

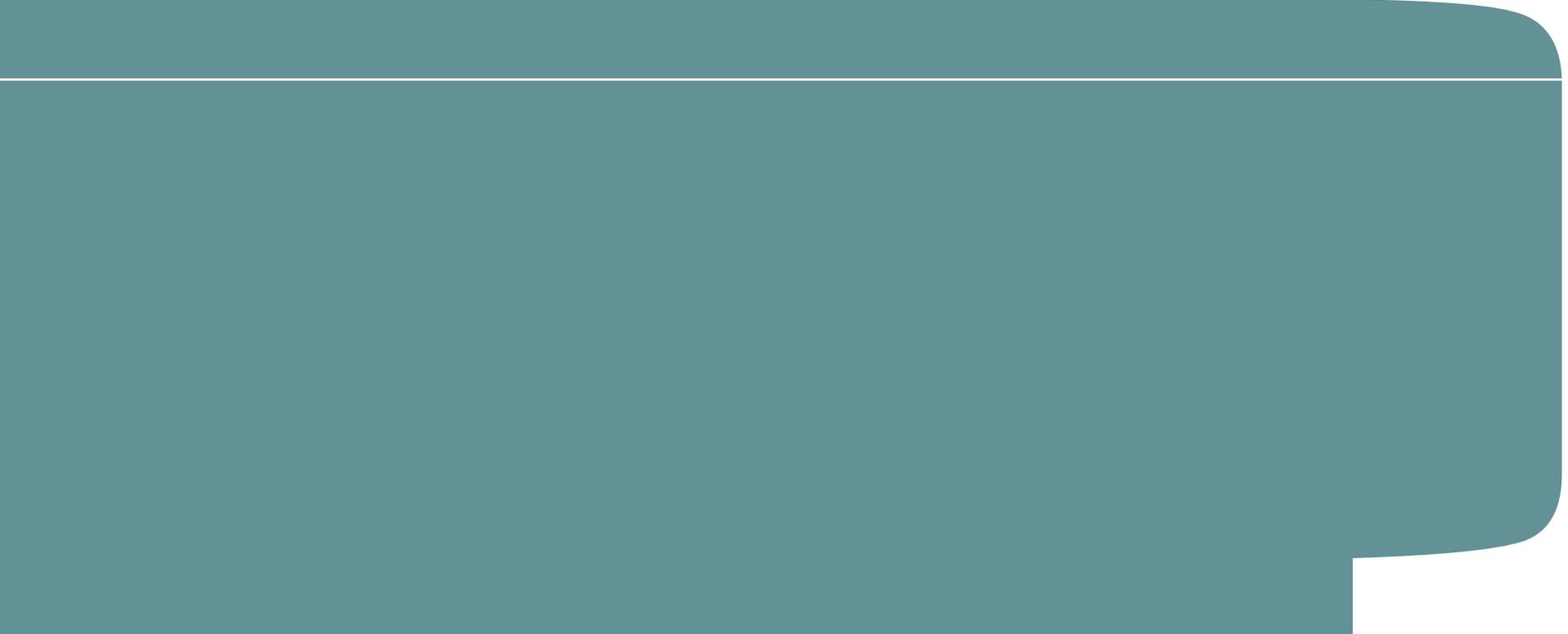
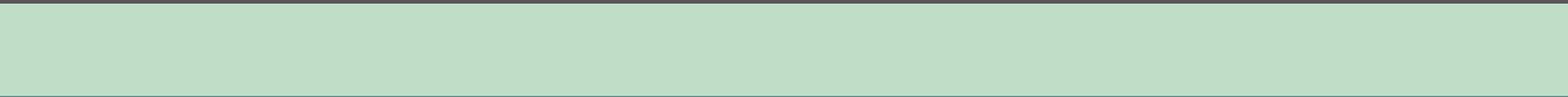
Importancia del Interiorismo

Analizada desde Diferentes Enfoques



Importancia del Interiorismo

Analizada desde Diferentes Enfoques



01
02
03
04
05
06

ndice

001

002

003

004

005

006

Avance de los Estilos en el Interiorismo: Revolucionar y Volver Atrás
Hacia un Interiorismo que Satisfaga las Necesidades del Ser Humano

Interiorismo como **Herramienta de Ventas**

En Busca de un Interiorismo Acorde con las **Necesidades Ecológicas del Planeta**

Importancia del Interiorismo: Reflexiones Finales

Introducción

El interiorismo es definido como “La actividad profesional de diseño orientada a procurar como servicio a la sociedad, la más idónea resolución del entorno habitable del hombre mediante la aplicación de determinados elementos y normas básicas de diseño, técnicas funcionales, estéticas, ambientales, psico-sociales, sensoriales, económicas y legales con el objeto de mejorar la calidad de vida de los usuarios”¹.

Y esta definición habla por sí sola de lo compleja que es la actividad y los muchos aspectos que un diseñador debe tomar en cuenta para plantear soluciones y de la enorme responsabilidad que tiene para con la sociedad.

En sus inicios el interiorismo estuvo fuertemente ligado a la actividad del arquitecto; personajes importantes de la historia de la arquitectura como Antonio Gaudí, Le Corbusier, o Frank Lloyd Wright se sumergieron en el diseño de cada elemento que formaba parte del espacio interior de sus obras, quizá conscientes de que sus obras tenían como razón de ser el habitar del ser humano y que el ser humano habita en los interiores además que paredes, techo y

piso no son los únicos elementos que hacen a un espacio habitable. Con el paso del tiempo el interiorismo ha tomado importancia y aunque es una actividad que no está desligada del todo del quehacer arquitectónico, hoy existe ya como una profesión separada, pues para llevarla a cabo es necesario adquirir conocimientos especializados y sobre todo es necesario desarrollar sensibilidad para comprender el estilo de vida de las personas y creatividad para proponer ideas nuevas.

Pero aún con el auge que ha adquirido el interiorismo algunas veces es visto como un lujo más que como una necesidad, sin embargo la tarea del diseñador va más allá de la estética pues un diseño de interiores es capaz de otorgar confort, seguridad, bienestar además es capaz de mejorar en gran medida la calidad de vida de las personas y los costos de las soluciones planteadas no tienen porque ser costosas, de hecho es parte del trabajo del interiorista respetar y proteger la economía de sus clientes.

De tal modo que con el objetivo de hacer ver la importancia de esta rama del diseño, de comprender un poco más las responsabilidades que conlleva y de aportar algunas ideas en este campo, en

¹ Interiorismo, definición disponible en: <http://es.wikipedia.org/wiki/Interiorismo>



Capítulo 1

Avance de los Estilos en el Interiorismo:

Revolucionar y Volver Atrás

los siguientes capítulos se analizará el interiorismo como referente histórico, como satisfactor de necesidades humanas, como herramienta de ventas, como solución ecológica y como expresión de identidad social.

Se espera con ésto crear una motivación para empezar a ver al interiorismo no como un lujo sino elemento esencial de la existencia humana, porque mientras el ser humano sienta la necesidad de habitar un espacio sentirá también la necesidad de hacer de ese espacio que habita “su espacio” y que éste le produzca bienestar y es allí en donde queda plasmada la principal razón de ser de un interiorista.



Avance de los Estilos en el Interiorismo: Revolucionar y Volver Atrás

“El hombre ha intentado embellecer su entorno instintivamente desde el mismo momento en que decoró las paredes de las cuevas con pinturas primitivas”². Aunque es imprescindible explicar que no existen indicios que comprueben que las pinturas rupestres hayan sido creadas por el hombre con fines decorativos, pues de hecho hay quienes consideran que éstas eran puramente “planes de ataque o estrategias a usar durante la cacería”³. Es innegable que las pinturas rupestres representan una prueba de que el hombre desde el principio de su historia, ha sido un ser creativo, y una de las maneras que ha encontrado para expresarse y demostrar su creatividad ha sido el arte.

El diseño de interiores es también una expresión de creatividad y es un arte que se practica desde tiempos muy antiguos; quizá no sea posible demostrar que esta actividad surgió en la época de las cavernas pero sí existen indicios que demuestran su antigüedad, por ejemplo: el historiador Luis Feduchi afirma que la historia del mueble tiene su inicio en la antigua cultura egipcia⁴, lo que significa que en aquellos tiempos ya existía un interés específico del hombre por llevar la belleza al lugar en que habitaba. Los griegos

por su parte son un caso más claro de la búsqueda del hombre por la belleza lo cual plasmaron a través del establecimiento de cánones de estética y proporción que regían sobre todo en la arquitectura y en la decoración.

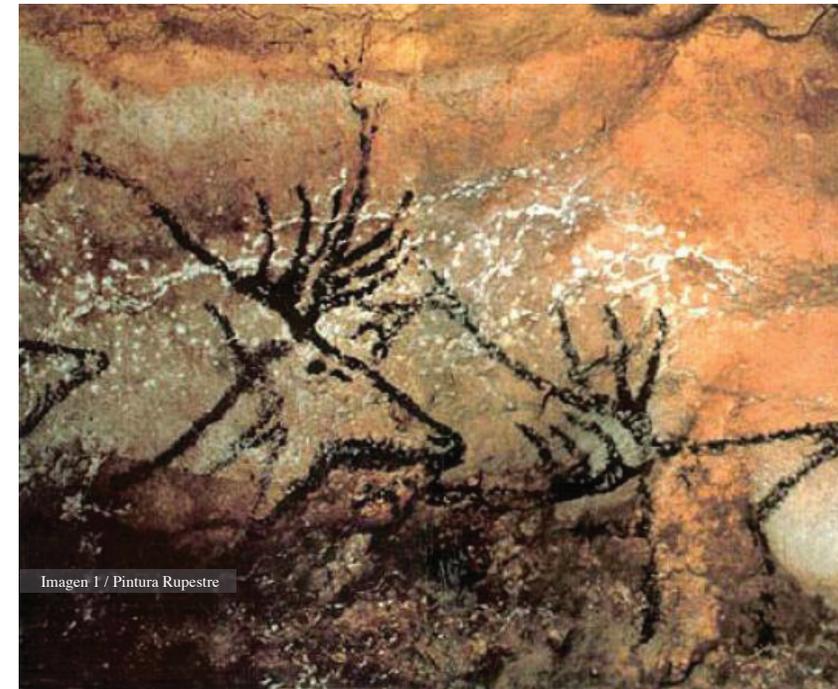


Imagen 1 / Pintura Rupestre

² Gibbs, J. Diseño de Interiores Guía Útil para Estudiantes y Profesionales

³ Escobar, E. Arq. Universidad del Istmo

⁴ Feduchi, L. Historia del Mueble

Sin embargo hasta este punto la profesión del diseñador de interiores no había sido reconocida como tal, fue hasta la época del Renacimiento, cuando se empieza a vislumbrar el surgimiento del interiorismo a nivel profesional.

La idea del “Hombre Universal”, aquel que poseía conocimientos en varias áreas como: la ciencia, la construcción, la arquitectura, las artes etc. y el desarrollo del mecenazgo, ese patrocinio financiero que se hacía a artistas y científicos a fin de permitirles desarrollar su obra, y que sin duda se vio reflejado sobre todo en la inversión que hicieron en el diseño de sus Villas, familias importantes de la época como los Medici, permitieron la aparición de figuras como Miguel Ángel Buonarroti y Leonardo Da Vinci, grandes maestros que supieron integrar la arquitectura, las artes plásticas, y la decoración y que sin duda marcaron el inicio del interiorismo como una profesión⁵.

⁵ Fleming, W. Arte, Música e Ideas



Imagen 2 / Obra de Miguel Angel Buonarotti



Imagen 3 / Mueble egipcio

Avance de los Estilos en el Interiorismo: Revolucionar y Volver Atrás



Imagen 4 / Palacio de Versalles

Aunque es a Charles Le Brun al que se le reconoce históricamente como el primer interiorista, gracias a su participación en las labores de construcción y decoración del Palacio de Versalles, obra requerida por el entonces Rey de Francia, Luis XIV.⁶

Lo cierto es que a través del tiempo los diseñadores han buscado innovar en el campo del interiorismo, han intentado revolucionar el

gusto de la sociedad por determinados esquemas y han tratado de sugerir o imponer nuevas tendencias; gracias a esta actividad el diseño de interiores ha evolucionado y hoy en día se pueden apreciar los diferentes estilos que han surgido a lo largo de la historia.

Ahora bien, es fácil comprender que cada diseñador busque su propio estilo, que busque ser diferente y que busque la originalidad en sus obras, porque de eso se trata la creatividad.

Tal vez sea preciso definir en este punto qué es la creatividad: “Creatividad es, crear de la nada”⁷ es encontrar respuestas donde parecía no haberlas, es buscar soluciones y proponer ideas nuevas, para solucionar un problema o satisfacer una necesidad.

No obstante en arquitectura y en interiorismo existe un factor clave que determina el resultado final y que de alguna manera influye en el proceso creativo: y es el gusto del cliente, por eso ya sea por gusto del cliente o por gusto propio del diseñador siempre se seguirán tendencias, eso es lo que hace que un proyecto caiga dentro de los esquemas de un estilo. Cuando el diseñador logra romper esos esquemas y logra convencer a sus clientes de seguir sus

⁶ Gibbs, J. Diseño de Interiores Guía Útil para Estudiantes y Profesionales

⁷ Carevic Johnson, M. Creatividad, Artículo Disponible en:
<http://www.psicologia-online.com/articulos/2006/creatividad.shtml>

propias ideas, sólo entonces se puede decir que ha creado su propio estilo. Esta búsqueda de imponer un estilo propio es en cierta forma la manera en la que un diseñador expresa su creatividad.

Entonces si el diseño es un proceso creativo y si buscar estilos nuevos es la forma en que los diseñadores expresan su creatividad, ¿Por qué existen las “vuelta atrás” en los estilos arquitectónicos, por qué algunos estilos resurgen después de mucho tiempo de haber quedado en el pasado? es que acaso se acaba la creatividad, o se necesita volver al pasado para resurgir con ideas nuevas, o la creatividad no significa simplemente “crear de la nada” sino que involucra buscar en el pasado, en los recuerdos, en los sentimientos y en las sensaciones que este haya dejado para extraer de allí ideas frescas y renovadas.

Si se analiza este fenómeno de “Volver atrás” se encontrará que éste se ha dado en muchas ocasiones en la historia de la arquitectura: quizá el ejemplo más claro se haya dado a finales del siglo XIX, cuando apareció la tendencia denominada “Historicismo”; se le llamó Historicismo precisamente al interés por el estudio de las manifestaciones artísticas y la recuperación de los principios arquitectónicos del pasado. Este interés desencadenó la aparición de los denominados “Revivals” o estilos “Neos” (Neo-bizantino, Neo-gótico, Neo-clásico, Neo-barroco, Neo-rococó etc.)⁸ que representaron la materialización de esa búsqueda hacia el pasado.

Para tratar de descubrir por qué motivo se dieron estas vuelta atrás en los estilos arquitectónicos, es importante saber que pasaba en la sociedad de aquella época.

El siglo XIX estuvo marcado por la Revolución Industrial; por una parte, la introducción de materiales nuevos como el hierro, el concreto armado, el cristal y el acero inoxidable, y por otra el desarrollo de la máquina, la producción en masa y por consiguiente el reemplazo de la mano de obra artesanal, provocaron grandes cambios en la sociedad y en la arquitectura.

