

DESDE EL DISEÑO

JORGE CASTILLO MORQUECHO
FOTOGRAFÍA: MARTHA ELENA
GONZÁLEZ JIMÉNEZ

Jorge Castillo Morquecho ¹

De manera profesionalmente actualmente se desarrollan dos tipos de diseño, diferentes entre sí: uno es el *diseño comercial* que somete, el de las industrias, el de la mercadotecnia, el diseño que nos obliga incluso a desear consumir lo que ni si quiera sabíamos que existiese; y el otro diseño que hacemos aquí en la UAM-X al cual le hemos llamado *diseño de resistencia*.

El diseño de resistencia proviene de lo que decía “Gilles Deleuze en torno a las potencialidades del arte para convertirse en una forma de resistencia a las dinámicas de las sociedades de control” (Marilé di Filippo). La idea que proponemos nosotros es que un diseño que se acerca al arte tiene que contemplar el tema de la resistencia. El diseño que hacemos aquí no es para someter a los demás, no es un diseño para vender lo

que no necesariamente se necesita, es un diseño que resiste a la mercadotecnia, resiste a las grandes empresas, pretende hacer algo más adecuado para nuestra sociedad. Un diseñador debe expresar a través de sus diseños su punto de vista político e ideológico frente a una sociedad.

El diseñador que trabaja en los corporativos, en las empresas, es un diseñador que hace lo que la empresa le pide y no tiene poder de decisión. En el tema de la obesidad por ejemplo, hay empresas

1. EL MTR. JORGE CASTILLO MORQUECHO ES LICENCIADO EN ARTES VISUALES POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, MAESTRO EN CREATIVIDAD PARA EL DISEÑO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES, MAESTRO EN PSICOANÁLISIS POR EL CENTRO ELEIA Y ES DOCTORANTE DEL PROGRAMA PSICOANÁLISIS Y ARTE EN EL CENTRO UNIVERSITARIO EMMANUEL KANT. ES PROFESOR INVESTIGADOR DEL DEPARTAMENTO DE SÍNTESIS CREATIVA, DCyAD DE LA UAM-X.

“Yo no pinto gordas. No he pintado una gorda en mi vida. Lo que he hecho es expresar el volumen como parte de la sensualidad.” Fernando Botero

que ven el asunto como una oportunidad económica, como un nicho de mercado, al que es posible vender productos, cosas, ilusiones. Los problemas de sobrepeso y obesidad en México han abierto una ventana de oportunidad no sólo para las empresas farmacéuticas, sino para muchas otras para las cuales la salud no es su prioridad. Les interesa producir artículos para ese mercado. En un caso como este, hay diseñadores que lo único que hacen es servir de ejecutores a la demanda de la industria.

El perfil del egresado de diseño de la UAM-X es un perfil diferente. Debe tener una participación igualitaria dentro de un grupo interdisciplinario, o multidisciplinario para resolver un problema. En el caso de la obesidad, haría por ejemplo una campaña con caracte-

terísticas específicas, en donde el obeso se vea y reconozca su conflicto en una dimensión auténtica que le permita tomar distancia de ideologías determinadas por estas “sociedades de control”. Lo que lleva a cabo este diseñador, es producto del consenso y la reflexión de muchas personas interesadas en el problema.

Nuestro perfil pretende que el diseñador trabaje el problema de la obesidad inter y multidiciplinariamente de tal manera que le permita conocer e identificar las múltiples encrucujadas, puntos de vista que intervienen en el problema y acometerlo como un sistema complejo de múltiples soluciones. El diseñador de la UAM, que pretende hacer este diseño de resistencia, necesita saber de filosofía, de biología de psicoanálisis, de psicología, antropología, arte, ética, estética, etc. no necesari-

amente a profundidad, pero sí tener una cultura general muy amplia, que le permita comunicarse e intercambiar ideas con otros campos del conocimiento para trabajar juntos y encontrar propuestas de solución al problema de la obesidad de manera integral.

La obesidad desde este tipo de diseño tendría que analizarse como lo que Jacques Lacan llamaría “lo real, lo imaginario y lo simbólico” y el diseño como el lazo que anuda a estos tres, para poder encontrar difentes propuestas de solución al problema.

