tsantsa
REVISTA DE INVESTIGACIONES ARTISTICAS
IDEA
FACULTAD DE ARTES/ UNIVERSIDAD DE CUENCA
Nº9 Especial Congreso IDEA'20

La disciplina artística del diseño en los escenarios actuales

The artistic discipline of design under present scenarios

DAVID SERRA NAVARRO
ESDAP Catalunya (España)
dserra8@xtec.cat

CARME ORTIZ VALERI
ESDAP Catalunya (España)
cortiz1@xtec.cat

Recibido: 15 de mayo de 2020
Aceptado: 11 de julio de 2020

Resumen:
La capacidad transformadora del diseño en la sociedad contemporánea es nuestro interés. Así pues, hablar de la disciplina artística del diseño nos obliga a repensar qué respuestas reales y necesarias se pueden aportar desde dicha disciplina hacia un mundo líquido y global. A través de diferentes ediciones, la escuela superior de diseño y artes plásticas ESDAP Catalunya, intenta mantener el pulso a estas cuestiones, dando entrada a conceptos tales como: transparencia y privacidad, gestión de la identidad, disensión, hibridación de medios, mediación y diseño, código abierto, o transformación del espacio de aprendizaje. La siguiente comunicación tiene como objetivo realizar un recorrido de algunas de las conclusiones obtenidas al largo de las últimas ediciones BDW (Barcelona Design Week), así como dar luz a una serie de proyectos y acciones impregnadas de sentido crítico en la práctica artística del diseño y que toman las personas como seres activos en el proceso.

Palabras clave: transformación, diseño social, hibridación, disensión, arte.

Abstract:
Design has the ability to transform contemporary society, this is our interest. Thus, talking about the artistic discipline of design forces us to rethink what real and necessary responses can be brought from that discipline to a liquid and global world. Through different editions, ESDAP Catalunya (Higher School of Design and Visual Arts) tries to keep the pulse of these issues, giving entrance to concepts such as: transparency and privacy, identity management, dissent, media hybridization, mediation and design, open source, or transformation of the learning space. The

following communication aims to make a tour of some of the conclusions obtained throughout the last BDW editions, as well as to shed light on a series of projects and actions impregnated with a critical sense in the artistic practice of design and taken by people as active beings in the process.

Keywords: transformation, social design, hybridization, dissent, art.

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

1. Introducción

La máxima minimalista «Less is more» (Menos, es más) que el arquitecto alemán Ludwig Mies Van der Rohe hizo famosa fundamentó de forma sintética el ideario del estilo moderno funcionalista que, en un primer momento, hizo frente, por una parte, a la moda ecléctica del historicismo y, por otra, al exceso de ornamentación. Un punto donde habían desembocado los movimientos culturales y sociales que comportaron los primeros pasos de la modernidad para dar respuesta al «mal gusto», donde consideraban que se había situado la producción artística, un entorno resultado de las transformaciones sociales, económicas y culturales que comportó lo que conocemos como Revolución industrial, una sociedad que entendía el capitalismo desde su aspecto materialista y productivo, base conceptual del progreso y la distribución de bienes en una economía de mercado basada en la propiedad privada y una sociedad formada por clases socioeconómicas.

En la sociedad actual, globalizada, interconectada, con grandes fracturas sociales, donde la base conceptual de la economía es la sostenibilidad en una economía de mercado, donde la cooperación y los espacios comunes determinan nuevas relaciones, y en determinados entornos, empieza a hablarse del capitalismo social la máxima minimalista, lejos de quedar obsoleta, ha ampliado su valor simbólico y semántico en el marco artístico contemporáneo. La máxima minimalista, durante el primer período al que hacíamos referencia, donde la producción era la finalidad, puso la forma al servicio de la función. En el mundo contemporáneo, marcado por una nueva revolución -la tecnológica-, donde la producción es una realidad y no una finalidad, la máxima minimalista amplía la acepción: cambia o mejor complementa el foco de atención. Forma y función están al servicio de las ideas y los valores de una sociedad decadente en constante conflicto. Somos conscientes de que un nuevo eclecticismo invade el mundo de la producción de las formas. Una forma puede ser: sencilla, funcional, barroca, simbólica, sagrada, apremiante, lujosa..., incluso «inútil». Es el panorama ecléctico que define y domina el panorama de representación de lo artístico y el diseño actual. Entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿En qué se amplía la máxima a la que hacemos referencia? En la implicación de carácter social y de ideario, en definitiva, en el concepto, los valores, los nuevos escenarios, todos ellos aspecto que van unidos a la capacidad artística de la disciplina del diseño. Desde este punto de vista es desde donde comprendemos la capacidad transformadora del diseño en la sociedad contemporánea. Una disciplina obligada a repensarse ella misma para dar respuestas reales y necesarias a un mundo líquido y en constante transformación.