Hasta este entonces, las artes, la decoración y la arquitectura estaban fuertemente influenciadas por la Aristocracia, los miembros de las familias reales habían sido los principales mecenas de quienes se dedicaban a este tipo de trabajos creativos, sin embargo la revolución industrial permitió el surgimiento de una clase social que debilitó la influencia de la aristocracia en las artes. La Burguesía, fue la clase social más beneficiada por la revolución industrial, porque eran ellos los propietarios de las máquinas y de las grandes empresas y se convirtieron en los nuevos mecenas del arte, el estilo Neo-clásico por ejemplo, surgió como un rechazo de la clase burguesa a las extravagancias que los aristócratas habían conseguido con los estilos Barroco y Rococó.

Pero también en esta época surge un interés muy fuerte por la arqueología; la sociedad de esta época fue también una sociedad que comprendió que la preparación intelectual no era un lujo reservado únicamente para la aristocracia sino que era un medio para destacar en una sociedad cada vez más competitiva, esto desencadenó una serie de avances tecnológicos y científicos que permitieron entre otras cosas un marcado entusiasmo por la arqueología, lo que a su vez promovió el desarrollo de los estilos “Neos”.⁹

Avance de los Estilos en el Interiorismo: Revolucionar y Volver Atrás

Entonces se puede afirmar que las razones que desencadenaron el Historicismo en la arquitectura y el diseño fueron por una parte el rechazo a lo que se estaba haciendo hasta el momento y por otra el avance tecnológico que permitió re-descubrir los estilos del pasado. Pero el Historicismo no ha sido la única “vuelta atrás” que ha dado la historia de la arquitectura y el interiorismo.

En las últimas décadas del siglo XIX, el artista y artesano William Morris, promovió el surgimiento del Arts & Crafts, este estilo que buscaba revalorar la labor del artesano y otorgarle al diseño mayor honestidad, calidad, tradición y belleza en contraposición a la manufactura en masa.

En el Arts & Crafts son característicos los muebles de madera de líneas rectas, el tapiz y jarrones cerámicos pintados a mano con formas inspiradas en la naturaleza y en criaturas míticas, las lámparas tejidas y objetos artesanales de plata y cristal.

El movimiento Arts & Crafts fue además la representación de un ideal que buscaba a través del arte mejorar la calidad de vida de los artesanos y de los consumidores del objeto artesanal, y además fue un importante precursor del Movimiento Moderno que marcaría la historia del siglo XX.

A finales del siglo XIX inspirados por el Arts & Crafts aparecen un grupo de diseñadores y arquitectos que rechazaban por completo el Historicismo y se convirtieron en el primer movimiento considerado como moderno, internacionalmente¹⁰: el Modernismo o Art Nouveau se caracterizó por sus formas y motivos curvilíneos, utilizaron la producción en serie pero con formas totalmente nuevas inspiradas en la naturaleza (flores, hojas, animales, insectos, etc.) Entre los principales representantes del Art Nouveau esta Hector Guimard, cuyo más emblemático diseño se encuentra en las bocas del metro de París.

¹⁰ Bhaskaran, L. El Diseño en el Tiempo, Movimientos y Estilos del Diseño Contemporáneo.



Otro de los representantes destacados de este movimiento fue Antonio Gaudí, quien además de dejar un legado arquitectónico muy importante se destacó como diseñador de muebles, los cuales se caracterizaban por las formas asimétricas, curvas y con analogías naturales sobre todo vegetales y marinas, Gaudí también incorporó en sus interiores detalles muy elaborados en hierro forjado (en puertas, barandas, faroles, lámparas etc.) además sus diseños también están llenos de colorido el cual es fruto del uso de mosaicos cerámicos y vitrales.

La llegada del siglo XX marcó el inicio de la denominada Arquitectura Moderna, una arquitectura que buscaba la simplificación de las formas, la ausencia de ornamentos y sobre todo la renuncia a los cánones y estereotipos de la arquitectura clásica. Los arquitectos de esta época pretendían encontrar una arquitectura más pura y para ello establecieron nuevos principios arquitectónicos, como el principio de “Menos es más”, el cual marcaba el interés racionalista y funcional que pretendían establecer.

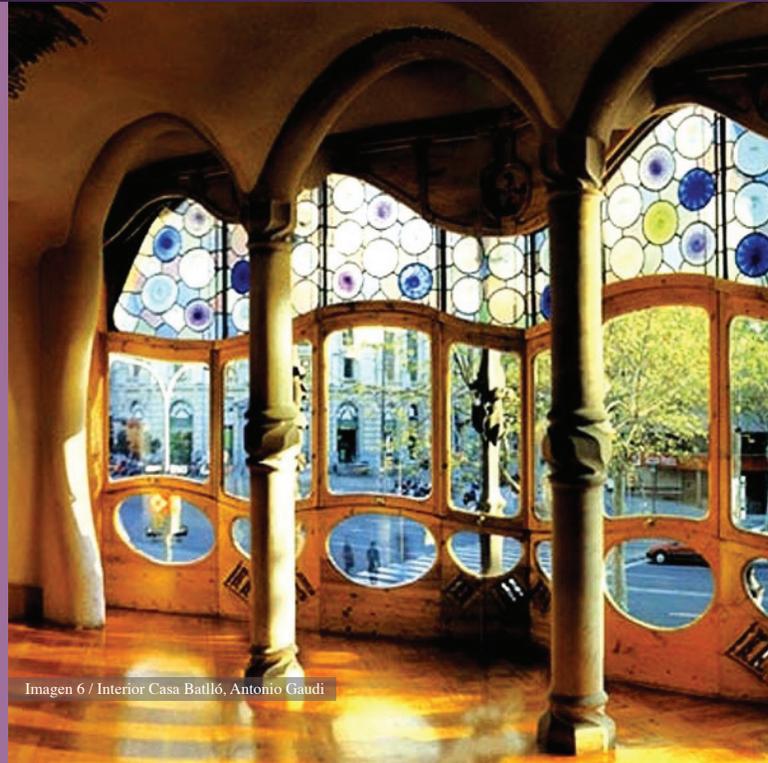


Imagen 6 / Interior Casa Batlló, Antonio Gaudí

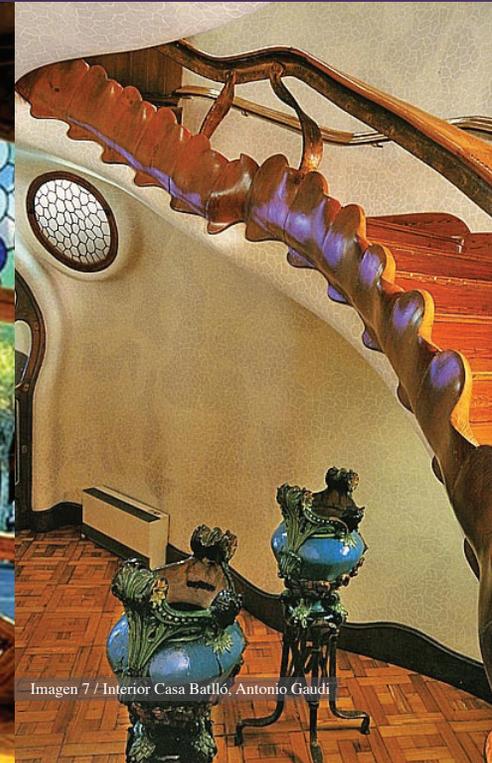


Imagen 7 / Interior Casa Batlló, Antonio Gaudí

Avance de los Estilos en el Interiorismo: Revolucionar y Volver Atrás

De esta época destacan figuras como Le Corbusier y Mies Van der Rohe, ambos arquitectos, que tuvieron no sólo una muy importante incidencia en la arquitectura sino también en el interiorismo ya que se dedicaron a realizar estudios ergonómicos y de proporciones que en el caso de Le Corbusier por ejemplo, lo llevaron a establecer una relación de proporciones con base en el cuerpo humano, a través de El Modulor; además de establecer los principios que marcaron la arquitectura de la época, ambos arquitectos incursionaron en el diseño de muebles basados en que la función debía prevalecer ante la forma, estos muebles que se han convertido ya en piezas clásicas del diseño se caracterizan además por el uso de formas geométricas, y materiales como el acero tubular, el cristal y el cuero.

Otros aportes de estos personajes a la arquitectura de interiores se encuentran en el estudio que ambos hicieron sobre el uso de la luz, el color y las texturas y la introducción de estos elementos exitosamente en sus diseños, además siempre fue importante para ellos lograr una integración entre el interior y el exterior. Con su estilo lograron marcar de tal manera la historia del interiorismo que sus teorías han sido retomadas varias veces y tienen influencias incluso en el diseño de interiores de hoy en día.

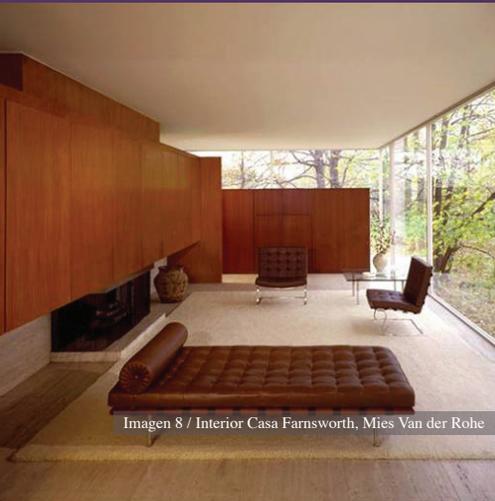


Imagen 8 / Interior Casa Farnsworth, Mies Van der Rohe



Imagen 9 / Mobiliario Le Corbusier



Imagen 10 / Mobiliario Le Corbusier

Otros diseñadores destacados de la época fueron: Marcel Breuer, a quien se le atribuye la innovación del uso del tubo de acero en la silla Wassily (llamada así porque fue un diseño realizado para el pintor Wassily Kandinsky) elaborada en acero y tela. Y por otro lado Mart Stam, quien fue el primero en crear una silla con dos apoyos, la cual no sólo proporcionaba un efecto visual agradable sino además su estructura “sin fin” garantizaba su estabilidad.¹¹

Pero el siglo XX también estuvo marcado por otros eventos: Las Guerras Mundiales ocasionaron un estancamiento temporal en el avance de la arquitectura y el diseño, tras el fin de la primera guerra, los países europeos que habían participado en ella se vieron en la necesidad de reconstruir sus ciudades, en Alemania el mercado inmobiliario había inflado tanto sus costos que el estado se vio en la obligación de establecer políticas que permitieran el acceso a una vivienda decente a miles de familias que no contaban con esta posibilidad¹², y fue aquí en donde la austeridad y sobre todo el funcionalismo se hicieron imprescindibles, tanto que incluso Le Corbusier llegó a definir la vivienda como “la máquina para vivir”.



Imagen 11 / Mobiliario Le Corbusier

¹¹ Feduchi, L. Historia del Mueble

¹² Arquitectura: Arquitectura en Alemania: de Bauhaus a la Alemania de la posguerra, disponible en: <http://noticias.arq.com.mx/Detalles/9297.html>

Avance de los Estilos en el Interiorismo: Revolucionar y Volver Atrás



Imagen 12 / Exterior de Falligwater, Frank Lloyd Wright

Luego de la Segunda Guerra Mundial, el funcionalismo y el formalismo de las líneas rectas que habían caracterizado a la arquitectura de la época se vieron debilitados y la actividad creadora comienza a inclinarse por una arquitectura basada en formas más dinámicas que hacían más alusión a la naturaleza; a este tipo de arquitectura se le conoció como Orgánica u Organicista.

Frank Lloyd Wright es quizá el arquitecto más destacado del estilo organicista, aunque su trabajo empezó a principios del siglo XX, Wright nunca encajó dentro de las teorías de los arquitectos Modernos, él encontró en la naturaleza su fuente de inspiración más importante y sus obras parecían siempre querer entablar una relación estrecha con el entorno en el que se encontraban.

Su obra más conocida quizá sea Fallingwater, la casa de la cascada en la que claramente se distingue su estilo y en la que además Wright se involucró como en otros proyectos suyos en el diseño de interiores, la casa permite una total integración entre interior y exterior, no sólo por el uso de ventanales y terrazas que permiten esa conexión sino además por la combinación de colores neutros y por el uso de materiales orgánicos como la piedra y la madera.



Imagen 13 / Mobiliario de Alvar Aalto

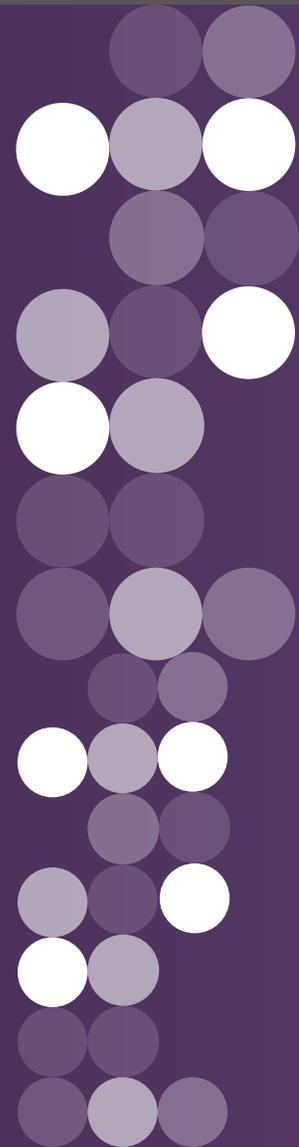


Imagen 14 / Mobiliario de Alvar Aalto

Otro arquitecto que utilizó la naturaleza como medio de inspiración fue Alvar Aalto, su ideal era despojar a la arquitectura de la época de las frías e impersonales formas geométricas que la habían caracterizado, las influencias que le permitieron desarrollar su estilo se encuentran principalmente en los recuerdos de la arquitectura tradicional de su país: Finlandia, Aalto también elaboró muebles en madera, pieles y fibras naturales, y destacó en el diseño de cristalería con formas orgánicas.

Le Corbusier en la madurez de su vida profesional se vio influenciado también por el estilo organicista, muestra de ello es la Capilla de Notre Dame du Haut du Ronchamp, en donde es claro cómo ha abandonado las formas rígidas de la arquitectura moderna y ha adoptado un estilo de formas más sugestivas.

La introducción de nuevos procesos de fabricación y nuevos materiales como el plástico no disminuyeron la creación de formas orgánicas, al contrario contribuyeron a realizar verdaderas piezas de arte en el diseño como la Silla Tulipán de Eero Saarinen, que además representó un avance en el diseño de muebles al convertirse en la primera silla de un solo apoyo; otros diseños destacados de la época son los de Charles Eames, en madera, plásticos y con formas y líneas curvas.



Avance de los Estilos en el Interiorismo: Revolucionar y Volver Atrás

La época que prosiguió a la Segunda Guerra Mundial, fue una época de relativa paz en la que el diseño se volvió a encontrar con la exuberancia y se produjo un redescubrimiento de los placeres de la vida.¹³

Los años 60 constituyeron un período de provocación y de cambios sociales radicales; como rechazo a la nueva guerra que había estallado en Vietnam, surge el movimiento hippie, cuyo lema principal era “hacer el amor, no la guerra”; en esta época surgen dos movimientos artísticos importantes que influenciaron sobre todo en el diseño de interiores: el Op Art y el Pop Art.