La estética y la obesidad

La estética es un elemento importante del diseño y este diseño de resistencia, que no se deja llevar por los cánones y las normas sociales establecidas, tiene que buscar algo que involucre más

conocimientos al respecto. Un ejemplo conocido es el del pintor y escultor Fernando Botero. Todas sus obras representan obesos. La obesidad para él está dentro de lo estético, le sirve para representar algo y él no se preocupa si tiene que ver con la nutrición o la mercadotecnia, el asume la obesidad como un factor estético / artístico que le sirve para producir su trabajo.

Hay otro caso, el de un controvertido fotógrafo llamado Jan Saudeck. (Praga 1935) El retrata mujeres cotidianas, lavanderas, cuidadoras, prostitutas, entre otras y las retrata desnudas. La mayoría son mujeres obesas. Lo que se plantea ahí es el tema de la estética y la belleza, no sólo la belleza de lo bonito, sino la relación que existe entre la belleza y lo siniestro, lo ominoso, como posibilidad de que surja de entre estos lo sublime, la sublimación

CUATRO MUJERES, FERNANDO BOTERO

de la obesidad o la obesidad sublime. Esto es parte del trabajo del diseñador de la UAM: estudiar a estos autores y tomarlos como referencia dentro del campo de lo estético, para dar verdaderas respuestas y abrir nuevos caminos de reflexión en relación a temas como el de la obesidad.

Estos ejemplos, tienen que ver tanto con la belleza como con lo siniestro. La belleza junto con lo ominoso, lo perverso, eso que está dentro de nuestro inconsciente, la pulsión de muerte, es lo que posibilita el surgimiento de lo sublime. Si nosotros queremos hacer un trabajo sublime tiene que ir compuesto tanto de elementos de la belleza como con lo ominoso o lo siniestro. Si planteamos hacer cosas bellas vamos a hacer cosas bonitas, simples, sin contenido. Si nos vamos nada más a lo siniestro, vamos a hacer cosas destructivas, si juntamos las dos cabe la posibilidad de hacer algo sublime. En esto de la filosofía y del psicoanálisis, ver o pensar la obesidad dentro del registro de lo sublime, que nos lleva de la pasión al éxtasis, sí que nos empezamos a salir de las normas establecidas, de esa idea generalizada de que en la obesidad todo está mal.

La realidad de las personas obesas en la Arquitectura

Se ha reflexionado sobre la problemática arquitectónica de la UAM en torno a la obesidad y nos damos cuenta de que no hay condiciones adecuadas dentro del diseño arquitectónico para que las personas obesas puedan transitar. Las sillas, los pasillos, las escaleras, los baños y muchas otras cosas no están hechas para personas con sobrepeso. Realmente las personas con esta condición se enfrentan a un problema muy serio. Implica para ellos asistir a una licenciatura todos los días, trasladarse, poner atención a las clases, llevar una vida con cierta tranquilidad para estudiar y realizar sus actividades cotidianas en este espacio de la UAM que no está adaptado para ellos.

El caso de la moda también está cargado de ideología. Se puede diseñar ropa para personas obesas, y es muy frecuente confeccionar prendas bajo la promesa y con la garantía de que si com-

pran se van a ver menos obesos. Ahí los conceptos del diseño se usan o se piensan para vender. Ideológicamente es importante que nos veamos más delgados y esto es utilizado por la industria. Liberándonos de esa parte ideológica, podríamos diseñar con más libertad no pensando sólo en ellos, sino también en nosotros.

Los lugares en donde un diseñador podría trabajar estos temas podrían ser instituciones independientes. El tema de diseñar muebles, sillas, camas, todo el movimiento referente a personas obesas. Es un lugar donde el diseñador podría trabajar con nutriólogos, médicos, enfermeras, personas que conviven con el paciente y ver cómo puede ayudar en la agrupación de las disciplinas necesarias.

Para mí lo importante en torno al tema del diseño tiene que ver con la posición del diseñador en el ejercicio de su profesión. Un diseño de resistencia va a tener que resistir las modas e incluso las ideologías para hacer propuestas diferentes, que partan de diferentes disciplinas y que resuelvan problemas de la sociedad, como puede ser la obesidad o cualquier otro problema. 🏠

FOTOGRAFÍAS: JAN SAUDEK