Según Gilles Deleuze: «El pensamiento no es nada sin algo que fuerce a pensar, sin algo que lo violente. Mucho más importante que el pensamiento es "lo que da a pensar"; mucho más importante que el filósofo, el poeta (…) El poeta aprende que lo esencial

está fuera del pensamiento, está en lo que fuerza a pensar» (2002, p. 146). La idea de Deleuze nos obliga a replantear y revisar el marco en el que educación y creación tienen que desarrollarse, nos interpela para alertarnos de que existe un espacio crítico, y nos sugiere puntos de fuga para ocupar nuevos territorios de un mundo globalizado que tienden a la uniformización, al aplanamiento y a la pérdida de las identidades.

En este escenario nos vemos conducidos hacia una nueva cultura del proyecto que reflexione sobre la complejidad y los límites del sistema en el que actuamos y nos haga conscientes de que lo que está en juego es la construcción de nuevos escenarios que en términos propositivos indiquen las posibilidades de un mundo que tiene en cuenta como una de las posibles estrategias la «ecología del ambiente artificial» (Manzini, 1992), En paralelo, el mundo parece que empieza a darnos señales de colapso debido al agotamiento de un modelo de desarrollo expansivo que persiste desde hace más de dos siglos. —Crisis son cambios. Colapso es agotamiento —, tal como indica una voz de referencia de la lucha contra el cambio climático, la economista Ann Pettifor principal artífice del «Green New Deal» (Pettifor, 2019), un plan para descarbonizar el planeta y, de paso, salvar la economía.

En el contexto actual debemos preguntarnos cuál es la responsabilidad de la escuela, y como debemos afrontar la formación artística como un reto en el que se combine la experimentación, lo social y la interpelación. En esta dirección, Hannah Arendt nos señalaba que: «Saber cómo aplicar lo general a lo particular es una <disposición natural> adicional, cuya carencia, según Kant, es lo <que generalmente se llama estupidez, y no puede ser suplida por educación alguna>» (1965-1966, p. 144). En esta línea, en que el juicio no se identifica con el pensamiento, es donde nos preocupa el papel de la escuela.

La escuela superior de diseño y artes plásticas ESDAP Catalunya intenta mantener el pulso a todas estas cuestiones, en su ideario en construcción y atento a los cambios de paradigma actuales, construyendo espacios y escenarios comunes donde construir discurso y argumentación, con la finalidad de poner a debate valores deontológicos del individuo y la sociedad dando entrada a conceptos tales como: transparencia y privacidad, gestión de la identidad, disensión, hibridación de medios, mediación y diseño, código abierto, o transformación del espacio de aprendizaje.

En este sentido, es importante tener en cuenta que actualmente la organización de la escuela sigue una estructura curricular resultado de un momento anterior de cambio de paradigma, este se produjo en las primeras décadas del siglo XX, cuando las escuelas de artes sensibles a la situación social, económica, cultural y artística, producto de la segunda Revolución Industrial, transformaron sus contenidos curriculares, el ejemplo más popular fue la escuela alemana Bauhaus. Conscientes de esta situación y también del momento actual: un nuevo cambio de paradigma, producto, en primera instancia, por la revolución tecnológica, que comporta abordar nuevos contenidos, valores y puntos de vista. Contenidos que abordamos en espacios paralelos a los habituales del aula, taller… que trabajan en torno al currículum e introducen los nuevos contenidos. Con esta intención diseñamos nuevos escenarios, espacios comunes desde donde intercambiar, debatir, observar, colaborar, participar, cooperar. Hasta estos momentos hemos coincidido con la ciudad, cuando Barcelona se convierte en un foco de interés, un escaparate internacional de debate sobre la disciplina artística del diseño.

La siguiente comunicación tiene como objetivo realizar un recorrido de los principales textos/conclusiones/transcripciones recopiladas más relevantes en las recientes ediciones de la *Barcelona Design Week* (BDW), así como acciones y trabajos resultantes por parte de sus alumnos, dando luz a una serie de proyectos que quieren nutrirse de la luciferina del sentido crítico en la práctica artística del diseño, acercándose a los márgenes de la creación y tomando las personas como seres activos al largo del proceso. De esta forma, articulando breves cápsulas de conocimiento, se quiere mostrar un mosaico de conceptos, retos y planteamientos que nos visualicen el marco de la disciplina artística del diseño en ESDAP Catalunya.

¿Cómo son los escenarios y los formatos?, son conversaciones de temas actuales, los apuntados, que tienen la voluntad de incidir en la formación del sujeto crítico, estructura puntos de vista, ayudar a construir argumentación desde la discusión y el debate y la confrontación de las opiniones. Queremos retomar, dar pistas para el debate desde el respeto al otro, aprendiendo a escuchar y expresar para construir. Todo en un espacio ciudadano, un espacio común.

Para hacer visibles los conceptos, discursos, argumentos y debates más destacados, a partir de los cuales tejer un mapa de intenciones, que nos ayuda a describir el ideario de la escuela, mostraremos una extracción selectiva de documentos que componga el formato participativo en el que deviene la escuela dentro del contexto BDW. Las siguientes tres secciones, precedidos por un título-lema que marca la directriz de cada edición del evento, entrelazamos textos y transcripciones que conforman apartados puntuales de las publicaciones editadas por ESDAP Catalunya y que rescatan parte del proceso e implicación para crear –transformar "estructura" y "comunidad".