La palabra Op Art, significa arte óptico y consistía precisamente en crear ilusiones ópticas, el Pop Art por su parte fue el resultado de un estilo de vida que se caracterizaba por la tecnología, la moda, el consumismo y la producción en masa; Andy Warhol, máximo exponente del Pop Art expresaba “La razón por la que pinto de este modo es porque quiero ser una máquina.”¹⁴

En 1,969 la humanidad fue testigo de un suceso muy importante; el Apolo 11 llega a la luna y Neil Armstrong se convierte en el primer hombre en poner un pie en ella. Este hecho marcó la historia e influyó mucho en el arte y en el diseño de la época, una muestra clara de esto es el Televisor Nivico de JVC que con su forma esférica parece una abstracción de un casco espacial. La proliferación de sustancias químicas que alteraban el estado de

ánimo como el LSD, influyó también de alguna manera en el diseño de interiores, así lo describen Neil Bingham y Andrew Weaving en su libro Moder Retro, “La relación entre el Op, las drogas psicodélicas y el diseño de interiores se hizo patente enseguida... Cuando abres los ojos la sala de estar forma parte de tu viaje. Entra en las tramas zigzagueantes y distorsionadas de círculos y rombos de las paredes y los techos... Túmbate en una textura mullida... y deja que tu cabeza entre y salga de los planetas, de las estrellas y los asteroides.”¹⁵

Algunos de los iconos del diseño de esta época son sin duda la silla apilable de Verner Panton, las lámparas de lava de Edward Craven Walker, y el sillón inflable de los diseñadores italianos De pas, D'Urbino & Lomazzi.



Imagen 15 / Lámpara de lava, Edward Craven Walker.

13 Bingham, N., Weaving, A. Modern Retro, Como combinar diseños clásicos del siglo XX en su vivienda.

14 Op y Pop Art, Artículo Disponible en: www.artistasdelatierra.com/estilo/Op_Art_y_Pop_Art

15 Bingham, N., Weaving, A. Modern Retro, Como combinar diseños clásicos del siglo XX en su vivienda.

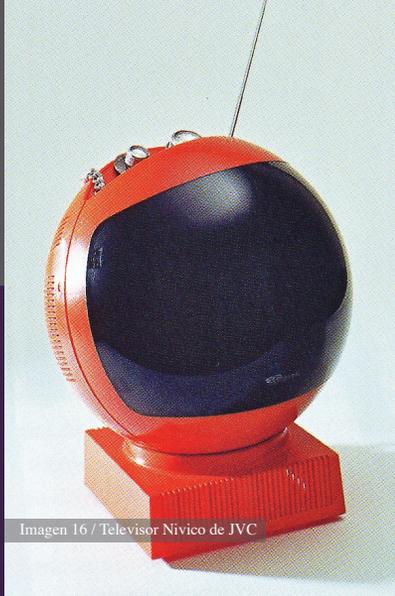


Imagen 16 / Televisor Nivico de JVC



Imagen 17 / Sillón inflable. De pas, D'Urbino & Lomazzi

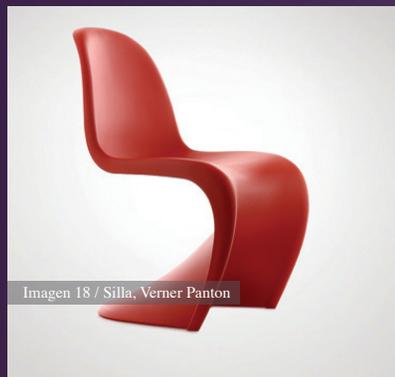


Imagen 18 / Silla, Verner Panton

El movimiento moderno aún prevalecía pero ya con menos fuerza; aunque es difícil establecer el momento exacto en que un estilo pasa de moda o muere, en el caso de la arquitectura moderna existe según Charles Jenks una fecha exacta: “El 15 de julio de 1,972 a las 15:32 horas”¹⁶, el acontecimiento que marcó la muerte de la modernidad fue la demolición de un conjunto habitacional en Saint Louis Missouri que había sido construido bajo los estándares de dicho movimiento.

Con la muerte del Movimiento Moderno surge un movimiento al que paradójicamente se le denominó el Movimiento Post Moderno.

El Post Moderno es nuevamente una especie de “vuelta atrás”, es una unión ecléctica de formas y elementos que contienen alguna reminiscencia histórica. Los arquitectos post modernistas sufren una especie de desencanto relacionado con los estilos que predominaban en la época, sin embargo ellos no pretenden establecer principios ni reglas porque consideraban que la arquitectura moderna ya tenía demasiados principios, tampoco se sienten llamados a superar al Movimiento Moderno, y se auto denominan como post modernos simplemente por haber aparecido después.

Uno de los principales exponentes del Post Modernismo es sin duda Robert Venturí y una de sus principales obras es la casa de su madre Vanna Venturí, en ella Venturí hace alusión a las formas

16 Jernks, C. Citado por González Carvajal L. en “La cultura postmoderna”, Ideas y creencias del hombre actual, Artículo Disponible en: <http://hectorvillarreal.info/anto/carvajal.htm>

Avance de los Estilos en el Interiorismo: Revolucionar y Volver Atrás



Imagen 19



Imagen 20



Imagen 21

clásicas como los arcos de medio punto y los frontones, pero con un estilo tan particular que hasta ha sido calificado como caricaturesco. Los interiores post-modernistas son coloridos, lúdicos, con mobiliario de formas, clásicas o irregulares pero con un sentido irónico y surrealista.

En la misma época del Post Modernismo apareció la arquitectura High Tech que implicó una especie de revitalización del estilo Moderno; retomó este estilo que agonizaba o que prácticamente había muerto, lo reinterpretó a partir de darle una fuerte imagen tecnológica y utilitaria y lo lanzó de nuevo de tal manera que persiste incluso hasta el presente.¹⁷

El High Tech, entre cuyos principales exponentes se encuentran Richard Rogers y Renzo Piano, fue un estilo que se basó en la funcionalidad de los espacios arquitectónicos, en la pureza visual de la estructura y de las instalaciones, y sobre todo en el carácter industrial tanto exterior como interiormente. Uno de los principales ejemplos de este estilo es sin duda el Centro cultural George Pompidou de Piano y Rogers, en París, Francia.



Imagen 19-22 / Interiores y mobiliario Post modernistas

¹⁷ Definición disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_High_Tech



Imagen 23 / C. Cultural George Pompidou, R. Rogers

La década de los 70 fue un período de contraste en comparación con los optimistas años 60, en 1973 se produjo una crisis energética a raíz del aumento en los precios del petróleo, y los países de Oriente Medio empezaron a mostrar su poder al limitar sus reservas de este recurso natural no renovable, como consecuencia de esto se originó también una crisis de desempleo y recesión en los Estados Unidos, principal consumidor de petróleo.

Como reacción al exceso de energía que se consumía en el mundo los arquitectos empiezan a buscar alternativas para hacer que los edificios sean más eficientes y por lo tanto que consuman menos energía, empezaron entonces a hacer estudios para aprovechar las condiciones climáticas y los recursos naturales como el sol, la lluvia, el viento y la vegetación, esto generó la tendencia denominada Eco-tech y fue Norman Foster uno de sus principales exponentes.

A finales de los años 60 en Nueva York había nacido también otro estilo que alcanzó su máxima madurez en los años 80: el Minimalismo; nació como respuesta opuesta al colorido y la producción en masa del Pop-art, en un principio el término se utilizó para denominar a cierto tipo de escultura pero eventualmente llegó a extenderse a otras ramas del arte como la arquitectura, el diseño de interiores, la música, la pintura, la moda e incluso se convirtió en un estilo de vida.

En la década de los años 80 significó también un descanso ante el eclecticismo de formas del Post Modernismo y ante la sinceridad estructural y el carácter industrial de la arquitectura High-Tech. Básicamente el Minimalismo representó una vuelta atrás al principio “Menos es Más” que Mies Van der Rohe había impuesto en los años 20.

La década de los años 80 representó además el inicio de una nueva era en la historia de la arquitectura, en noviembre de 1982 en el COMDEX Trade Show (Exposición dedicada a la industria de la computación) realizado en Las Vegas fue presentada la primera versión de AutoCAD¹⁸ herramienta que permitiría una mejor visualización de las formas arquitectónicas y que daría origen al diseño asistido por computadora.

Arquitectos como Frank O. Gehry empezaron a valerse de los nuevos programas de dibujo para crear formas que antes eran mucho más difíciles de imaginar, y con ello se empieza a crear una arquitectura basada en una geometría confusa con ángulos no rectos, curvas caprichosas y con volúmenes incluso difíciles de entender.

Una nueva corriente arquitectónica empieza así a nacer: el Deconstructivismo, cuyos principales exponentes son Frank O. Gehry, Zaha Hadid y Rem Koolhaas entre otros, es una corriente que confronta la ordenada racionalidad de la arquitectura moderna, y se caracteriza por la creación de un caos controlado.

18 Ferrer M. Historia de AutoCAD, Disponible en: www.arquitectura.com/cad/artic/historia_autocad.asp

Avance de los Estilos en el Interiorismo: Revolucionar y Volver Atrás



Imagen 24 / Interiores Deconstructivistas



Imagen 25 / Wiggle Side Chair, Frank Gehry

El Deconstructivismo ha sido una corriente muy criticada entre otras cosas por no tomar en cuenta el entorno de las edificaciones, por buscar la complejidad de las formas antes que la funcionalidad, por carecer de aportes estructurales importantes y ser poco coherente entre forma y estructura, y por valerse del caos para atraer la atención; sin embargo el Deconstructivismo así como ha sido señalado por sus aspectos negativos también ha sido aclamado por quienes buscan precisamente la creación de iconos urbanos como el caso del museo Guggenheim de Bilbao, obra del arquitecto Frank O. Gehry.

Los interiores deconstructivistas tienden en muchas ocasiones a escandalizar al usuario por sus formas caprichosas mezcladas con elementos muy llamativos, y en donde pareciera que el desorden es el elemento predominante, en cuanto a mobiliario se encuentran propuestas arriesgadas, divertidas, inusuales y construidas con materiales poco comunes, el mismo Frank Gehry ha incursionado en esta área, de hecho su Wiggle Side Chair, una silla con formas curvas elaborada en cartón corrugado se ha convertido ya en un icono de este estilo y en ella se pone de manifiesto el principal lema del Deconstructivismo “La forma sigue a la fantasía”

Esta corriente además ha marcado el inicio de la Arquitectura del Espectáculo; aquella que pareciera estar diseñada más para ser vista que para ser vivida y que actualmente cobra fuerza y parece ser parte de una moda o tendencia en la que muchos arquitectos pretenden destacar.



En medio de todo este caos y de todo este espectáculo, la arquitectura interior pareciera no querer olvidar los estilos más simples y racionales del pasado, porque actualmente existe también un boom por lo “retro”; un boom por “volver atrás”, hoy las piezas de diseño de Le Corbusier y Mies Van der Rohe por ejemplo se consideran verdaderas obras de arte y la tendencia es incluir por lo menos alguna dentro de un ambiente aunque el resto de elementos que se utilicen sean totalmente contemporáneos.

Entonces parece claro que la arquitectura y el diseño de interiores no sólo son el resultado de una idea surgida de la nada, sino que los acontecimientos culturales, económicos, sociales y tecnológicos influyen también en gran medida en este proceso creativo, es decir las tendencias o estilos también surgen a raíz de lo que la sociedad necesite, demande o proponga en un determinado momento histórico.

La creatividad además está íntimamente ligada a la memoria, algunos psicólogos han tratado de explicar esta relación y en sus estudios han encontrado que el pensamiento creador se apoya en el uso de los conocimientos, e imágenes mentales.¹⁹ Lo que significa que en el proceso creativo del diseñador y arquitecto pueden influir en gran medida las imágenes y recuerdos de estilos y teorías del pasado.

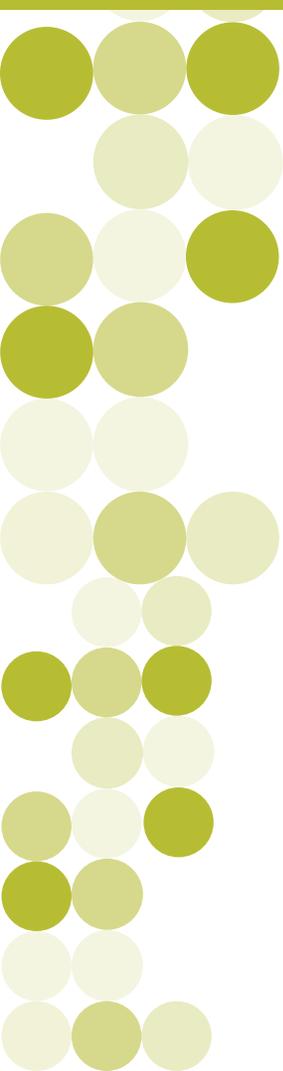
Parece entonces que aunque los estilos avancen y se renueven, eventualmente siempre habrá un resurgimiento de alguna tendencia del pasado ya sea porque en el proceso creativo del diseñador se haya cruzado algún recuerdo, algún sentimiento, o alguna experiencia o porque la sociedad misma demande una “vuelta atrás” en la búsqueda de recordar tiempos que quizá fueron mejores o sencillamente diferentes a los actuales.

Capítulo 2

Hacia un Interiorismo que Satisfaga las Necesidades del Ser Humano

¹⁹ Carevic Johnson, M. Creatividad, Disponible en <http://www.psicologia-online.com/articulos/2006/creatividad.shtml>

Hacia un Interiorismo que Satisfaga las Necesidades del Ser Humano



“El ser humano pasa un muy alto porcentaje de su vida en el espacio creado por la arquitectura (...) de hecho, la esencia de lo arquitectónico es ser satisfactor del ser humano”, éstas son algunas ideas expresadas por el Doctor en Arquitectura Jesús Aguirre Cárdenas de la Universidad Autónoma de México (UNAM)²⁰ y en efecto todas las soluciones arquitectónicas tienen un fin común: satisfacer una necesidad de un ser humano; existen espacios creados para brindar refugio, espacios para realizar una actividad, o simplemente existen espacios para ser admirados, en fin cualquiera que sea el objetivo para crear un espacio arquitectónico siempre estará movido por un deseo o una exigencia de un ser humano.

Entonces si la esencia de la arquitectura como lo afirma el Dr. Aguirre Cárdenas es satisfacer al ser humano, el principal cuestionamiento que debería plantearse un arquitecto en su quehacer arquitectónico sería: ¿Y cómo se puede satisfacer al ser humano? Y este cuestionamiento tan simple en forma, pero tan profundo en significado, debería estar constantemente en el pensamiento del arquitecto y del diseñador porque encontrar esta respuesta representa encontrar la esencia de la profesión del diseño, con todas las contradicciones que esto implique.

Contradicciones que empiezan en el momento en que el arquitecto trata de dar una respuesta al cuestionamiento basándose en sus

propias experiencias, porque él también es un ser humano, pero es un ser humano que diseñará no para él mismo sino para alguien que seguramente tiene necesidades, sentimientos y actividades totalmente diferentes a las propias y para poder conseguir satisfacer las necesidades de otro ser humano, el arquitecto debe partir por desprenderse de sus propios paradigmas mentales.

