

Carlos Alonso Pascual

Historia del Diseño Centrado en la Vida

PRESENTACIÓN

«El árbol al lado de mi taller: ése es mi maestro.»

Antoni Gaudí (1852-1926)

En los últimos años, el interés por las relaciones entre el diseño y el mundo natural ha crecido y se ha diversificado de forma espectacular. A la mera imitación de las formas, procesos y sistemas naturales, se ha sumado un creciente número de aproximaciones diferenciadas que incluyen la incorporación de organismos vivos al diseño de productos, la exploración de las tecnologías indígenas o la consideración de la empatía, la compasión o la belleza.

En esta nueva aventura didáctica exploraremos la evolución histórica del papel de la vida en el diseño del mundo que nos rodea. Este conocimiento de nuestro pasado común informará las decisiones que tomemos hoy sobre la sostenibilidad de los objetos futuros y tendrá un efecto significativo y perdurable en la regeneración de nuestro planeta.

Al finalizar el curso, los participantes no solo habrán adquirido una comprensión sólida del propósito, los valores, las ideas y las realizaciones del diseño centrado en la vida a lo largo de la historia, sino que también estarán equipados con habilidades prácticas para orientar estos principios hacia sus trabajos cotidianos. Más allá de los beneficios técnicos y estéticos, el curso busca fomentar una relación más significativa y profunda con el mundo natural, reconociendo su papel vital en la creación de un futuro más responsable, sostenible y equilibrado para todos.

CONTENIDO

El curso se desarrollará en 6 sesiones con una duración de 3 horas cada sesión

01. Introducción al Diseño Centrado en la Vida.
02. Una lección de Historia Natural.
03. Organicismo y Biomorfismo.
04. Biofilia: Naturaleza reimaginada.
05. Biónica y Biomimética: Emulando la naturaleza.
06. Los nuevos paradigmas.

01. Introducción al Diseño Centrado en la Vida

¿Qué es el diseño? Una pregunta que viene de lejos.

¿Qué es la vida? Los problemas, conjeturas y refutaciones de Karl R. Popper (1902-1994).

¿Por qué diseñar poniendo a la vida en el centro del proceso?

La humanidad ha abierto las puertas del infierno.

El Antropoceno como nueva época geológica.

La extinción masiva de Timothy Morton.

¿Qué puede hacer el diseño? Los matices de la posibilidad:

Biomorfismo, biomimética, ecodiseño, diseño regenerativo, diseño multiespecies, diseño crítico, ...

Principios básicos del Diseño Centrado en la Vida:

¿Qué significa poner la vida en el centro del proceso?

Mapa de relaciones e interdependencias.

Los objetos como integrantes de redes (naturales, sociales, culturales, tecnológicas, ...)

Las visiones de la vida:

El organizador de la vida: Carl Linnaeus (1707-1778).

El aristócrata de la evolución: Georges-Louis Leclerc de Buffon (1707-1778).

El arquitecto del orden frente al cronista de la naturaleza: consecuencias actuales.

Los requisitos para dominar el mundo.

02. Una lección de Historia Natural

Prefacio: ¡Los objetos nos diseñan!

Alexander von Humboldt (1769-1859) y la invención de la naturaleza.

Charles Darwin (1809-1882) y la evolución de las especies.

La mecanización toma el mando.

La respuesta a la revolución industrial: Arte y manufactura.

Jardineros, naturalistas y filósofos: el Diseño Natural.

El Palacio de Cristal de Joseph Paxton (1803-1865) y la Victoria amazonica.

La visión orgánica de John Ruskin (1819-1900): naturaleza, vida y arte.

William Morris (1834-1896): el primer visionario ambiental.

Los filósofos trascendentalistas: Henry David Thoreau (1817-1862) y la simplicidad natural.

Aprendiendo a ver el mundo en una hoja de roble.

El mundo maravilloso de Ernst Haeckel (1834-1919) y la Exposición Universal de París de 1900.

Karl Blossfeldt (1865-1932): Urformen der Kunst.

El árbol al lado del taller de Antoni Gaudí (1852-1926).

Being Antoni Gaudí: Echo a design classic.

03. Organicismo y Biomorfismo

La ética de la tierra de Aldo Leopold (1887-1948).

La creación de las formas orgánicas en arte y diseño.

Los grandes maestros:

Frank Lloyd Wright (1867-1959): síntesis y armonía.

Alvar (1898-1976) y Aino Aalto (1925-1949): la forma de los lagos finlandeses.

Organicismo: La armonía total.

El diseño curativo del Sanatorio de Paimio.

El diseño escandinavo:

Tapio Wirkkala (1915-1985): el alma de Laponia.