2. El diseño como espacio de debate, hibridación y transformación (BDW 06-14/06/17)[1]

A través de la figura paradigmática de Joseph Beuys, y su *Universidad Libre* Internacional (1973- 1988), podemos recuperar su idea de «escultura social», en que cualquier persona puede ser artista en el momento en que su conciencia adquiere las potencialidades de la mirada del artista desde donde sorprenderse, interrogarse, intuir y arriesgar, entendiendo esta arena desde su dimensión política, estética, técnica, formal y de uso. Abordar la hibridación del conocimiento, su capacidad de transformación desde la mirada artística y con el diseño como su espacio de trabajo. En este sentido, de apertura, recuperamos sintéticamente fragmentos clave de la transcripción de conversación interdisciplinaria que mantuvieron David Cuartielles[2], Josep Perelló[3] i Joan Vinyets[4] (2017):

[1] Véase vídeo documento de la conversación interdisciplinaria realizada en el Museo del Diseño de Barcelona: https://vimeo.com/237552910 [Fecha de consulta: 11/09/2019].

[2] Ingeniero de telecomunicaciones y director del laboratorio de prototipaje de la School of Arts and Communications de la Universidad de Malmö, Suecia, que ha desarrollado varios proyectos artísticos y de diseño electrónico.

[3] Doctor en física, profesor agregado al Departamento de Física de la Materia Condensada de la Universidad de Barcelona, líder del grupo Open Systems de la Universidad de Barcelona.

[4] Diseñador, antropólogo y cofundador de Donandmerit, una marca que crea productos con propósito. Es profesional de la innovación y la educación, y ofrece formación dirigida a mejorar la experiencia de usuario a través del diseño, centrado en las personas y la innovación sostenible como valor añadido.

JP: Yo creo que tenemos que aprender mucho sobre qué quiere decir democracia. A veces hemos hablado del poder de las mayorías para poder gobernar, pero creo que (ahora hablamos desde el punto de vista del laboratorio ciudadano o de las ciudades laboratorio) lo que estás dando es poder a las minorías, a los que no tienen voz, a los que tienen que ponerse aquí y hablar ahora, delante de todo el mundo. Estás haciendo otro juego, estás dando fuerza a ciertos individuos que realmente quieren movilizarse y, por otro lado, tú como ciudadano también tienes otro papel y estás estableciendo un compromiso muy real sobre tu territorio, sobre el espacio en el que vives. [...] Cuando alguien te dice: «vamos a hacer esto juntos. ¿Pero tú qué ganas? Es que seguro que ganas más que yo». Hay ese tipo de desconfianza de si hacemos algo juntos será bueno para todos. Este sentido común cuesta inculcarlo. Requiere años de ejercicio democrático. [...] A veces hemos pensado que la smart city se reduce a retener datos. Opino que los datos en sí no dicen nada. Se trata de que alguien los sepa interpretar y se los sepa apropiar, y sirvan para mejorar alguna cosa, en el ámbito político incluso. Yo creo que aquí es donde hay aún el *gap*. Se trataba primero de montar sensores, después que nosotros seamos los sensores y, finalmente, yo creo que falta este tercer esfuerzo: no es que seamos los sensores, sino los recipientes de este conocimiento para poder vivir mejor en la ciudad.

DC: [...] Ha habido un cambio también en la forma de pensar en lo que son los fondos a la hora de aproximarte a determinadas cosas. Yo he hecho proyectos del campo del diseño en, por ejemplo, la cuantificación de la educación. De trabajar con gente en diseño interactivo a de repente trabajar con estadistas en sistemas para poder medir mejor la forma en la que la gente aprende. Eso antes era impensable.
[...] Las cosas están cambiando constantemente, hay que ser flexible para comprender que hay que cambiar la forma en la que lo educas, la forma en la que lo conectas con lo físico, la forma que van a tener las pantallas, cómo la gente interactúa con ella.

JV: [...] En 1978 ganó el premio Nobel de Economía y fue profesor en la Carnegie-Mellon, en Pittsburgh. Habla de las ciencias de lo artificial y de ingeniería, medicina, negocio, arquitectura, arte (painting) y dice: «todo esto tiene que ver no con lo necesario, sino con lo contingente». ¿Qué es lo contingente? No es cómo las cosas son ahora, sino cómo podrían ser. Para mí esto es lo interesante. Diseño no es lo que es ahora, sino cómo deberían ser las cosas. [...] Para mí, cada vez más el diseño se está moviendo en lo que en inglés llaman *fuzzy front end*, que tiene siempre una traducción difícil. Yo lo llamo el «inicio nublado». Es como un inicio confuso. En estos últimos años me he dedicado mucho a trabajar en esta parte inicial, la parte del inicio confuso para poder aportar *insights* (información) a la parte tradicional del diseño. ¿Cómo lo he hecho? Básicamente con lo que yo llamo *people-centered design*, es decir, enfocando siempre el diseño desde el punto de vista de las personas. ¿Con qué herramientas? Básicamente dos: la primera me viene del mundo de la antropología, que es la etnografía, la idea de las narrativas, hablar con las personas.