Una vez consciente de su papel como generador de soluciones espaciales que satisfagan las necesidades humanas y luego de haberse planteado la pregunta: ¿Cómo satisfacer al ser humano?, el diseñador deberá comprender que debe partir por conocer al ser humano, a esta criatura que habita el universo capaz de desarrollar su capacidad intelectual, social, cultural, artística y de comunicación.

Se encontrará con que una de las características esenciales del ser humano es su individualidad, o sea que como unidad elemental de la sociedad en la que se desarrolla, el ser humano comparte características con esa sociedad pero se diferencia del resto de individuos que la componen por su propio patrón de pensamientos, sentimientos y conductas, es decir por su personalidad; expresado de otra forma: la personalidad distingue a cada ser humano y es lo que hace que cada individuo piense, sienta y actúe de manera diferente.

20 Aguirre Cárdenas, J. Arquitectura y Humanidades; La Arquitectura prototipo de Interdisciplinariedad, Artículo disponible en: <http://www.architecthum.edu.mx/Architecthumtemp/invitados/aguirre.html>

Por lo tanto si cada individuo es diferente es lógico suponer que también cada individuo tiene necesidades distintas y diferentes maneras de solucionar esas necesidades, por lo que el arquitecto y diseñador debe poner especial cuidado en conocer a la persona para la cual diseña porque aunque se haya desprendido de sus propios paradigmas y haya encontrado una solución espacial que funciona para otro ser humano, puede caer en la tentación de generalizar y pensar que dicha solución espacial funcionará en cualquier caso y esto es algo que un diseñador no se debe permitir: pensar que las personas se deben acomodar a sus soluciones arquitectónicas, pues al contrario lo que se debe buscar es adaptar las soluciones arquitectónicas a las personas de manera que no se puede pretender ofrecerle la misma solución a dos individuos que no tienen nada en común.

Con estos planteamientos, el arquitecto debe aprender a abrir su mente y a reconocer y a aceptar las diferencias que existen entre seres humanos, pero también es necesario que se planteen otros cuestionamientos quizá menos profundos pero igualmente importantes como: qué es el espacio y qué relación tiene el espacio con el ser humano, porque al fin de cuentas su objetivo es crear espacios para un ser humano.

Es difícil encontrar una definición de lo que es el espacio pero si está claro que la percepción que un ser humano tiene del espacio depende de los elementos que interactúan en él. Una de las características esenciales del ser humano es precisamente que ocupa un espacio en el universo y este “espacio” que en principio era un espacio natural se transformó eventualmente en espacio arquitectónico

quizá desde el momento en que el hombre sintió la necesidad de cubrirse de la lluvia o del sol y empezó así a ocupar una cueva.

Desde la cueva hasta los rascacielos, el hombre se ha dedicado a edificar y ocupar espacios para satisfacer diferentes necesidades; a este hecho de “ocupar” el espacio, se le denomina habitar, y no se refiere únicamente al hecho de encontrar un lugar en donde residir, sino de encontrar un lugar en donde el hombre se pueda realizar como tal en cualquiera de las actividades que desarrolle. Ahora bien, la arquitectura es el arte de crear espacios, en donde lógicamente el envolvente arquitectónico, es decir el sistema estructural y las fachadas juegan un papel muy importante, pero el ser humano en realidad habita los espacios interiores y es aquí en donde el papel del diseñador de interiores comienza a ser primordial.

El diseño de interiores que muchas veces es considerado un lujo innecesario en realidad puede influir mucho en la conducta de un ser humano, causarle bienestar y contribuir a su realización personal, pero para conseguir todo esto el diseñador debe acudir a la psicología, a un conocimiento profundo de la persona para la cual va a diseñar, y este conocimiento no se refiere solamente a la edad, sexo u ocupación sino involucra entender el estilo de vida de esa persona, sus miedos, sus preocupaciones, sus motivaciones y sus rasgos de personalidad.



Imagen 26 / Rascacielos, las nuevas edificaciones del hombre.

Hacia un Interiorismo que Satisfaga las Necesidades del Ser Humano

Gráfica 1 / Pirámide de Maslow



En este sentido Jaime Fernando Cruz Bermúdez, Sociólogo, Psicólogo y Doctor en arquitectura de la UNAM, ha expresado: “el espacio arquitectónico estará compuesto no sólo por el volumen, (...) también por los objetos, los colores, los muebles, los interiores de ese espacio” y agrega: “Esta preocupación por los interiores no es un problema de decoración, es el problema de proveer a los individuos del espacio que requieren para satisfacer sus necesidades. Necesidades que no sólo son de carácter biológico o primario. El hombre es un ser complejo que requiere de la autorrealización, de la identidad, de su proyección y éstas situaciones no son consideradas, se trata al hombre como a un objeto que mide 70 cm, al sentarse o 1.80 al estar de pie, sin considerar sus necesidades existenciales.”²¹

Si se resaltan en las ideas del Dr. Cruz Bermúdez los términos: autorrealización, identidad, proyección y necesidades existenciales, surgirán nuevos cuestionamientos para el profesional del diseño, ¿Qué es la autorrealización? ¿Qué busca un ser humano? ¿Qué lo motiva? ¿Cómo puede el diseño interior satisfacer las necesidades existenciales de un ser humano?

En fin, la lista de cuestionamientos podría ser interminable, pero se puede empezar por comprender las motivaciones que mueven al ser humano y cómo, conforme éste satisface sus necesidades básicas, desarrolla aspiraciones cada vez más elevadas relacionadas con la conquista de la felicidad, según lo explicó en 1,943 el psicólogo estadounidense Abraham Maslow.

Maslow formuló un ordenamiento de las necesidades del ser humano, en una pirámide dividida en cinco escalones, en el escalón más bajo se encuentran las necesidades fisiológicas y de supervivencia (respiración, alimentación, descanso, etc.) en el siguiente se encuentra la necesidad de seguridad y protección (seguridad física, seguridad de empleo, seguridad de salud, etc.) más arriba se encuentran las necesidades de afiliación y pertenencia (amistad, relaciones sentimentales, intimidad sexual, etc.) un escalón más arriba están las necesidades de reconocimiento y autoestima (éxito, confianza y respeto de sí mismo, etc.) y por último en el escalón más alto se encuentran las necesidades de auto-realización y trascendencia (desarrollo de sus potenciales profesionales, aceptación de hechos, resolución de problemas, moralidad, espontaneidad, creatividad, etc.)²²

A cada una de estas necesidades el arquitecto y el diseñador de interiores pueden dar una respuesta a través de la distribución y el diseño del espacio. Obviamente mientras más arriba en la pirámide están las necesidades más complicado será encontrar soluciones y más profundo tendrá que ser el conocimiento que el diseñador tenga de su cliente para poder satisfacerlas.

21 Cruz Bermúdez, J. El análisis Psicosocial de la Arquitectura, artículo disponible en: <http://www.psicologia-online.com/ciopa2001/actividades/71/index2.htm>

22 Pirámide de Maslow, Definición disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_Maslow

En esta búsqueda de satisfacer las necesidades humanas muchos son los estudios que se han realizado con el propósito de establecer normas o estándares, basados en la relación que tienen ciertos elementos del diseño y la reacción que causan en el ser humano.

La antropometría por ejemplo, a través del estudio de las medidas del cuerpo humano y el establecimiento de diferencias y patrones entre individuos de diferentes grupos o razas ayuda al diseñador a entender la manera que este se mueve e interactúa con los elementos del espacio arquitectónico.

La psicología del color por su parte, estudia y analiza el efecto del color en la percepción y la conducta humana,²³ el uso de colores fríos por ejemplo (azul, verde, violeta etc.) contribuye a la relajación, la quietud y el reposo, mientras que los colores cálidos (naranja, amarillo y rojo) producen exaltación y dinamismo.

El color puede influir tanto en el ser humano que incluso existe una terapia natural denominada Cromoterapia, la cual utiliza los colores en la prevención y tratamiento de algunas enfermedades, la teoría se basa en el hecho de que los sentidos tienen una gran influencia sobre la mente humana. El color rojo por ejemplo es un color que estimula la circulación sanguínea y puede ser utilizado para activar el aparato digestivo, o para aliviar la hipocondría, la depresión y la parálisis; el amarillo y el naranja son eficaces en el tratamiento de problemas del intestino, asma, bronquitis y estre-

ñimiento; el verde es analgésico, ayuda a calmar dolores, a tratar la hipertensión y la gripe; el azul en cambio es sedante, ideal para combatir el insomnio, sinusitis, laringitis y amigdalitis.²⁴

La ergonomía por su parte estudia la eficiencia, la comodidad y la seguridad de las personas en su entorno doméstico y de trabajo, mediante el estudio de la ergonomía un diseñador debe buscar adaptar los espacios y los objetos al ser humano y no a la inversa. La ergonomía estudia el efecto nocivo que puede causar en una persona una mala postura, una mala iluminación, el exceso de ruido e incluso el uso inadecuado del color; todos elementos básicos que el diseño de interiores debería considerar.

Sin embargo aunque cuente con estas herramientas el diseñador no debe nunca olvidar que cada espacio, cada situación y sobre todo cada ser humano es diferente y que aspectos como la cultura, las emociones e incluso los recuerdos de una persona influyen en lo que le causa bienestar.

Si se analiza la relación del diseño y las necesidades humanas establecidas por Maslow, se encontrará que de alguna u otra manera el diseño es capaz de encontrar soluciones para satisfacer dichas necesidades.

23 Psicología del Color, Definición disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_del_color

24 Color, Arquitectura y Estados de Animo, Disponible en: <http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml>

Por ejemplo: el diseño y la necesidad de comer; comer es una actividad que se realiza no sólo para satisfacer una necesidad fisiológica, sino además el ser humano que es por naturaleza un ser social asocia la mayoría de sus actividades sociales con la actividad de comer, por tal razón el diseño de interiores debería tomar en consideración que satisfacer esta necesidad no sólo involucra la determinación de un espacio y la elección de mobiliario sino además se deben considerar otros aspectos como la psicología del color por ejemplo, que dice que los colores cálidos, sobre todo el naranja y el rojo estimulan el apetito y la conversación; estos colores además activan y mejoran la digestión, según la cromoterapia; la luz es otro aspecto que puede producir sensaciones, una luz amarilla y tenue es más relajante y produce mayor apetito que una luz blanca deslumbrante.



Imagen 26 / Demuestran que una misma necesidad tiene diferentes maneras de ser resuelta.

Existen incluso aspectos culturales ligados a la actividad de comer, para las culturas orientales por ejemplo, la comida está ligada a la abundancia y la prosperidad en el hogar por lo que consideran que colocar espejos en el comedor que reflejen la comida servida en la mesa servirá para duplicar esa prosperidad; en Europa en ceremonias muy importantes sobre todo ligadas a la realeza y las autoridades de gobierno, se suele utilizar una mesa rectangular en donde el anfitrión se sienta a la cabecera y el invitado de honor se sienta a la derecha de éste; pero la utilización de una mesa redonda favorece más la conversación que el uso de una mesa rectangular, porque todas las personas pueden verse de frente; en Norte América el ritmo de vida acelerado promovió el inicio de la denominada comida rápida, los restaurantes en donde se consume este tipo de comida se caracterizan por utilizar colores fuertes y mobiliario funcional pero un tanto incómodo, precisamente porque su intención es que el consumidor no permanezca demasiado tiempo dentro del local. De manera que una misma necesidad que además parece tan simple, tiene infinitas formas de resolverse.

Otra necesidad incluida dentro del primer nivel de la pirámide de Maslow es la necesidad de descanso; el ser humano necesita recuperar las energías perdidas a causa de la actividad física y mental, un ser humano que no descansa bien es más propenso a padecer problemas de salud; el hogar es el principal ambiente en donde el ser humano descansa y recupera energía, aunque no es el único, un hotel o un SPA pueden también desempeñar esta función; en el diseño de áreas destinadas al descanso nuevamente es necesario tomar en cuenta elementos como el color y la luz pero además existen otros factores que es importante considerar: el diseño de interiores puede valerse de todos los sentidos para causar efectos en un ser humano.

La utilización de sonidos como el que causa el agua de una fuente por ejemplo, la música suave o simplemente el silencio absoluto puede mejorar notablemente la manera en que una persona descansa; otra manera de incentivar el descanso es mediante el uso de la aroma terapia, algunos olores producidos por velas, incienso o aceites esenciales pueden también causar efectos sedantes y de relajación. El Feng Shui (técnica oriental muy antigua que estudia la mejor ubicación de muebles y accesorios para posibilitar el flujo de energía en un ambiente) también hace algunas recomendaciones muy lógicas en cuanto al diseño de espacios destinados al descanso como: evitar el desorden, utilizar colores y texturas suaves y evitar cualquier elemento que guarde relación con el trabajo.



Imagen 27 / Demuestran que una misma necesidad tiene diferentes maneras de ser resuelta.



Imagen 28



Imagen 29 / Imagen 28-30 / Calidad del descanso se puede incrementar con elementos de diseño interior

Hacia un Interiorismo que Satisfaga

las Necesidades del Ser Humano

El diseñador puede influir incluso en la necesidad de respirar, que es otra más de las necesidades esenciales de primer nivel según Maslow, parecería imposible encontrar una relación entre el diseño y esta necesidad pero en realidad un diseñador puede contribuir a mejorar la calidad del aire que un ser humano respira; En 1,982 la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció como enfermedad al “Síndrome del Edificio Enfermo” éste consiste en una serie de malestares o síntomas como: irritación de ojos, nariz y garganta, dolores de cabeza, tos, afecciones en la piel, fatiga, entre otros que son producidos por una mala calidad del aire sobre todo en edificios o espacios cerrados; en este tipo de espacio el uso de limpiadores, desinfectantes o químicos para el funcionamiento de fotocopiadoras, impresoras etc., el humo proveniente de cocinas o cigarrillos e incluso el uso de ciertos materiales como el asbesto, afecta la calidad del aire que una persona respira. Para combatir el Síndrome del Edificio Enfermo la principal estrategia es el manejo adecuado de los sistemas de ventilación; una buena ventilación natural es importante para evitar este problema y es una medida que puede ser perfectamente manejada por un diseñador.²⁵

En el siguiente nivel en la pirámide de Maslow se encuentra la necesidad de seguridad; un ambiente puede ser seguro o puede transmitir la idea de seguridad, diseñar ambientes con buenas condi-

ciones de iluminación y ventilación natural puede evitar problemas de humedad y mejorar las condiciones de temperatura y luz de un ambiente lo que contribuye a hacer más saludables y seguros los espacios.

