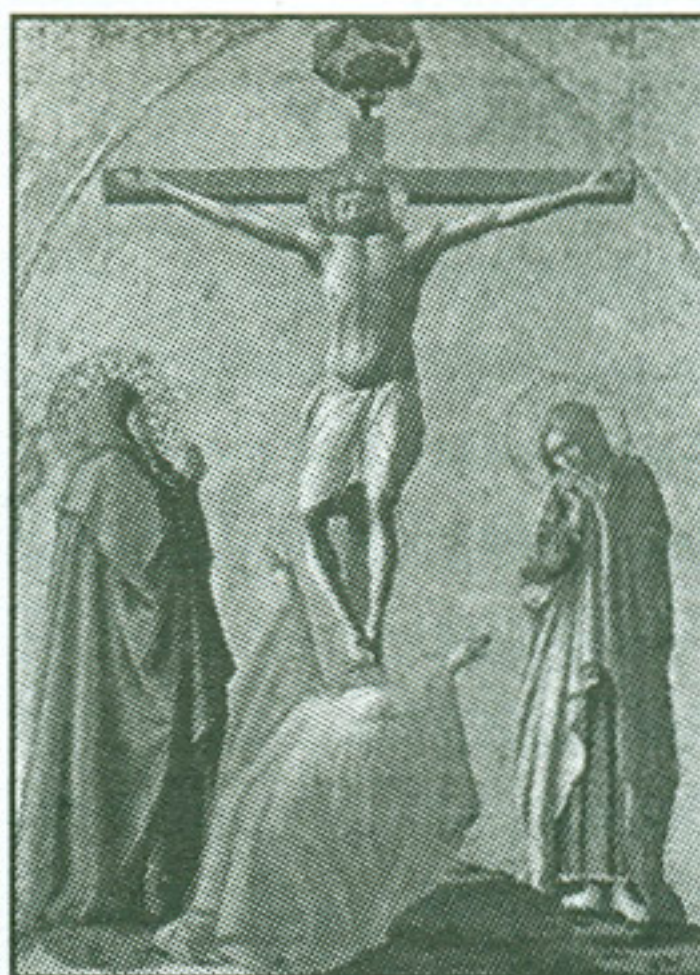
A diferencia de la idea que sólo muestra un acto del entendimiento y que se limita al simple conocimiento de una cosa, el concepto es el conocimiento de una serie de elementos visuales que se fijan en nuestra mente a través de la experiencia visual y onírica, referencias similares que tiene con lo que es la idea en lo que se refiere a la representación mental con que el entendimiento conoce las cosas como por reflexión sobre ciertas nociones o por abstracción de las sensaciones que proporcionan los sentidos. Luego entonces, al tener conocimiento de "algo", éste se puede representar a través de cualquier medio. Cuando los artistas plásticos al referir situaciones propias de sus sentidos nos muestran sus propuestas gráficas por medio de los conceptos que ellos generan en sus obras, el diseñador puede asimilarlos mediante su propio conocimiento para producir nuevas propuestas de esos conceptos en sus objetos de diseño.

La idea de utilizar los conceptos artísticos en los productos de diseño no debe tomarse como incapacidad creativa o como una copia gráfica, todo lo contrario, deben utilizarse como propuestas nuevas e innovadoras. La propuesta puede ser necesaria para la producción del diseño por medio del concepto que se retoma de la obra artística, luego entonces, debe resultar una buena opción la utilización de alguna obra, ya sea un fragmento o la obra completa, que refiera a aquellos elementos que la historia del hombre ya ha clasificado como objetos que se han reproducido para su conocimiento general y mundial (inclu-

so aquellos que aún no se han reconocido, porque el creador del concepto tiene un gran valor que hay que darle).

Los mismos artistas plásticos pueden producir una serie de imágenes que contienen diversas formas representativas pero con conceptos similares; es decir, el concepto puede ser utilizado conforme a las distintas ideas propias del artista, produciendo infinidad de resultados con expresiones similares respecto al concepto mismo que desea expresar; y no quiere decir que esté copiando series similares (o autoplagiando su trabajo, a lo largo de la historia no se ha visto de esta manera), sino que crea diversas propuestas, resultados, formas expresivas, pero un solo concepto. El diseñador que busca ser expresivo y mostrar esa característica básica del diseño que es la comunicación, al mostrar una imagen reconocida y sus resultados, puede tener sus propias respuestas aceptables

para la continuidad del trabajo creativo.