Figura 1. TFE de Gisela Solé. El proyecto *Fracting* (2017) se desarrolla a partir de la idea de actuar en los lugares amenazados por el *fracking* con la realización de intervenciones e instalaciones en la naturaleza que inicien un discurso de reflexión y reivindicación.

Figura 2. Actividad paralela a la conversación interdisciplinaria. Inauguración Exposición alumnos TFE, 8 de junio de 2017, Espai Zero de la Fàbrica de Creació i Centre d'art Contemporani Fabra i Coats.

2. Disensión, ética y proceso colectivo (BDW 07-14/06/2018)[5]

«El sentido semántico de la palabra francesa *écart* hace referencia a conceptos como "separación", "distancia" o "diferencia"; un vocablo polisémico que ha inspirado un cierto "juego" relacional en el pensamiento de François Jullien, que le transfiere un sentido de distancia y espacio de fecundidad nacido de la contraposición de valores. Un movimiento que se traza en la ambigüedad y que Jacques Rancière también aprovechará para acercarnos a la dimensión política de la imagen. De alguna forma, nos conducen hacia aquel espacio de tensión, aquel "entre", aquel cruce dialógico y de apertura colectiva donde construir consenso. Este interés por encontrar otros horizontes para la existencia, por recuperar voces de producción de realidad e involucrar nuevas subjetividades sociales es una de las premisas en las que ESDAP Catalunya se implica, de manera que se revalorice la disciplina artística del diseño como marca de disensión, ética y proceso colectivo. Las prácticas de diseño como lugar de la experiencia han de convertirse en aquel espacio donde se generen afectos y economías, un intercambio de singularidades que construyan posicionamientos críticos desde su capacidad transformadora. Roland Barthes, en *Comment vivre ensemble* (1977), ya se anticipaba a ello advirtiéndonos de los poderes actuales y de sus razonamientos normativos provenientes del capitalismo neoliberal, y también nos obsequiaba con el concepto y la práctica que denominaría idioritmia: "una herramienta de resistencia donde se enlazarían la poética, la política, la performance, la vida, el arte y la ética como campos

[5] Véase vídeo documento de la conversación interdisciplinaria realizada en Fabra i Coats, Fàbrica de Creació Centre d'Art Contemporani: https://vimeo.com/274040753 [Fecha de consulta: 15/03/2020].

que resuenan entre sí para saber vivir una vida que vale la pena ser vivida" (Lepecki, 2018, p. 25).

Esta vena de conocimiento donde se dibuja una operación de encuentro es un trabajo en red donde revertir las distancias de subjetividad para articular un acontecimiento colectivo y un aprendizaje desde la participación. ¿Pero, dónde nos encontramos? ¿Es posible incluir esta práctica compartida y de unión en el mundo de la producción de formas, en la usabilidad y la aplicabilidad? Nos situamos en el momento en que entra en crisis el modelo social, político, económico y geopolítico que estaba anclado a la sociedad occidental. Sociedad que había sufrido dos guerras mundiales y aún así había seguido y creído en los ideales revolucionarios de la ilustración, ideales que habían dado paso a los grandes relatos universales que sustentaron la modernidad. Es en este momento, en la década de los años setenta del siglo XX en que se situará de manera insistente un prefijo en los conceptos que dan nombre y etiquetan las nuevas situaciones: "posestructuralismo", "posindustrialismo", "sociedades posrevolucionarias", incluso la "poshistoria" y ahora también la "posverdad", son algunas de las categorías del pensamiento actual que se enmarcan en la condición posmoderna. Un nuevo estado que, analizado y diseccionado, nos remite a un momento inquietante, una etapa que "vive y se alimenta de sus éxitos y dilemas" (Heller y Fehér,1989, p.161). La situación paradójica de estar "después" es una descripción temporal-espacial que significa también "más allá" y que se puede comprender como un desafío, en un sentido positivo: una era de redefinición. Desde este punto de vista y teniendo en cuenta los planteamientos analíticos del profesor Josep Fontana para poder entender lo que él denominó "la gran divergencia", nos situamos ante una mirada crítica y revisionista: la crisis del modelo de la sociedad del bienestar y el triunfo del neoliberalismo ante los ideales sociales e innovadores del comunismo, así como el impulso por parte del poder del "reformismo del miedo" (Fontana, 2018, p. 82). En este espacio de redefinición y de revisión es donde posicionamos el trabajo desde diferentes escenarios para analizar y argumentar el papel actual de la disciplina artística del diseño. ¿Dónde queda el misterio de la creatividad (Zweig, 2018), la usabilidad y la inutilidad de los procesos y sus protagonistas, ya sean actores, espectadores o destinatarios? Los cambios de metodología, las nuevas filosofías y su capacidad de discurso crítico, de disenso, en los nuevos entornos glocales son temas que nos interesan.