El uso estructuras estables, el buen acondicionamiento del mobiliario, y la utilización de materiales adecuados también aporta seguridad a los ambientes porque puede evitar accidentes; la propuesta de un tipo de piso por ejemplo, no debería estar sujeta únicamente a factores estéticos y económicos, sino además se debe analizar el deslizamiento que la superficie de dicho piso pueda causar y las consecuencias que puedan derivar de su utilización (caídas, resbalones, etc.) además la elección de materiales o elementos decorativos también debe suponer conservar la salud de las personas y en este sentido se debe poner atención al uso de alfombras y telas que acumulan polvo y pueden producir alergias, en este caso es preferible utilizar telas lavables, o sustituir su uso con pieles o vinilos, también son más recomendables las persianas que las cortinas y evitar o disminuir el uso de alfombras si no se va a mantener una limpieza constante en ellas.²⁶

Pero existen también factores psicológicos ligados a la necesidad de seguridad, no es coincidencia que comúnmente se utilicen colores

²⁵ Síndrome del Edificio Enfermo, Artículo Disponible en: <http://www.tabaquismo.freehosting.net/edificioenfermo/SEEHumotabaco.htm>

²⁶ Cómo evitar alergias en el hogar. Parte I, artículo disponible en: <http://decoracioninteriores.net/como-evitar-alergias-en-el-hogar-parte-i/>

oscuros y fríos como los azules y los grises en el diseño de bancos, pues estos colores generan la idea de estabilidad y si la entidad bancaria en cuestión transmite esta sensación a su clientela esta sentirá la seguridad de que su capital monetario no corre riesgos. Resolver las necesidades de un ser humano requiere un conocimiento y una sensibilización del diseñador con los sentimientos, los gustos, los recuerdos y los ideales de un ser humano y mientras más arriba en la pirámide se encuentran las necesidades que se pretenden resolver, mayor deberá ser ese conocimiento y esa sensibilización; además mientras más profundas a nivel emocional, más intangible es la satisfacción de esas necesidades y aunque el diseño no precisamente puede dar solución a todos los problemas de la vida de un ser humano, lo que sí puede hacer es crear la atmósfera adecuada para que se produzcan ciertas situaciones o se provoquen reacciones que lleven al ser humano por sí solo a satisfacer sus propias necesidades.

Más arriba en la pirámide de las necesidades humanas se encuentra la necesidad de relacionarse con otras personas; el diseño a través del manejo de sus componentes puede llegar a satisfacer esta necesidad; la escala es uno de esos componentes, una escala íntima en contraposición con una escala monumental favorece el acercamiento entre las personas, la disposición del mobiliario es

también importante, para algunas familias por ejemplo la cocina de su vivienda es también un lugar de reunión entre todos sus miembros por lo que una mesa para comidas informales en este ambiente contribuye a mejorar la comunicación en el ámbito familiar, un espacio de reunión con mobiliario cómodo dispuesto de tal manera que las personas se vean unas a otras, el uso de ciertos colores, la luz y hasta el tipo y el nivel de volumen de la música en un ambiente pueden crear la atmósfera adecuada para satisfacer la necesidad humana de relacionarse con otras personas.

El éxito y el reconocimiento también son necesidades humanas; en este sentido uno de los más famosos y exitosos hombres de negocios, Donald Trump escribió en su libro *Think Like a Billionaire*: “para tener éxito se debe crear la impresión de éxito”²⁷, y el diseño de interiores puede crear esa impresión y no necesariamente se refiere a crear un entorno exuberante, lleno de objetos lujosos, sino de rodear al ser humano de elegancia y sofisticación, dos características que no necesariamente deben asociarse con las palabras “Costoso” o “Caro”.

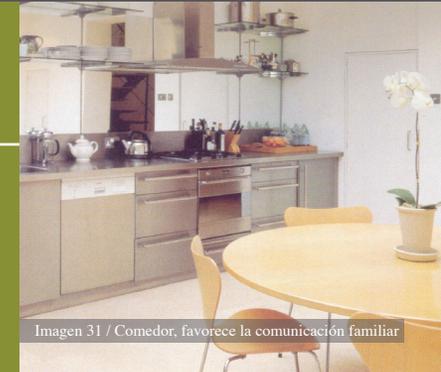


Imagen 31 / Comedor, favorece la comunicación familiar



Imagen 32 / Comedor, favorece la comunicación familiar



Imagen 33 / Comedor, favorece la comunicación familiar

Hacia un Interiorismo que Satisfaga

las Necesidades del Ser Humano

Finalmente en la parte superior de la pirámide de Maslow se encuentra la auto-realización y la trascendencia, las cuales están ligadas al desarrollo de potenciales profesionales, aceptación de hechos, resolución de problemas, moralidad, espontaneidad, creatividad, etc. Todo aquello que le otorgue al ser humano un acercamiento a la meta final de su vida que generalmente se puede resumir en la palabra “Felicidad”

Existen muchos elementos de los cuales el diseño de interiores se puede valer para satisfacer las necesidades del ser humano, pero estos elementos por si solos no son suficientes, se necesita la sensibilidad que como ser humano puede aportar un diseñador porque solo un ser humano puede entender a otro.

Para alcanzar ese entendimiento el diseñador necesita aprender a leer a la persona para la cual diseñará, aprender de su estilo de vida, de sus gustos, sus recuerdos, en fin de su personalidad y tratar de rodearlo de todo aquello que lo haga feliz; es importante también que sepa manejar los elementos y principios del diseño, pero más importante aún es que no olvide ser un individuo sensible y abierto a la idea de que cada ser humano es diferente y que el espacio que debe diseñar debe satisfacer las necesidades de otro ser humano y no satisfacer los propios caprichos o deseos.

María Elena Hernández, Arquitecta y Maestra en Humanidades de la Universidad de Anáhuac, en México, escribió: “Apilar ingeniosamente materiales no es arquitectura”²⁸ entonces se puede asegurar también que colocar ingeniosamente el mobiliario o escoger correctamente un color tampoco es diseño de interiores; se necesita mucho más que eso para encontrar el bienestar de un ser humano y esa búsqueda es la que debe mover siempre el quehacer de un diseñador.

28 Ma. E. Hernández, *Habitarse a sí mismo: Una Reflexión sobre el sentido humanístico de la Arquitectura*, Artículo Disponible en: <http://www.architectum.edu.mx/Architectumtemp/invitados/calderon.html>



Capítulo 3

Interiorismo como
Herramienta
de Ventas



Interiorismo como Herramienta de Ventas

Vender es una de las actividades más antiguas que el ser humano ha realizado para obtener beneficios a su favor, algunos expertos en el ámbito de las ventas se han atrevido a afirmar que la primera venta que se realizó en el mundo se remonta a la era de la creación, cuando Eva persuadió a Adán para que la ayudara a comerse la manzana, pues toda venta involucra una persuasión o convencimiento de parte del vendedor hacia el comprador.²⁹ Lo cierto es, que sin la actividad de vender el mundo no sería el mismo pues para desarrollar esta actividad el ser humano necesitó inventar sistemas de transporte, vías de comunicación y productos que saciaran las necesidades de los posibles compradores.

Obviamente conforme el mundo de las ventas avanzó, la competencia se hizo más fuerte y esto obligó al vendedor a poner más atención a las necesidades y gustos del cliente, a crear sistemas de ventas, a analizar a sus competidores y a buscar estrategias para conseguir sus objetivos, de esta manera las ventas dejaron de ser un simple intercambio de mercancía y se convirtieron en una actividad que ha generado muchísimos estudios, de aquí precisamente se deriva el Marketing.

El Marketing o Mercadeo se puede definir según Philip Kotler (considerado el padre del marketing) como “el proceso social y administrativo por el cual los grupos e individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios” también puede ser definido de una manera más simple como “el arte o ciencia de satisfacer las necesidades de los clientes y obtener ganancias al mismo tiempo”.³⁰ Jay C. Levinson, por su parte en su libro *Guerrilla de Marketing* (1,985), lo define como “Todo lo que se haga para promover una actividad, desde el momento en que se concibe la idea, hasta el momento en que los clientes comienzan a adquirir el producto o servicio”.³¹

Ahora bien, ¿Qué relación tiene el diseño de interiores en el mundo de las ventas? pues bien, se puede partir por entender que el diseño mismo es un satisfactor de necesidades y que el diseñador debe comprender al cliente para poder venderle un diseño, de allí que el diseño de interiores se puede valer de todas las técnicas y estrategias del mercadeo, pero además el mercadeo también se puede apoyar en el diseño de interiores como herramienta de ventas, y a esa forma en la que el mercadeo utiliza el diseño de interiores se le ha denominado Mercadeo Visual.

29 Muñiz, R. Marketing en el Siglo XXI, disponible en <http://www.marketing-xxi.com/tecnicas-de-venta-100.htm>
30 Marketing, disponible en: <http://es.wikipedia.org/wiki/Comercializaci%C3%B3n>

31 Jay C. Levinson, *Guerrilla de Marketing*

El Mercadeo Visual también conocido por su denominación en inglés: Visual Merchandising, es una técnica mediante la cual los espacios y las formas arquitectónicas se involucran para lograr que los consumidores se sientan atraídos hacia un determinado producto. El Visual Merchandising busca acaparar la atención del posible consumidor e invitarlo a entrar dentro de un establecimiento. Según un estudio publicado por la Revista Emprendedores (en abril de 2,004) el 25% de las personas que entran a un local, lo hacen por efecto directo de la decoración.³²

Pero el Mercadeo Visual no sólo busca impactar al consumidor para que se interese por una tienda o local, sino además busca que una vez dentro de ésta, el consumidor encuentre un ambiente confortable de manera que se sienta a gusto para comprar.



Imagen 34-35 / Mercadeo Visual, técnica utilizada para atraer la atención en ventas y potenciar una conducta de compra.

Interiorismo como Herramienta de Ventas

Es aquí en donde surgen algunos cuestionamientos: ¿Qué puede hacer un diseñador para influenciar a una persona a que compre un determinado producto? o ¿Por dónde empezar un diseño destinado a vender? ¿Qué conocimientos debe tener un diseñador para llevar a cabo esta tarea?

Se puede empezar por entender dos conceptos utilizados en Marketing para referirse prácticamente a lo mismo: “Conducta de Compra”, o “Conducta del Consumidor” que se refieren al comportamiento de los clientes en cuanto a: Qué, Dónde, Cómo, Cuándo y Por qué compran.³³

Aunque es difícil establecer una teoría exacta de cómo o por qué un ser humano compra, porque el hombre es una criatura impredecible; los expertos en mercadotecnia han determinado que el principal motor de esta actividad son las necesidades humanas, pues como asegura Abraham Maslow: los seres humanos “luchamos por satisfacer una jerarquía de necesidades, desde la simple supervivencia hasta la última realización personal”.³⁴

Otro de los aspectos en el que parecen coincidir los mercadólogos es que en la compra (sobre todo de artículos personales como: ropa, accesorios, automóviles, bienes raíces, muebles, joyas, etc.) existe una fuerte carga de emociones, pues quien realiza el acto de comprar buscará que el producto refleje la imagen que desea proyectar.

Por esta razón la conducta del consumidor se verá afectada por factores sociales como la cultura, el estrato económico o el ritmo de vida; por factores personales como la edad, la ocupación y la personalidad; y por factores psicológicos como la percepción y los sentimientos.

De modo que el arquitecto o diseñador que tenga en sus manos la tarea de diseñar un espacio comercial deberá partir por conocer al Mercado objetivo es decir el segmento del mercado al que un producto en particular es dirigido, y apelar a sus emociones o sentimientos para lograr influir en su conducta de compra.

³³ Definición de Armstrong, G. & Philip Kotler, Fundamentos de Mercadotecnia

³⁴ Maslow A. citado en Clínicas de Ventas para Vendedores, disponible en: <http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml#PORQUE>

De manera simultánea el diseñador deberá preocuparse por conocer el producto que se venderá en el espacio que debe diseñar, pues no todos los productos son iguales y cada uno demanda un espacio y una forma de exhibirse diferentes, asimismo existe un término que debe permanecer en la mente del diseñador mientras realiza el diseño de un espacio comercial, y es: “Identidad de Marca” que se refiere a la “apuesta estratégica que hace una marca por ser percibida de una manera determinada porque considera que esa percepción puede ofrecerle una ventaja competitiva en el mercado”³⁵ y que no debe ser confundida con el término “Imagen de Marca” que es “el modo en el los consumidores perciben en la actualidad una marca”³⁶; aunque lo deseable sería que estos términos reflejaran una misma cosa, éstos pueden no coincidir si se sufre algún problema en la manera en la que el diseñador le transmite las ideas al cliente. Por esta razón es primordial conocer el espíritu y los valores que la empresa desea hacer llegar a sus consumidores.

Por otro lado y antes de iniciar el proceso puramente creativo, el diseñador deberá preocuparse por conocer a la competencia de la marca para la cual diseña, porque seguramente el objetivo final será sobrepasarla y ofrecer algo que atraiga a un mayor número de consumidores.

Pero es importante además mencionar que el mercadeo visual es una técnica que se aplica no sólo en tiendas y almacenes sino también en restaurantes, hoteles, spas, cafés, incluso es una técnica que puede ser utilizada en el mercadeo inmobiliario.

Las empresas dedicadas a la venta de bienes raíces no invierten en decorar un apartamento o una casa modelo por puro lujo, lo hacen porque buscan conectarse con los sentimientos del posible comprador y ofrecerle un estilo de vida.

De aquí, que cuando se trata de diseñar el modelo interior de una vivienda para la venta, el diseñador debería conocer muy bien el Perfil del Consumidor, pues no será igual diseñar un interior cuando por ejemplo, el posible comprador es una persona hogareña, con gusto por lo clásico, la lectura y la buena comida, que busca llevar una vida familiar tranquila; o cuando el posible comprador es más bien una persona moderna, práctica, con gusto por el arte, las fiestas y la vida social; ambos posibles compradores poseen intereses y gustos diferentes y definitivamente la forma de impactarlos será ofrecerles aquello que satisfaga sus necesidades y que obviamente será distinto para cada caso.

³⁵ Monge, S. Identidad de Marca, disponible en: <http://www.tallerd3.com/archives/1730>

³⁶ Idem.



Imagen 36 / Diseño interior en apartamento modelo.

Interiorismo como Herramienta de Ventas



Imagen 37 / Interior Spa

Otra idea que es importante tomar en cuenta es que los espacios comerciales pueden vender más que el producto que exhiben; pueden vender ideas como: felicidad, placer, tecnología, etc. es decir: en el caso del mercadeo inmobiliario como ya se mencionó, puede no sólo venderse una “casa” sino un “estilo de vida”; una tienda puede querer transmitir la idea de que vende algo más que ropa, por ejemplo: lo que vende es “estilo”, y un spa puede vender belleza, relajación y paz, no sólo tratamientos y masajes. Y este tipo de ideas serán las que el diseñador deberá transmitir a través de su diseño.