Ernst Fischer en su libro *La necesidad del arte* define expresamente la palabra concepto desde el surgimiento primitivo:

Es imposible distinguir cada uno de los centenares de "instrumentos ocasionales" de la más diversa especie con un signo específico; pero si surgen unos cuantos instrumentos estandarizados, el signo específico

—o nombre— resulta, a la vez, posible y necesario. Cuando se imita una y otra vez un instrumento standard se produce algo totalmente nuevo. Las imitaciones, hechas para que se parezcan entre sí, contienen el mismo prototipo; este prototipo, con su función, su

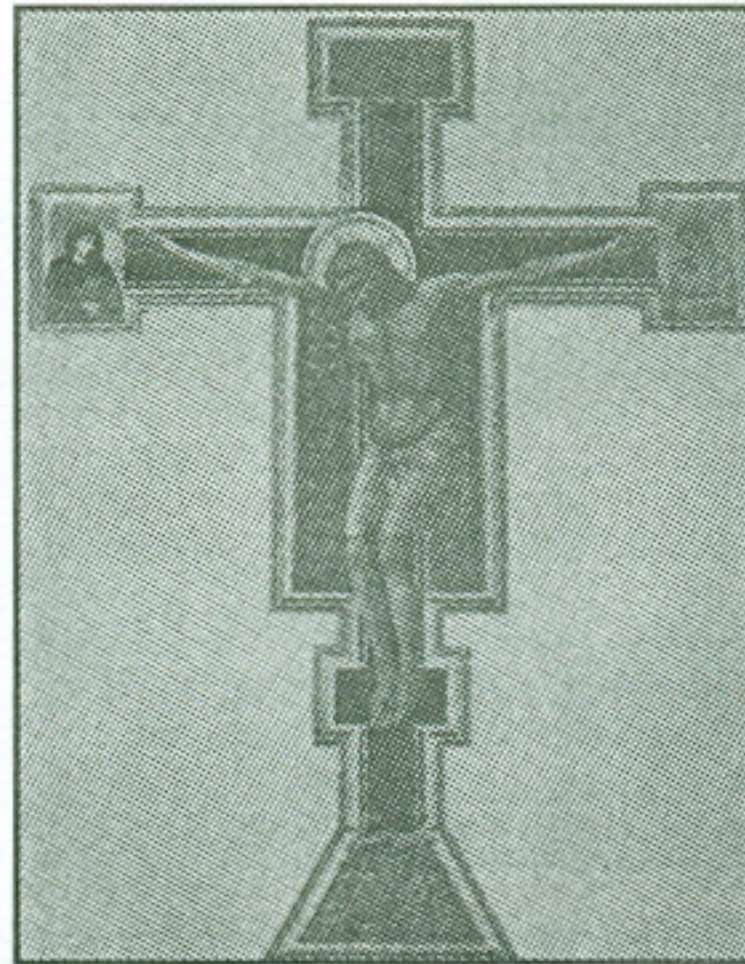
forma, su utilidad para el hombre, aparece y reaparece una y otra vez. Existen numerosas hachas, pero en realidad no hay más que una de las numerosas imitaciones en vez del original porque todas ellas sirven para el mismo fin, producen el mismo efecto y tienen una función idéntica o muy similar. Siempre nos referimos a este instrumento y no a otro, sin que importe qué ejemplar concreto del hacha *standard* tenemos a mano. La primera abstracción, la primera forma conceptual resultó, pues, de los instrumentos mismos: el hombre prehistórico “abstrajo” de muchas hachas individuales la cualidad común a todas ellas –la de ser hacha–. Con ello formó el “concepto” de hacha. Sin saberlo estaba creando un concepto.”

Para mostrar gráficamente la idea del concepto que se expone para la comprensión objetiva del tema, aquí se presenta una serie de imágenes que se refieren a la reproducción artística del *Cristo Crucificado*, cuyo concepto utilizado es aquel del que precisamente es crucificado para salvar al mundo de los pecados. Esta aseveración, por ende, debe tener una infinidad de apreciaciones, incluso para un solo artista, expresado de acuerdo con su propio criterio de crucifixión. También cuando escuchamos la frase “Cristo Crucificado” nos formamos un concepto propio y podemos producir una imagen con estilo propio; aunque también la idea del “Cristo Crucificado” puede estar basada en cualquiera de las imágenes que ya se han reproducido y que tenemos conocimiento de ella, es decir, utilizamos el concepto de “esa imagen” para ejercer nuestro punto de vista respecto al tema.

Existe tanta diversidad de apreciaciones y de expresiones de un tema que resulta imposible compilarlos, así que se retoman sólo aquellos aspectos que muestran los caracteres específicos que pueden servir

a los diseñadores para expresar sus propias ideas. Por eso he compilado esta pequeña parte de imágenes del “Cristo Crucificado” que algunos artistas realizaron entre los años de 1200 a 1600 d. C.

Análisis

En cada una de las imágenes se aprecian diversas representaciones basados en un mismo concepto, y cada una refleja la apreciación del artista, así como su propia manera de expresión. Nótese que no se muestra el concepto aislado sino que se encuentra en entornos que sirven de margen para presentar la temática; respecto al entorno, debe decirse también que cada artista refleja su propia apreciación de ese concepto, mostrando su propia historia

conforme a la visión imaginaria que ha tenido para expresarlo. Las técnicas también son diversas, no obstante, el concepto no cambia respecto a cada una de las que cada artista ha utilizado; lo importante es la manera en que el artista ha decidido mostrar su propio concepto del tema.

*Departamento de Teoría y Análisis