La voluntad de ESDAP Catalunya es estudiar estos escenarios para poder transmitir, entender y relatar en un momento de cambio de paradigma el papel de la disciplina artística del diseño. Revisar las viejas utopías revolucionarias puede ayudarnos a entender cómo hemos llegado a un momento de pérdida de derechos y libertades, un momento complejo y de tonos neoliberales como el actual. Buscar desde la parte más misteriosa de la creatividad nuevas maneras de entender, participar y responder a las necesidades de la sociedad contemporánea es nuestro interés. El esfuerzo pues, lo ponemos en unir lo que nos divide y nos opone, en crear los espacios donde poder desarrollar procesos y, en definitiva, en poder realzar un giro holístico que nos permita vernos a nosotros mismos, al mundo y a los demás a través del disenso. » (Ortiz y Serra, 2018, pp. 70-71)

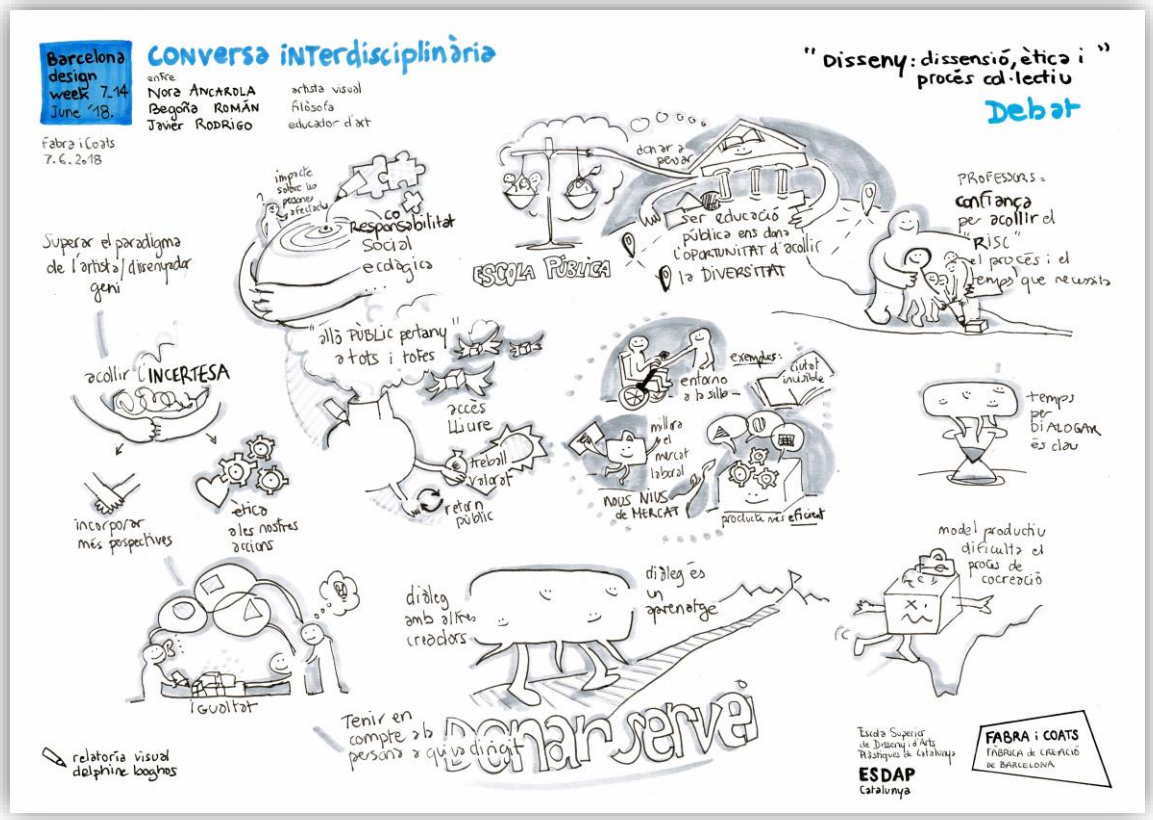

Figura 3. Relatoría visual del debate realizada durante el evento BDW 18. Autora: Delphine Boghos.

Figura 4. Fotograma del documental asociado al Trabajo Final de Estudios *WDF: We don't fit* de Berta Vallvé. http://www.esdap.cat/p/1/571/0/WDF:-We-don't-fit---Berta-Vallv%C3%A9 [Recuperado 23/05/2020].