Una vez analizados estos aspectos y luego de haber determinado los objetivos que se pretenden lograr se puede dar paso al proceso creativo en el que se deberán considerar varios aspectos como: el color, la luz, los espacios, el mobiliario, el estilo y la utilización de los principios del diseño; lo importante es que todos los instrumentos que se utilicen para lograr un diseño deberán estar enfocados a “Estimular la decisión de compra mediante la sorpresa, la atracción y la información”.³⁷



Imagen 38 / El mercadeo visual se puede utilizar también en spa's

Una de las herramientas más importantes con las que cuenta un diseñador es el Color; el color impresiona, provoca sensaciones y además simboliza ideas. Pero ¿es el color capaz de vender? La respuesta seguramente será que si, el color es capaz de vender un producto y prueba de ello son los estudios que los especialistas hacen antes de lanzar un producto al mercado, Sarahí Galicia y Alberto Paz por ejemplo, expertos en diseño y publicidad en una de sus publicaciones mencionan que “existen diferentes elementos que hacen que un producto sea más vendible que otros. Características como forma, color, tamaño y tipo de iluminación suelen ser puntos claves para elevar la venta de un producto.” Y agregan “El color no solamente es un “adorno”, su potencial luminoso genera ilusiones ópticas las cuales pueden dar resultados como mayor volumen, ligereza del envase o resistencia...”.³⁸

Entonces, si el color es capaz de vender, la elección de un esquema de colores en el ámbito comercial sencillamente no es algo que pueda dejarse al azar. Existen muchos factores que hay que considerar en la elección de un esquema de color por ejemplo:

- *Las sensaciones que se desean causar;* es preciso recordar que el color tiene la capacidad de transformar los ambientes, de pequeños a grandes, de fríos a cálidos o de llamativos a discretos. El color blanco por ejemplo agranda los espacios y permite una mejor exhibición de los objetos, el color negro utilizado en escaparates, sobre todo elimina la sensación volumétrica por lo que los objetos exhibidos requieren de una iluminación especial y el rojo es totalmente llamativo y crea la sensación de traspasar los límites de la tienda por lo que es ideal para atraer a distancia.
- *La forma en que los colores afectan psicológicamente a las personas;* considerar por ejemplo que los colores cálidos tienen un efecto estimulante, transmiten vitalidad y estimulan el apetito por lo que son ideales para restaurantes o locales relacionados con comida, mientras que los fríos producen la sensación de tranquilidad, silencio y frescura y son ideales para ser usados en lugares destinados al descanso como un hotel o un spa. Por otra parte los colores atraen a las personas de manera diferente según su personalidad: mientras el rojo atrae a personas extrovertidas y dinámicas, el verde lo hace con personas más analíticas y de carácter tranquilo, el azul por su parte atrae a personas con buen control sobre sus emociones, el naranja a

³⁸ S. Galicia, A. Paz, ¿Qué colores utilizar para vender más?, Artículo disponible en: <http://blogpyc.wordpress.com/2008/01/09/%C2%BFque-colores-utilizar-para-vender-mas/>

Interiorismo como Herramienta de Ventas



- personas joviales, el violeta a personas misteriosas y con gustos artísticos, y el negro a personas elegantes y conservadoras. En este sentido la elección dependerá del tipo de cliente que se desea atraer o de la imagen que se pretende vender.³⁹
- *Las posibilidad de realizar combinaciones que atraigan más la atención;* un solo color puede expresar muchas ideas y transmitir muchas sensaciones pero combinarlo con otros colores es una tarea que requiere cuidado pues no todos los colores combinan entre sí, la utilización de las combinaciones que sugiere el círculo cromático pueden facilitar esta tarea.
- *Finalmente es importante recordar que el color es un atributo de los objetos que se puede percibir cuando hay luz y que la luz afecta de manera directa la forma en la que se perciben los colores.*

Aquí es en donde entra en juego otra de las herramientas del diseño: la Luz; la luz es un elemento fundamental en cualquier diseño interior sobre todo a nivel comercial pues sin ella no habría formas visibles y no se distinguirían los colores ni las texturas de los objetos.

Aunque la principal función de la luz es iluminar los ambientes y permitir de esa forma que se desarrollen actividades en él, se puede utilizar también para acentuar ciertos objetos y atraer la atención a ellos sobre todo aquellos que se exhiben para la venta. La luz también puede crear efectos ópticos: al aumentar la luz el espacio crece, y al disminuirla se hace pequeño visualmente. También influye en el ánimo de las personas por ejemplo: la luz intensa es estimulante mientras la tenue es relajante.

En mercadeo visual hay tres aspectos que se deben cuidar al hablar de iluminación:

- La Iluminancia, que se refiere a la cantidad de luz que recibe una superficie, y cuya unidad de medida es el lux que se define como la cantidad de lumen que recibe una superficie de un metro cuadrado; el lumen a su vez es la unidad que mide la cantidad de luz que emite una fuente por ejemplo: una vela transmite 10 lumen, una lámpara fluorescente transmite 3,200 lumen aproximadamente. La cantidad de luz que se requiera en un establecimiento comercial dependerá del tipo de establecimiento (restaurante, tienda de ropa, tienda por departamento etc.) y del tamaño del local.

- La Temperatura de Color, es el color aparente de la luz, se mide por Grados Kelvin (K), y su elección dependerá del tipo de local que se diseña, para tiendas de ropa y accesorios se recomienda un tipo de luz neutra (ni cálida ni fría) que se asemeje lo más posible a la luz natural porque ésta transmite de manera más fiel los colores de los objetos, esto significa que su temperatura de color debería estar entre los 4000K a los 5500K⁴⁰, mientras que en negocios relacionados con la alimentación como restaurantes o tiendas de alimentos aunque la reproducción exacta de los colores también es importante, se puede optar por una luz un tanto más cálida porque este tipo de luz estimula el apetito.
- Y finalmente el Índice de Reproducción Cromática (RA), que se refiere a la capacidad de una fuente de luz de reproducir fielmente los colores y que en una tienda debe ser de un 90 a un 100%.⁴¹

La textura es otro elemento del que se vale el diseño como herramienta de ventas; con el empleo de texturas en una tienda se combinan las experiencias visuales con las táctiles, este hecho llama la atención y vuelve a las mercancías expuestas mucho más deseables.

⁴⁰ Iluminación para interiores, Artículo disponible en www.voltimum.es

⁴¹ P. Soto, Diseño de Escaparates.



Imagen 39 / La iluminación elemento también utilizado en el mercadeo visual.

Interiorismo como Herramienta de Ventas

Además la textura al igual que el color puede transmitir en el consumidor diferentes sensaciones pues la mayoría de los materiales tienen implícita una serie de sensaciones u asociaciones por ejemplo: la seda transmite elegancia y suavidad, la madera, calidez y el vidrio transparencia y ligereza. Este lenguaje propio de los materiales debe ser tomado en cuenta en el diseño de tiendas y espacios comerciales, sin embargo no existen reglas o fórmulas determinadas, es así que en ocasiones productos tan elegantes y finos como las joyas pueden combinarse con materiales menos sofisticados como la piedra o el metal, todo está sujeto a la intención del diseñador.

Por otra parte se debe pensar en el estilo; sin duda el estilo en un ambiente comercial es el elemento que más identifica al público con la imagen de la marca. Culturalmente la mayor parte de los compradores tiene un concepto de lo que es clásico y lo que es moderno y de lo que, en términos generales, estos conceptos pueden significar, inmediatamente se puede identificar a un estilo clásico con un público adulto y tradicional mientras que un estilo moderno se asocia más a un público joven e innovador.

Un aspecto que debe también tomarse en cuenta al momento de decidir el estilo de una tienda es el producto que será exhibido: algunas marcas por ejemplo, por su elegancia y renombre requieren espacios sobrios, clásicos u ostentosos, mientras que hay marcas que tienen una imagen mucho más fresca y despreocupada por lo que pueden ser exhibidas en espacios más bien llamativos, modernos, o sencillos y sin grandes pretensiones.

Sin embargo cuando se trata de establecer un estilo algunas veces resulta complicado para el empresario encasillar la imagen de la tienda en uno determinado, por esta razón la tendencia se orienta cada vez más a estilos neutros y flexibles que permitan que un grupo más amplio de consumidores se identifiquen con el espacio comercial.

No está de más recordar que el uso de los principios elementales del diseño como: la escala, la proporción, el balance, la unidad, la diversidad, el ritmo, el contraste, el énfasis, la subordinación, y las fuerzas direccionales, siempre es positivo, contribuye a establecer un orden y refleja el estudio creativo que hay detrás de la obra terminada, por lo que es importante tomarlos siempre en cuenta.





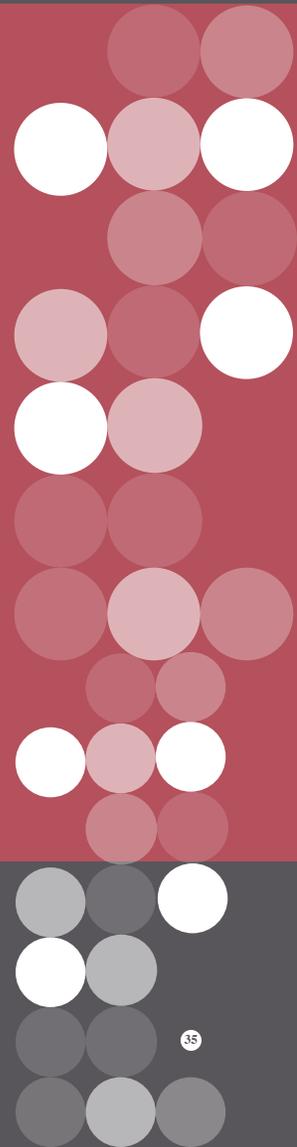
Cuando se establezca la distribución y el funcionamiento del local se debe recordar que la exhibición del producto es imprescindible para que se realice la venta; la exhibición vende porque le permite al cliente entrar en contacto con los productos que la tienda le ofrece, le permite elegir entre las diferentes opciones y porque además favorece la compra por impulso que se manifiesta cuando, el consumidor se siente tentado a comprar un producto que no había planeado de forma premeditada.

En este sentido uno de los espacios más importantes dentro de una tienda es el escaparate; es tanta la importancia del efecto del escaparate que incluso el diseño del mismo ha dado lugar a una rama del mercadeo visual que se denomina Escaparatismo o Vitrinaje.

El escaparate constituye el primer contacto visual del consumidor con el punto de venta, favorece el aumento de tráfico hacia el interior de la tienda, genera oportunidades de venta, ayuda a una tienda a diferenciarse de su competencia, y permite el desarrollo de una imagen de marca. El escaparate o vitrina es además un elemento de corta percepción, capaz de vender sin descanso durante las veinticuatro horas del día, pero su mensaje debe ser captado por el espectador en un espacio de tiempo reducido. Por esta razón el objetivo principal del escaparate es cautivar y atraer por medio del impacto, ahora bien ese impacto exterior deberá continuar y no diluirse en el interior de la tienda.

De suma importancia es también la elección del equipamiento de exhibición adecuado; para ello es bueno considerar que esencialmente deberá cumplir con tres funciones:

- Una Función Estética, pues el equipo de exhibición puede delimitar aéreas, crear ambientes y además puede contribuir a resaltar el estilo de una tienda.
- Una Función Práctica, porque su principal objetivo debe ser la exhibición de los productos que se encuentran a la venta.
- Una Función Comercial, debido a que puede ser utilizado para recordarle al consumidor la identidad de la marca.



Interiorismo como Herramienta de Ventas



Imagen 41 / Shadow Boxes

Los exhibidores dentro de la tienda cumplen la misma función que el escaparate fuera de ella: atraer la atención y exhibir el producto, pero también debe estar diseñado en función de la experimentación, y del acercamiento del cliente a las cualidades del producto, que piensa adquirir.

Dentro de este equipo es preciso contar sobre todo, en el caso de tratarse de una tienda de moda o vestuario, con maniqués, cuya principal función es la exhibición de las prendas, pero también cumplen la función de transmitir al cliente la sensación de escala y proporción.

Si la mercadería a exhibir es de otro tipo como: joyas, anteojos, accesorios para decoración, libros etc. Se podrá incluir dentro del equipamiento otros elementos como:

- Repisas y Mostradores.
- Shadow Boxes, que son espacios dedicados a la exhibición de un producto especial, porque los destaca del resto.
- Cajas de Museo, que son vitrinas de vidrio dispuestas de tal manera que el consumidor pueda apreciar sus cuatro lados, y cuya función es la de destacar un producto importante o proteger un producto valioso.
- Plataformas o Superficies de Venta, que constituyen una especie de escaparate dentro de la tienda, es un área en donde

se colocan usualmente, maniqués o elementos que ayudan a exhibir los productos de manera que estos formen una escena, de esta forma se atrae la atención del consumidor.

- Caja y Punto de Venta, la caja es el área de la tienda destinada al cobro, mientras el punto de venta es un área dedicada a la exhibición que generalmente se coloca cerca de la caja de manera que el consumidor que ya ha comprado algún producto encuentre en esta área el complemento para este producto y decida comprarlo también.

También es importante recordar que al igual que el equipo de exhibición en una tienda, en otro tipo de establecimientos como cafeterías, restaurantes, hoteles etc. el mobiliario que se utilice deberá cumplir con funciones estéticas, prácticas y comerciales.

Un último aspecto a considerar en el diseño de tiendas, pero no por eso menos importante es la integración de material gráfico, afiches o fotografías también conocido como Material P.O.P. (Material en el punto de compra, por sus siglas en inglés Point Of Purchase).⁴²

En este sentido considerar que si bien los rótulos escritos pueden expresar mensajes muy puntuales como: precios, ofertas, temporadas nuevas etc. el poder de las imágenes es tal que traspasa la barrera de los idiomas, de manera que este recurso permite transmitir la misma información en distintos contextos culturales. El diseño vende, eso es un hecho, pero hay una suma importante de factores detrás de un diseño para que realmente cumpla su función.

⁴² Definición de Material P.O.P. disponible en: [http://www.businesscol.com/productos/glosarios/administrativo/glossary.php?word=MATERIAL%20POP%20\(PPOINT-OF-PURCHASE\)](http://www.businesscol.com/productos/glosarios/administrativo/glossary.php?word=MATERIAL%20POP%20(PPOINT-OF-PURCHASE))



Capítulo 4

Hacia un Interiorismo Acorde con las Necesidades Ecológicas del Planeta

En resumen dos cosas van a ser siempre fundamentales para lograr el éxito de los espacios comerciales: la primera es el confort del consumidor y la segunda es la correcta exhibición de los productos y todo lo que se haga en el diseño de una tienda deberá estar enfocado a conseguir estos dos objetivos.

Cuando se utiliza el diseño como herramienta de venta es probable que existan ciertas técnicas o reglas que haya que seguir acerca de la correcta exhibición de los objetos, los colores adecuados, etc. pero en realidad algunas veces es conveniente romper con las reglas o reinventarlas, es decir cuando las cosas se salen de lo convencional es cuando más llaman la atención, y en mercadeo visual este es uno de los mayores retos, atraer al consumidor.

En este sentido no cabe duda que cuando se trata de romper con lo convencional los diseñadores siempre encuentran una manera de hacerlo, y en el mundo de hoy cada vez más competitivo quienes se dedican a la actividad comercial deben buscar destacar de su competencia y llamar la atención aún si para conseguirlo haya que romper algunas reglas, por eso el diseñador puede jugar un papel muy importante en este ámbito, porque con su capacidad creadora puede contribuir con una marca a hacerse notar, puede mejorar una imagen y puede causar efectos en las personas hasta propiciar la actividad de compra.