Arne Jacobsen (1902-1971): el perfeccionista danés.

Eero Saarinen (1910-1961): el futuro orgánico.

Biomorfismo: La conexión emocional.

Debate: ¿Organicismo o Biomorfismo? ¿Integración o conexión?

Isamu Noguchi (1904-1988): hacia una nueva naturaleza.

04. Biofilia: Naturaleza reimaginada

La nave espacial tierra de Richard Buckminster Fuller (1895-1983).

Los diseñadores de la nueva naturaleza:

Carlo Mollino (1905-1973) y el surrealismo orgánico.

Luigi Collani (1928-2019) y la naturaleza como fuerza constante de inspiración.

Biofilia: la conexión con la vida.

Edward O. Wilson (1929-2021) y la atracción por los entornos naturales.

Los principios del Diseño Biofílico.

Diseño inspirado en la vida:

Ross Lovegrove, diseño orgánico inspirado en el proceso evolutivo natural.

Jean-Marie Massaud, la simbiosis entre Naturaleza y Cultura.

Ronan & Erwan Bouroullec, el objeto vegetal.

Humberto y Fernando Campana, el abrazo de la naturaleza

Los límites del biomorfismo: calabazas, dirigibles y otros objetos bio-inspirados.

Analogías naturales: formas y patrones.

Sistemas naturales: procesos y fenómenos.

La interdependencia entre el ser humano y el mundo natural.

Fragmentos de Historia Natural, un proyecto de Sugaar Studio.

05. Biónica y Biomimética: Emulando la naturaleza

Un apunte de historia natural:

William Paley (1743-1805) y la analogía del relojero.

Biónica y Diseño.

Bruno Munari (1907-1998) y el fenómeno natural como punto de partida.

Carmelo Di Bartolo y el Centro de Investigación IED.

Biomimética: innovación inspirada por la naturaleza.

Janine M. Benyus: Biomimicry.

La naturaleza como modelo, como medida y como mentor.

Plantas, aves y Ballenas:

El caso velcro de Georges de Mestral.

Franco Lodato y el pájaro carpintero.

Los mitos de la excelencia de la evolución:

El enigma del punto ciego: vertebrados y cefalópodos.

El secreto de la supervivencia: ¿Los fósiles son fracasos?

Debate: ¿Biomorfismo o Biomimética?

La nueva orientación bioinspirada en el diseño de automóviles:

El caso Mercedes-Benz.

Ecodiseño y Economía Circular: El diseño asume su responsabilidad ambiental.

El diseño para el mundo real de Víctor Papanek (1923-1998).

McDonough & Braungart: Cradle to Cradle.

La naturaleza como metabolismo cerrado.

¿Qué hemos aprendido? Life Centered Design Timeline.

06. Los nuevos paradigmas

Las nuevas visiones: naturaleza, ciencia y creatividad.

La incorporación de organismos vivos al diseño de productos:

Ingeniería de objetos ecológicos: sustitución de procesos industriales y mecánicos.

Objetos que crecen en un vivero.

Biodesign: La naturaleza como coautora material.

La frontera entre natural y artificial se vuelve porosa.

Diseño Regenerativo: Sistemas que restauran, regeneran y mejoran ecosistemas.

La naturaleza como sistema metabólico a restaurar.

Symbiodesign: la colaboración activa con la naturaleza.

En los ojos de los animales.

Glenn Albrecht y la relación positiva entre los seres humanos y el mundo natural.

Diseño Multiespecie: ¿Para quién diseñamos?

La naturaleza como conjunto de agentes con necesidades propias.

Una invocación para la esperanza.

Diseño Crítico: objetos especulativos para cuestionar la noción de "naturaleza".

Dunne & Raby: Speculative Everything.

Reflexión crítica sobre los movimientos explorados en el curso.

Tendencias y futuras aplicaciones del diseño centrado en la vida:

Retos y oportunidades.

Efectos no deseados y daños colaterales.

Nota: Los contenidos asignados a cada sesión son una estimación preliminar que podrá ser modificada en función del desarrollo del curso y los requisitos de los profesionales o las entidades colaboradoras.

DIRIGIDO A

Curso dirigido a

Diseñadores industriales, gráficos y de interiores.

Arquitectos y urbanistas.

Ingenieros y desarrolladores de productos.

Estudiantes de diseño y arquitectura.

Profesionales del sector ambiental y sostenibilidad.

Cualquier persona interesada en integrar principios naturales en su trabajo creativo.

MÁS INFORMACIÓN

¿Estás buscando nuevas posibilidades? Comparte tu visión con nosotros. ¡Queremos conocerte!

Carlos Alonso Pascual

SUGAAR STUDIO

carlos.alonso@sugaarstudio.com