3. Transparencia, control y participación (BDW 12-20/06/19)[6]

Hoy en día, la sociedad denominada «de la transparencia» es compleja y cambiante, alejada de la mirada que interpreta la sencillez. Podemos describirla como un momento de cambio de paradigma y decadente: «La coacción de la transparencia nivela al hombre mismo hasta convertirlo en un elemento funcional del sistema. Ahí está la violencia de la transparencia». Han (2013, p. 14). Conscientes de las dificultades y, al mismo tiempo, del interés que tiene este momento, la Escuela, como escenario que tiene la función de transmitir conocimiento, nos planteamos y nos cuestionamos nuevas formas de aprendizaje que relacionen la capacidad de respuesta técnica y ética de nuestro alumnado y que, al mismo tiempo, construyan la opinión crítica del sujeto. Un hecho diferencial de la sociedad actual es la facilidad de acceso a la información. Nos hemos convertido en usuarios en red que compartimos conocimientos, pero también estamos expuestos a un nuevo paradigma de relaciones y producciones globales. En esta nueva esfera pública, donde la invisibilidad no es gratuita, es preciso que nos preguntemos cómo afrontar éticamente los datos que generamos, cómo distinguir críticamente la información, o cómo gestionar nuestra identidad en línea. Lo virtual se vuelve real. La hibridación entre pantallas y el espacio físico transforma nuestra cotidianeidad y crea nuevas formas de interacción. Este hecho genera multitud de preguntas: ¿Qué acuerdos se establecen actualmente entre los usuarios y los servicios en red? Los ciberespacios sociales comportan unas normas que, con frecuencia, limitan el grado de interacción entre usuarios y simplifican la diversidad «gramatical» de las relaciones entre usuarios humanos. Asimismo, ¿sabemos qué consecuencias comporta el contrato implícito de los servicios que utilizamos? ¿Qué trato se da a dicha información? ¿Puede revertirse esa idea de «control» con plataformas que empoderen al usuario? ¿Podemos confiar en una tecnología de carácter distribuido? Ya nos acercó a la idea de la sociedad del control el visionario George Orwell, quien describía un mundo donde «[...] No habrá más emociones que el miedo, la rabia, el triunfo y el auto-rebajamiento. Todo lo demás lo destruiremos, todo. Ya estamos suprimiendo los hábitos mentales que han sobrevivido de antes de la Revolución... No habrá lealtad; no existirá más fidelidad que la que se debe al Partido, ni más amor que el amor al Gran Hermano. No habrá risa […] No habrá arte, ni literatura, ni ciencia. No habrá ya distinción entre la belleza y la fealdad. Todos los placeres serán destruidos. Pero siempre, no lo olvides, Winston, siempre habrá el afán de poder, la sed de dominio, que aumentará constantemente y se hará cada vez más sutil. Siempre existirá la emoción de la victoria, la sensación de pisotear a un enemigo indefenso. […]». Orwell (2004, pp. 258-261). Una distopía que, actualmente, tiene múltiples laboratorios y ejemplos que crecen en paralelo con fenómenos que quieren dar respuesta a la necesidad de vigilancia que tiene el poder. Tal como apuntó Foucault: «La vigilancia pasa a ser un operador económico decisivo en la medida en que es a la vez una pieza interna en el aparato de producción y un engranaje especificado del poder disciplinario». Foucault (2009, p. 180).

La dicotomía control-libertad tiene que ver con la idea de una sociedad obstinada en vigilar a sus habitantes para hacerlos útiles, disciplinados. Pero el ojo orweliano, que despierta ciertas sospechas y recelos, abre un nuevo panorama que actúa en la ubicuidad y la descentralización. La trazabilidad de las acciones tiene un valor doble: por una parte, aporta control; y por la otra, aporta transparencia, pero también desencadena la

[6] Véase vídeo documento de la conversación interdisciplinaria realizada en Fabra i Coats, Fàbrica de Creació Centre d'Art Contemporani: https://vimeo.com/343788156 [Fecha de consulta: 17/03/2020].

capacidad de luchar contra el sistema. En un momento líquido, global, y de acciones en red, las luchas por las libertades iniciadas con lo que se conoce como Primavera árabe se han visto relevadas en distintos escenarios con manifestantes como los de Hong Kong, los *gilets jaunes* de Francia, la «Primavera sudamericana», o el mismo Tsunami Democràtic en Catalunya. Son, por tanto, una muestra evidente de resiliencia social que utiliza las interconexiones de este nuevo panóptico digital, y de cómo el flujo de información en tiempo real se convierte en un eje central de los tiempos actuales. No es extraño, pues, que Wall Street entienda las empresas tecnológicas y de servicios sociales como recursos enormemente valiosos. Una progresiva transformación de aquello que la sociedad del bienestar entendió como un servicio y un derecho, y que ahora los centros financieros cambian arrastrándolo hacia un concepto de negocio.

Figura 5. Conversación interdisciplinaria: «Transparencia, control y participación», Fabra i Coats, Fàbrica de Creació Centre d'Art Contemporani, 2019.