Hacia un Interiorismo Acorde con las Necesidades Ecológicas del Planeta

Una de las principales preocupaciones del mundo actual es sin duda la contaminación ambiental y los efectos que ésta ha causado en el planeta; el Calentamiento Global por ejemplo es un tema que ha acaparado la atención mundial; este fenómeno se caracteriza por el aumento anormal en la temperatura de la atmósfera terrestre y de los océanos lo que produce cambios drásticos en el clima del planeta; la alarma que existe al respecto no proviene en sí del cambio climático, pues el clima en realidad siempre ha variado, el problema radica en que en el último siglo el ritmo de estas variaciones se ha acelerado de manera anómala, a tal grado que ya empieza a afectar la vida en el planeta.⁴³

Al aumentar la temperatura en el globo terráqueo las precipitaciones pluviales se ven afectadas debido a que el proceso de evaporación se acelera y esto frecuentemente produce inundaciones y deslizamientos de tierra que generan grandes pérdidas materiales y humanas. Paradójicamente esa misma evaporación que en invierno aumenta las lluvias, también produce grandes sequías en verano. Algunos científicos piensan que el origen del Calentamiento Global se remonta a la segunda mitad del siglo XIX cuando, debido a la Revolución Industrial, el planeta empieza a ser afectado por las emisiones de gases nocivos de las fábricas.⁴⁴

⁴³ Varela, F. ¿Qué es el Calentamiento Global? Artículo disponible en: http://sepiensa.org.mx/contenidos/2005/l_calenta/calentamiento_1.htm

⁴⁴ El calentamiento global y sus consecuencias que afectan a los seres humanos, Artículo disponible en: <http://www.monografias.com/trabajos36/calentamiento-global/calentamiento-global.shtml>

Es importante mencionar que uno de los principales responsables del Calentamiento Global es el Dióxido de Carbono, (CO₂) que se produce en la quema de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural) acto que se realiza con el fin de obtener energía. El otro gran responsable es el gas metano que se produce a causa de un proceso de fermentación anaeróbica de los desechos orgánicos.⁴⁵

Estos gases han ocasionado lo que se conoce como: Efecto Invernadero, este fenómeno natural que es necesario para mantener la vida en el planeta; es causado por una serie de gases que se encuentran en la atmósfera y que atrapan parte del calor del sol de manera que se mantenga una temperatura media global. El problema es que las concentraciones de gases en la atmósfera han presentado un crecimiento desmedido, no sólo por las actividades industriales del ser humano, sino también por la destrucción masiva de bosques que de alguna manera podrían absorber el dióxido de carbono y mantener así el equilibrio de la temperatura.

La preocupación por el Calentamiento Global ha alcanzado tal magnitud que en 1988 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) creó el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC); esta entidad está formada por científicos de todo el mundo y es la encargada de estudiar y dar a conocer a los gobernantes de todos los países toda la información sobre el cambio climático, sus efectos y sus posibles soluciones.⁴⁶

⁴⁵ La contaminación atmosférica resultante de vertederos e incineradoras, Artículo disponible en: http://www.ambientum.com/revista/2001_43/2001_43_ATMOSFERA/GSSVTDRO1.htm

⁴⁶ Varela, F. ¿Qué es el Calentamiento Global? Artículo disponible en: http://sepiensa.org.mx/contenidos/2005/l_calenta/calentamiento_1.htm

Basado en los estudios realizados por el IPCC se creó el Protocolo de Kioto, que es un pacto en el que los países involucrados se comprometen a disminuir la emisión de los gases que alteran el efecto invernadero. Tristemente los países que más emisiones de gases producen han sido los más reacios a firmar el Protocolo de Kioto, porque aducen que los acuerdos a los que se deben comprometer afectan su economía y además han puesto en duda el papel del ser humano en el Calentamiento Global.⁴⁷

Pero el Calentamiento Global no es el único efecto de la degradación que sufre el planeta; el aumento de la población exige mayor cantidad de alimentos y materias primas y en este sentido el ser humano no ha sido del todo consciente al utilizar los recursos y prever que éstos no son inagotables; varias regiones del planeta han sufrido alteraciones en su paisaje, y muchas son las especies animales y vegetales que se han perdido para siempre o que se encuentran en peligro de extinción. Por otro lado este mismo aumento de la población deriva en una mayor cantidad de desechos, los cuales en ocasiones no son tratados de una manera correcta y son los causantes de la contaminación de suelos, ríos, e incluso de los océanos.

Ante esta problemática, es necesario que el ser humano tome conciencia del peligro que corre su propia subsistencia en el planeta de acabarse los recursos naturales, y que como principal responsable de la problemática, tiene el poder y el deber de ser también el principal artífice de la solución.

Lamentablemente no todos los habitantes del planeta tienen acceso a la información sobre la problemática de la contaminación y muchas personas continúan contaminando, quizá por esa misma falta de información o tal vez porque sencillamente no les preocupa el lugar que heredarán a futuras generaciones.

Ahora bien es claro que existe un problema pero ¿Qué papel juega el diseñador de interiores en esta situación? ¿Existe algo que pueda hacer para solucionar el problema?

Pues bien como profesional el diseñador tiene el deber ético de sensibilizarse con los problemas mundiales y de alguna manera contribuir con su trabajo a solucionarlos. De tal forma que en el caso de la contaminación ambiental el diseñador puede comprometerse con el planeta y evitar contribuir a su deterioro, así como implementar o integrar soluciones ecológicas en sus propuestas de diseño.

El papel del diseñador de interiores en la problemática actual es de suma importancia si por ejemplo se analiza el uso de una vivienda y la incidencia que esta tiene en el ambiente, así lo explica el Dr. Carles Riba Romeva de la Universidad Politécnica de Cataluña: “ En primer lugar (la vivienda) tiene un impacto innegable sobre el territorio ya que ocupa y transforma un terreno de forma prácticamente irreversible; En segundo lugar, su construcción pone en juego un volumen importante de recursos en materiales y energía;



Imagen 41 / Lámpara de material reciclado.

Hacia un Interiorismo Acorde con las Necesidades Ecológicas del Planeta

En tercer lugar, su uso tiene importantes repercusiones ambientales y energéticas (suministros de agua, electricidad, gas y telecomunicaciones; climatización, consumos de electrodomésticos, etc. y finalmente su función (ser habitada por un ser humano) origina un volumen muy importante de residuos.”⁴⁸

De tal cuenta que el diseñador tiene en sus manos el poder de modificar uno de los principales motores de contaminación que utiliza el ser humano: la vivienda, pero si la vivienda puede ser contaminante, lo mismo puede suceder con cualquier otro espacio arquitectónico dedicado a cualquier actividad, así que el diseño ecológico puede ser aplicado a cualquier edificación.

En la década de los 70's como consecuencia de la recesión económica y de los altos precios del petróleo los arquitectos empiezan a buscar la manera de hacer los edificios mas eficientes y de consumir menos energía, de allí surgió el Eco-Tech que es una corriente arquitectónica que busca aprovechar al máximo en las edificaciones los recursos naturales como el sol, la lluvia, el viento, etc.

Desde hace algunos años también se ha empezado a utilizar algunos términos como “Diseño Verde”, “Eco diseño” o “Diseño Ecológico”, el cual se refiere sobre todo a la creación de productos pero que

puede ser aplicada también al diseño de interiores y se caracteriza porque su objetivo es reducir el impacto negativo que puede llegar a causar un diseño en el medio ambiente, desde su creación y a través de todo su ciclo de vida.⁴⁹

Se entiende entonces que el Eco diseño se preocupa por la materia prima que será utilizada, por todo el procedimiento que se llevará a cabo en la creación, por la manera en que serán utilizados los objetos y finalmente por lo que ocurrirá con ellos cuando sean inservibles.

De manera que los diseñadores y arquitectos se han dado cuenta del papel que juegan y de lo importante que es que se conviertan en motores de cambio y que busquen enfocar su creatividad a encontrar soluciones.

Es importante mencionar también que la responsabilidad del diseñador de interiores será tratar de integrar en sus propuestas de diseño productos que de alguna forma u otra protejan al medio ambiente, puede ser que el cliente, para quien se diseña no haya pedido específicamente un diseño ecológico, pero que si tenga la receptividad necesaria para incorporar en su proyecto ideas amigables con el planeta y es aquí en donde el diseñador debe aportar sus conocimientos y su ideas innovadoras.

⁴⁸ Riva Romeva, C. Principios de Ecodiseño: Como proteger nuestro entorno, artículo disponible en: <http://www.uninorte.edu.co/extensions/ids/ponencias/ecodisenos/principios%20del%20ecodiseno%20como%20proteger%20nuestro%20ambiente%20cons.pdf>

Existen varias medidas que un diseñador puede tomar para contribuir a solucionar la problemática ambiental actual, por ejemplo:

1. Procurar el ahorro de energía y recursos.
2. Utilizar productos con “Sello Verde” o Certificaciones ambientales.
3. Utilizar materiales renovables.
4. Incorporar el reciclaje en el diseño.

Para procurar un ahorro de energía y recursos hay varios factores que un diseñador debe estudiar: en primer lugar la orientación de los ambientes con respecto a los vientos predominantes y el sol, si bien es cierto que éste no es nada nuevo y que debiera siempre formar parte del quehacer del diseñador, el uso del aire acondicionado, la calefacción y la iluminación artificial muchas veces se ha convertido en un pretexto para no realizar un análisis de aprovechamiento de las bondades del viento y el sol.

En países como Guatemala hasta resulta un tanto irónico el uso de aire acondicionado o calefacción para climatizar ambientes pues por su ubicación en la región subtropical del planeta, el país no sufre cambios climáticos tan drásticos ni estaciones tan marcadas,

por lo que una correcta ubicación de ventanas o una buena protección solar puede significar evitar un desgaste innecesario de energía.

Ahora bien, la correcta ubicación de ventanas puede ser una tarea más del arquitecto que del interiorista, pero aún cuando la ubicación o las dimensiones de las ventanas no se puedan variar, el diseñador de interiores puede modificar lo que sucede en el interior con la ubicación del mobiliario y accesorios, la colocación de persianas o cortinas, e incluso con el uso del color, pues algo tan simple como pintar las paredes de colores claros puede aportar luminosidad a un interior y evitar de alguna manera el uso de luz artificial, además el uso del color también puede contribuir a hacer los ambientes más frescos (colores fríos) lo que puede generar a su vez en una disminución del aire acondicionado .



Imagen 42 / Salvar el planeta está en nuestras manos.

Hacia un Interiorismo Acorde con las Necesidades Ecológicas del Planeta



Imagen 43 / Ahorrador de Mercurio

Otra manera de ahorrar energía en un interior es utilizar focos ahorradores, recientemente la revista National Geographic realizó un documental acerca del uso de éstos, en el que explica que si cada hogar en EEUU por ejemplo reemplazara un solo foco tradicional por un foco ahorrador sería como sacar un millón de automóviles del mercado automotriz y esto representaría millones de partículas de carbono menos en el ambiente.⁵⁰ Por otra parte la vida útil de un foco tradicional oscila entre 750 a 1,000 horas mientras un foco ahorrador tiene una vida útil de alrededor de 10,000 horas por lo que su utilización representa también un ahorro de recursos materiales en lo que conlleva su fabricación, embalaje, transporte y venta porque aunque se pague un poco más por ellos, se necesitará comprar menor cantidad en un determinado tiempo.

El problema de éstos focos es que en su interior contienen mercurio y esta sustancia puede ser altamente tóxica y dañina para la salud y para el medio ambiente, por lo que a muchos ambientalistas les preocupa la manera en que estos serán tratados ya sea cuando por accidente se rompan o cuando sencillamente dejen de funcionar.



Imagen 44 / Led



Actualmente se cuenta también con una nueva tecnología para una iluminación eficiente en cuanto a energía se refiere: los LEDS (diodos de emisión de luz o “Light Emitting Diode” en inglés) tienen un consumo de energía muy bajo, no contienen mercurio, producen 89% menos calor que un foco tradicional y su tiempo de vida se estima alrededor de las 30,000 horas. El problema es que debido a que es una tecnología poco difundida su costo es muy alto y su disponibilidad es limitada.⁵¹

Otra manera de ahorrar energía es instalar sensores de movimiento que permitan que una luz se apague cuando no hay nadie en una habitación. Por otro lado los electrodomésticos también gastan buena parte de la energía que se consume en un hogar, es necesario entonces fijarse en el consumo que cada uno tiene, compararlo con otros aparatos de diferentes marcas y preferir la marca o el modelo que gaste menor cantidad de energía. En Europa por ejemplo los fabricantes de electrodomésticos están obligados a colocar una etiqueta energética que clasifica los productos de la “A” a la “G” la etiqueta “A” es verde y la obtienen los productos que menos energía consumen y la “G” es roja y se coloca en los objetos que consumen mayor cantidad de energía.⁵²

Otro recurso que es sumamente importante conservar es el agua. Si bien es cierto que tres cuartas partes de la superficie del planeta están cubiertas por agua, solo un 0.03% de esa agua puede ser aprovechada como agua potable⁵³ y nada garantiza que vaya a durar para siempre, al contrario existe una fuerte preocupación en el mundo porque el ser humano utiliza el agua como si fuera un recurso inagotable.

Uno de los lugares en donde más agua se consume en una vivienda es en el servicio sanitario; un ser humano gasta alrededor de 19 litros de agua mientras se lava las manos y hasta 38 litros mientras se cepilla los dientes o se afeita por 3 minutos si deja el agua correr mientras lo hace; el inodoro convencional gasta 15 litros de agua en cada descarga; y para llenar una bañera se requieren 200 litros aproximadamente. Este consumo de agua puede bajar entre un 50 a un 70% si por ejemplo se utiliza una ducha en lugar de una bañera, si se colocan sensores de movimiento en el lavamanos para que se utilice solo el agua necesaria y se instala un inodoro de doble descarga, el cual gasta una cantidad menor cuando solo se eliminan líquidos que cuando se eliminan desechos sólidos.⁵⁴



Imagen 45 / Baño, principal fuente de gasto de agua.

51 Acerca de focos ahorradores tipo LED y vapor de mercurio, artículo disponible en: <http://ecoweb.bereda.com/page44.html> y Geo Bulbs, disponible en <http://www.geobulb.com/index.aspx>
52 Etiqueta Energética, artículo disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Etiqueta_energ%C3%A9tica

53 Ahorrar Agua ¿Cómo y Por qué?, artículo disponible en: http://www.brita.net/es/saving_water.html?&L=7
54 Ir al baño de manera ecológica, Artículo disponible en: http://www.tecnicoentral.com/index.php?option=com_content&task=view&id=381&Itemid=234

Hacia un Interiorismo Acorde con las Necesidades Ecológicas del Planeta

Otra manera de ahorrar agua es reciclándola, es decir, el agua que no está mezclada con desechos sólidos, grasas o jabón por ejemplo la que se usa en elementos decorativos como fuentes, estanques o cascadas puede ser re utilizada para regar plantas en un jardín o para cualquier otra actividad que no necesite que el agua sea potable, para ello el diseñador deberá planear un sistema de drenaje que permita recolectar y almacenar de nuevo esa agua para los futuros usos.

Luego, un diseñador que planeé realizar un diseño ecológico, deberá fijarse en que los productos que utilice tengan un Sello verde o una Certificación ambiental que es una acreditación que se le otorga a los productos que en su fabricación han tenido un estricto control en el uso de tecnologías limpias, es decir no contaminantes, y que han sido producidos con materiales que no son dañinos para el medio ambiente.

Las certificaciones ISO 14000 por ejemplo consisten en una serie de standards internacionales que especifican los requerimientos que debe seguir cualquier organización industrial o de servicios para asegurar que posee control sobre el impacto de sus actividades en el ambiente.⁵⁵

En Guatemala una de las empresas que poseen esta certificación es AMANCO, empresa especializada en la producción de tubería de

PVC, láminas de aluzinc, cielos falsos de fibrocemento, y madera estructural.⁵⁶

Pero es importante recalcar que la certificación se refiere al proceso de fabricación y que el hecho de que se otorgue dicha certificación no significa que el producto final es 100% ecológico, pues aún así puede tratarse de un producto fabricado con materiales no renovables, pero que en el proceso de su elaboración no haya dañado el ambiente es ya, un gran adelanto para la conservación del planeta.