3.1 Gestión de futuro

A continuación, como una de las muestras de interacción y para finalizar este mosaico ordenado cronológicamente, extraemos un fragmento del diálogo entre asistentes y ponentes realizado en el marco de la BDW 19, conversación conducida por Jordi Sellas[7], Simona Levi[8] i Xavier Gatius[9]:

[7] Especialista en gestión de empresas culturales, cofundador y primer director del Club Català de Cultura 3C. Fue creador, director y presentador del programa de radio Generación digital y director general de creación y empresas culturales del Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Actualmente es socio de la productora Minoria Absoluta e impulsor de IDEAL - Centre d'Arts Digitals.

[8] Artista y activista, directora de teatro, dramaturga, gestora y curadora cultural que lleva a cabo estrategias de tecnopolítica. Es impulsora de las formaciones Xnet, FCForum, 15MpaRato, y del Grup

DS (asistente): [...] solo hago un apunte de las cosas que habéis sugerido como, por ejemplo, imaginar una democracia con la trazabilidad basada en el *blockchain* o, incluso, imaginar un estado donde el control del mismo estado fuera simplemente a través de un algoritmo. Incluso podríamos decir que los episodios de *Black Mirror* parecen cada vez más reales y lo que sería ficción se va convirtiendo en algo cada vez mucho más real. Y cuando hemos hablado de la gestión del tiempo..., ¿qué tiempo? La gestión del tiempo libre, claro, que es un tiempo que también está controlado ¿verdad? Entonces, creo que este estado actual es enormemente rico y sugerente. En el punto final que ahora apuntabais de los hijos me gustaría —aunque fuera muy brevemente— preguntar cómo imagináis este futuro compuesto por un punto híbrido donde se darán lugar el ingeniero y el filósofo, el antropólogo, el artista, y también el matemático... ¿Cómo imagináis la escuela? ¿Con qué valores? Al igual que existe la asignatura de matemáticas, puede que sea necesario que haya una asignatura de ética en la red. ¿Cómo imagináis esa escuela? Que, al fin y al cabo, quien manda está claro que no son los robots ni las máquinas, sino las personas. Y los usuarios son realmente los protagonistas. Empoderados o no, pero acabarán siendo los protagonistas. Esta escuela del futuro que no es tan futuro, la escuela del mañana, ¿cómo la imagináis? Sé que es una pregunta muy amplia, pero, aunque sea sólo para apuntar en alguna dirección.

JS: Me parece bien acotarlo también en este ámbito, porque muchas veces oímos que en la escuela debería enseñarse a navegar, a utilizar los móviles. Pero... ¿a qué edad?, ¿a qué no-sé-qué? Y es cierto que es un debate totalmente abierto. Esta capacitación digital que al final culmina, como decíamos, con la responsabilidad. Si cuentas con una gran capacidad de uso y selección de los lugares donde compartir datos, también tienes una responsabilidad, que es hacerlo ¿verdad?

XG: Creo que el modelo educativo, la escuela, ha evolucionado y seguirá haciéndolo de forma importante. Si me permites, creo que debería extenderme mucho para poder entrar en profundidad. Pero hay dos elementos importantes e imprescindibles que son, por un lado, las capacidades tecnológicas de niños y niñas desde edades muy incipientes, desde primaria. Es un elemento fundamental y hay que transformarse para que las y los maestros de dichas etapas formativas impartan esos conocimientos, que sean maestros y maestras que cuenten con esas capacidades y con la misma pasión que sienten, a veces, por las otras disciplinas que imparten. Creo que cambiarán totalmente las trayectorias curriculares. Y aquí, para no extenderme, dejadme poner solo un ejemplo. Puede que haga tiempo que ya exista —disculpad, pero yo lo descubrí hace relativamente poco— el grado de la Universidad de Oxford Philosophy and Mathematics, que combina matemáticas y filosofía. Explican la formulación matemática desde un punto de vista del razonamiento filosófico que hay detrás y, a partir de aquí, cómo desarrollar esa expresión matemática desde el punto de vista de la ciencia aplicada. La ciencia no ha venido para sustituir a las disciplinas sociales. Sin embargo, es imprescindible que se potencie, porque será uno de los medios y mecanismos de relación habituales y la necesitaremos para progresar como sociedad y en el ámbito de las relaciones. Pero deberá compaginarse, ser complementada con las disciplinas sociales y artísticas, que tampoco podemos desplazar porque perderíamos una parte importante de la riqueza de nuestra sociedad. (ESDAP Catalunya, *la línia groga* v.3, pp. 86-88).

Ciutadà contra la Corrupció, tanto catalana como estatal. Es coautora del libro *Tecnopolítica, Internet, y r-evoluciones. Sobre la centralidad de redes digitales en el #15M.*

[9] Ingeniero y actual secretario general del Departamento de Políticas Digitales y de Administración Pública de la Generalitat de Catalunya. Su actividad se centra en el desarrollo, en los ámbitos privado y público, de empresas y eventos del mundo de la información y la comunicación en el nuevo entorno digital. Ha sido director general del clúster Catalunya TIC, director de CVTeam, miembro del Consejo Ejecutivo de CTECNO, y director general del Centro de Seguridad de la Información de Catalunya.

Figura 6. Momento previo a la actividad desfilada de moda (BDW 19). TFE especialidad moda.

Conclusiones

Con esta comunicación nos hemos centrado en la dificultad estructural, a la vez que la necesidad, que existe para realizar los cambios metodológicos que tienen que abordar las guías docentes de las escuelas superiores de arte y diseño, así como reflexionar sobre su papel en el actual entorno social, político, económico, cultural y artístico.

Partiendo del propio desarrollo de la institución ESDAP Catalunya, un posible caso de estudio, esta escuela pública, ha transformado su estructura y organización, ha diseñado un proyecto participativo, sostenible con toma de decisiones colegiada para poner en valor y trabajar con las escuelas de arte públicas de Catalunya que son los campus de la ESDAP Catalunya. Un proyecto basado en principios democráticos que dialoga y que interviene en su entorno, que entiende la escuela como laboratorio de ideas, un espacio donde crecer, aprender y aprehender. Creando escenarios para afrontar desde un punto de vista actual los temas contemporáneos que impactan sobre el currículum de forma creativa y construyen el ideario de la escuela, que trabaja para explicarse y explicar el papel social e innovador de la disciplina artística del diseño en la sociedad contemporánea.

Agradecimientos

Queremos agradecer en primer lugar a los miembros de la comunidad educativa del proyecto ESDAP Catalunya: alumnos, profesores, personal de administración... Todos ellos protagonistas y actores, todos en su rol importantes y necesarios. Y en segundo lugar a las instituciones que colaboran con el proyecto: BCD, Museu del Disseny de Barcelona, Fabra i Coats Centre d'Art Contemporani, Departament de Cultura Generalitat de Catalunya, Barcelona Design Week. Sin las situaciones de análisis y los escenarios no podríamos avanzar en el estudio de este proyecto.

Bibliografía

Arendt, H. (1965-1966). "Algunas cuestiones de filosofía moral" en *Responsabilidad y juicio*, Barcelona, 2007: Ed. Paidós.

Badiou, A. (2017). *Metafísica de la felicidad real*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.

Barthes, R. (2002). *Comment vivre ensemble. Cours et séminaires au Collège de France (1976-1977)*. París: Seuil.

Deleuze, G. (2002). *Proust y los signos*, Madrid: Editora nacional.

ESDAP Catalunya (2018): *El disseny com a espai de debat, transformació i hibridació*, (Coord. Ed. Ortiz, C. y Serra, D.), V.1 *Col. La línia groga*, Barcelona. Fuente en línea: <http://www.esdap.cat/admin/pages/files/userfiles/files/Publicacio_esdap_2018.pdf> [Recuperado: 20/05/2020].

ESDAP Catalunya (2019): *Dissensió, ètica i procés col·lectiu*, (Coord. Ed. Ortiz, C. y Serra, D.), V.2 *Col. La línia groga*, Barcelona. Fuente en línea: <http://esdap.cat/admin/pages/files/userfiles/files/liniagroga_v2_2019_SR_compressed.pdf> [Recuperado: 20/05/2020].

ESDAP Catalunya (2020): *Transparencia, control i participació*, (Coord. Ed. Ortiz, C. y Serra, D.), V.3 *Col. La línia groga*, Barcelona. Fuente en línea: <http://www.esdap.cat/admin/pages/files/userfiles/files/News/PUBLICACIONS/cataleg_BDW19_ESDAP.pdf> [Recuperado: 20/05/2020].

Esquirol, J. M. (2018). *La penúltima bondat: assaig sobre la vida humana*. Quaderns Crema: Barcelona.

Fontana, J. (2018). *La crisi com a triomf del capitalisme. Anàlisi del passat i perspectives marxistes*. Barcelona: 3 i 4 Edicions.

Foucault, M. (2009). *Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión*. S. XXI: Madrid.

Han, B-C. (2013). *La sociedad de la transparencia*. Trad. Raúl Gabas. Herder: Barcelona

Heller, Á. y Fehér, F. (1989). *Políticas de la postmodernidad. Ensayos de crítica cultural*. Barcelona: Península.

Jullien, F. (2014). *On the Universal, the Uniform, the Common and Dialogue between Cultures*. Cambridge: Polity Press.

Köler, A. (2018). *El temps regalat*. Barcelona: Angle editorial.

Manzini, E. (1992). *Artefactos. Hacia una nueva ecologia del ambiente artificial*. Madrid: Cesleste Ediciones. Experimenta Ediciones de Diseño

Manzini, E. (2015). *Design, when everybody designs: An introduction to design for social innovation*. Cambridge MA: The MIT Press.

Orwell, G. (2004). *1984*. Destino: Barcelona.

Pettifor, A. (2019). *The case for the green new deal*. Londres: Verso Books

Thackara, J. (2015). *How to Thrive in the Next Economy: Designing Tomorrow's World Today*. New York: Thames & Hudson.

Zweig, S. (2018). *El misterio de la creación artística*. Madrid: Sequitur.