Otro tipo de Sello Verde es el que poseen ciertas pinturas, selladores y adhesivos que en su fabricación utilizan un bajo o mejor aún, un nulo contenido de Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC, por sus siglas en inglés, o COV por sus siglas en español) que son sustancias químicas que contienen carbono y que se convierten fácilmente en gases contaminantes del suelo y del aire. También es importante tratar de evitar las pinturas que utilizan disolventes artificiales y preferir aquellas que se diluyen con agua.⁵⁷

Los fabricantes de pinturas en aerosol también se han preocupado por el daño que su uso pueda causar en el ambiente y ahora ya se encuentran en el mercado algunas marcadas con la frase “No CFC’s” y que se refiere a que no contienen clorofluorocarburo, principal elemento causante del agujero en la capa de ozono.⁵⁸



Imagen 46 / Pinturas libres de COV.

Actualmente toma gran fuerza también en el mundo la certificación LEED (por sus siglas en inglés: Leadership in Energy and Environmental Design; liderazgo en diseño ambiental y energético), esta certificación otorgada por el U.S. Green Building Council, institución estadounidense que fomenta la construcción ecológica, evalúa cuán verde es un edificio, otorgándole un puntaje de acuerdo a: su ubicación (instalación en sitios abandonados y contaminados, en lugar de tierras fértiles o áreas verdes) 14 puntos; reducción del agua que utilizan y reutilización de la misma, 5 puntos; consumo eficiente de energía, 17 puntos; utilización de materiales reciclables o reciclados, 13 puntos; calidad del ambiente interior (ventilación, iluminación, temperatura y buenas visuales hacia el exterior) 15 puntos; y diseño de nuevas tácticas para la preservación del ambiente, 5 puntos; para un total de 69 puntos.⁵⁹

Otra manera de contribuir con la conservación del planeta a través del diseño es asegurarse de utilizar productos que no contengan colorantes artificiales, preservativos y otros ingredientes sintéticos o que no hayan sido probados en animales.

En cuanto a la utilización de materiales renovables, probablemente la madera sea uno de los más nobles que existe, pues se ha utilizado por siglos como materia prima en la elaboración de muebles, elementos decorativos (pisos, cielos falsos, etc.) y estructurales y aún hoy en día es un material muy versátil que aporta calidez, modernidad, elegancia o rusticidad a los ambientes.



Imagen 47 / La madera es un importante recurso ecológico

59 Edificios Ecológicos, Artículo disponible en <http://www.barrameda.com.ar/articulo/edifeco1.htm>

Hacia un Interiorismo Acorde con las Necesidades Ecológicas del Planeta

La gran ventaja de la madera en cuanto a términos ecológicos se refiere, es que es un material renovable, pero para que realmente cumpla con su cualidad de material ecológico, la madera debe poseer registros o certificaciones legales que demuestren que proviene de un bosque manejado de manera que siempre se conserve la cobertura forestal, ésto se logra a través de la siembra programada de árboles nuevos.

La institución que en Guatemala vela porque los bosques de donde se extrae madera se mantengan es el Instituto Nacional de Bosques (INAB), esta institución además de ser la encargada de otorgar, denegar o cancelar las licencias de aprovechamiento forestal, se preocupa por promover políticas forestales, por facilitar el acceso a la información técnica a inversionistas e investigadores del campo, y por impulsar estrategias que generen un mayor desarrollo económico, social y ecológico en el país.⁶⁰

Lamentablemente la labor del INAB no ha podido frenar el contrabando de madera y la explotación ilícita de bosques, que sólo provocan deforestación y desventajas competitivas para quienes si cumplen con los requisitos que el Instituto requiere.⁶¹

De manera que la obligación de un diseñador y de cualquier persona que consuma madera en el país debe ser exigir que la madera que adquiere tenga la licencia otorgada por el INAB, de esta forma no sólo se contribuye a darle fuerza y peso a las acciones que realiza el Instituto sino además se asegura que la utilización de este recurso no causa más deforestación y destrucción.

Otro material que es incluso más ecológico y renovable que la madera es el bambú, la gran ventaja del bambú frente a la madera es que es una planta que se puede aprovechar en mucho menor tiempo que la madera, pues necesita solamente de 5 a 7 años para alcanzar su madurez, además no necesita replantación pues la misma planta madre reproduce nuevos troncos que al alcanzar su punto pueden ser podados.⁶²

⁶⁰ Instituto Nacional de Bosques, disponible en <http://www.inab.gov.gt>

⁶¹ Molina, A. Ing. Maderas y Machihombres S.A., Miembro Gremial Forestal de Guatemala.

⁶² Bamboo, Artículo disponible en: <http://ecoinventos.wordpress.com/2007/06/18/bamboo/>



Además el bambú es un material altamente decorativo con el que se pueden fabricar pisos, persianas, alfombras, muebles y por su dureza hasta puede ser utilizado como material estructural. Otra gran ventaja del bambú es que es sumamente económico y en Guatemala se puede cultivar perfectamente, de hecho más de 1,200 especies crecen en el país.⁶³

Un diseñador puede optar también por utilizar telas como la seda natural, el algodón orgánico o el cáñamo, entre otras que son mucho más amigables con el planeta debido a que se trata de materiales naturales renovables en lugar de utilizar telas sintéticas como el nylon o poliéster que no solamente están hechas a base de materiales no renovables sino que su proceso de fabricación puede generar contaminación y su degradación al convertirse en desecho es mucho más lenta.

Finalmente, pero no menos importante, es el reciclaje en el diseño ecológico; el diseñador por su naturaleza creativa es capaz de transformar aquello que otros consideran chatarra o basura en verdaderas obras de arte y cuando un objeto vuelve a la vida con un uso nuevo se evita que éste pase probablemente siglos en un depósito de basura en su proceso de degradación.

63 Bambú: sustituto de la madera, Artículo disponible en: <http://www.elperiodico.com.gt/es/20041113/14/9448/>



Imagen 49 / Mobiliario reciclado



Imagen 50 / Mobiliario reciclado

Hacia un Interiorismo Acorde con las Necesidades Ecológicas del Planeta

El problema ambiental es sumamente amplio y al ahondar en él, se descubre una realidad difícil de afrontar, que el único responsable de la destrucción que sufre el planeta es el propio ser humano. Cada una de las actividades del ser humano de alguna u otra forma afecta el orden natural de las cosas en el planeta; desde la construcción de una vivienda, el transporte, la comunicación, hasta el consumo de alimentos o la higiene personal, puede tener un impacto ecológico negativo y tratar de encontrar una solución no debería implicar renunciar a la satisfacción de las necesidades básicas. Entonces ¿Qué hacer para frenar el deterioro del planeta? Pues bien lo primero que se debe hacer es tomar conciencia profunda del problema y realizar esfuerzos que aunque parezcan pequeños pueden generar grandes resultados.

En el año 2007 el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés World Wide Fund for Nature) inicio una campaña en Sydney, Australia denominada La Hora del Planeta, que consistía en una invitación a todos los hogares australianos para apagar las luces durante una hora, aunque era un acto simbólico, se calcula que cerca de 2 millones de personas y 2,000 empresas participaron y consiguieron una disminución de un 10.2% del consumo de energía usual, lo que es equivalente a sacar de circulación a 48,000 vehículos.⁶⁴ Esto demuestra que los seres humanos unidos en un pequeño esfuerzo pueden alcanzar grandes cambios.

Según la WWF los 10 años más calurosos desde que se llevan registros han ocurrido de 1,990 hacia la fecha; el hielo del ártico ha descendido a su nivel más bajo ⁶⁵, estos cambios generan en todo el

planeta acontecimientos dramáticos como inundaciones, sequías, tornados etc. que generalmente ocasionan muchísimas pérdidas materiales y humanas.

El planeta probablemente agoniza; quizá aún sea tiempo de rescatarlo, pero para hacerlo se necesita empezar hoy. Por esta razón es importante que en el ejercicio de la profesión el diseñador se comprometa con el planeta y que empiece a generar esos cambios que se necesitan para conservarlo.

El diseño vende, eso es un hecho, pero hay una suma importante de factores detrás de un diseño para que realmente cumpla su función.

En resumen dos cosas van a ser siempre fundamentales para lograr el éxito de los espacios comerciales: la primera es el confort del consumidor y la segunda es la correcta exhibición de los productos y todo lo que se haga en el diseño de una tienda deberá estar enfocado a conseguir estos dos objetivos.

Cuando se utiliza el diseño como herramienta de venta es probable que existan ciertas técnicas o reglas que haya que seguir acerca de la correcta exhibición de los objetos, los colores adecuados, etc. pero en realidad algunas veces es conveniente romper con las reglas o reinventarlas, es decir cuando las cosas se salen de lo convencional es cuando más llaman la atención, y en mercadeo visual este es uno de los mayores retos, atraer al consumidor.

⁶⁴ Artículos disponibles en: <http://especiales.rpp.com.pe/lahoradelplaneta/breve-historia/> y http://www.cadenaser.com/sociedad/articulo/hora-planeta-cambio-climatico/csrsrpor/20080329csrsoc_2/Tes

⁶⁵ Artículo disponible en: <http://www.earthhourus.org/es/index.php>



En este sentido no cabe duda que cuando se trata de romper con lo convencional los diseñadores siempre encuentran una manera de hacerlo, y en el mundo de hoy cada vez más competitivo quienes se dedican a la actividad comercial deben buscar destacar de su competencia y llamar la atención aún si para conseguirlo haya que romper algunas reglas, por eso el diseñador puede jugar un papel muy importante en este ámbito, porque con su capacidad creadora puede contribuir con una marca a hacerse notar, puede mejorar una imagen y puede causar efectos en las personas hasta propiciar la actividad de compra.



Capítulo 5

En Busca de un
Interiorismo con
Identidad
Guatemalteca

En Busca de un Interiorismo con Identidad Guatemalteca

El sitio web wikipedia.com define el término Identidad Cultural como: “El conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elemento cohesionador dentro de un grupo social y que actúan como sustrato para que los individuos que lo forman puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia.”⁶⁶

Ahora bien, ¿Será posible incluir a la arquitectura y al interiorismo como parte de esos elementos cohesionadores dentro de un grupo social? Seguramente la respuesta será un sí; si se analizan todos los estilos que se han dado a lo largo de la historia de la arquitectura y del interiorismo se descubrirá que éstos han sido influenciados de alguna manera por cambios, eventos o hechos importantes para la sociedad: el estilo Moderno de principios del siglo XX por ejemplo estuvo marcado por la Primera Guerra Mundial; el primer paso que un hombre dio en la luna, y el grupo social Hippie influyeron mucho en el interiorismo de los años 60; y los avances tecnológicos y la búsqueda de eficiencia energética marcaron el inicio de los estilos High Tech y Eco Tech. Lo que implica que la arquitectura y el interiorismo son el reflejo de la forma de sentir y pensar de una sociedad, porque además de la funcionalidad que lleva implícito, el diseño es también un medio de expresión, y es así como también se convierte en elemento importante en la memoria histórica de un pueblo o una sociedad.

Pero no sólo los grandes eventos que ha visto la humanidad entera como las Guerras Mundiales o el primer paso del hombre en la luna, han marcado la historia del interiorismo o la arquitectura; cada país o cada pueblo tiene características que también influyen grandemente en la definición de un estilo de diseño. La arquitectura y el interiorismo también deberían entonces ser el reflejo de las costumbres, las tradiciones, el clima, los materiales, la historia y la forma de ser de un pueblo.

Sin embargo la creación de un estilo basado en las costumbres, tradiciones, etc. de un pueblo no significa que ese estilo se debe quedar arraigado para siempre y que no pueda cambiar, pues las sociedades son cambiantes y demandan diferentes cosas para satisfacer sus necesidades, por ello un estilo propio de un país o un pueblo debería evolucionar junto con la sociedad que lo ha acogido como propio.

Algunas veces estos estilos propios de un país llegan a ser tan fuertes que encantan incluso a culturas ajenas y emigran a otros países, convirtiéndose así en estilos internacionales, ésto es probablemente lo que sucede en estos momentos con la arquitectura y el interiorismo mexicano, por ejemplo.

Los diseñadores mexicanos han aprovechado el colorido de los tejidos indígenas, de las frutas, de la vegetación y lo han utilizado en los interiores lo cual es característico de su estilo, Gerardo León del

Diario El Universal de México cita al arquitecto Mario Halo cuando dice: “Existen tendencias en cuestión de interiorismo y arquitectura, como la minimalista, a la que definen su neutralidad y los tonos oscuros; sin embargo, el mexicano no está acostumbrado a esto, ya que la característica principal de sus hogares es la calidez, el gusto por el color y la alegría.”⁶⁷

Los interiores mexicanos también se caracterizan por la influencia étnica de las culturas Maya y Azteca mezclados con elementos de la época de la colonización española. Es característico también el uso de materiales naturales como la madera, la arcilla, el yute, en combinación con materiales muy modernos como el acero, el aluminio, el cristal etc.

No es de extrañar que un mural o la obra de algún artista mexicano como Frida Kahlo, Diego Rivera u Octavio Ocampo por ejemplo, acompañe los interiores de este estilo.

Ahora bien, si México ha encontrado la manera de integrar los elementos de su cultura y sus tradiciones a un diseño moderno, de la misma manera Guatemala podría integrar los elementos de su paisaje, de su clima, de su riqueza histórica y cultural a un diseño que no sea una copia de otras culturas sino que sea la expresión de los sentimientos, de las ideas, y del diario vivir del pueblo guatemalteco.

⁶⁷ Reavivan el Interiorismo Mexicano, artículo disponible en: <http://www.eluniversal.com.mx/estilos/57781.html>

⁶⁸ Recinos, E. Ingeniero: entrevista personal

Con toda la riqueza natural y cultural que posee Guatemala y de las cuales se puede tomar influencia e inspiración ¿Por qué no buscar crear un estilo que identifique a los guatemaltecos? Es preciso aclarar que lo que se pretende con las siguientes premisas y cuestionamientos, no es imponer las reglas de un supuesto “Estilo Guatemalteco” sino lo que se busca es simplemente recordarle, sobre todo a arquitectos e interioristas, la belleza que posee este país y que muchas veces se olvida o simplemente no es tomada en cuenta en el quehacer del diseñador y además es una invitación para las presentes y las futuras generaciones de diseñadores a plantearse cuestionamientos que los motiven a continuar en la búsqueda de ese posible estilo.

Tampoco se trata de realizar una descripción de los elementos naturales o culturales que forman el patrimonio del país, sino lo que se pretende es aportar ideas, analogías y re-interpretaciones para tratar de definir lo que podría ser un “Interiorismo con Identidad Guatemalteca”.

Y para explicar la razón de esta idea se pueden utilizar las palabras del gran maestro de la arquitectura y la plástica guatemalteca, Efraín Recinos, cuando expresa: “La arquitectura y el diseño son de las artes más caras que existen, así que si se van a realizar hay que intentar que el resultado sea algo muy nuestro”.⁶⁸

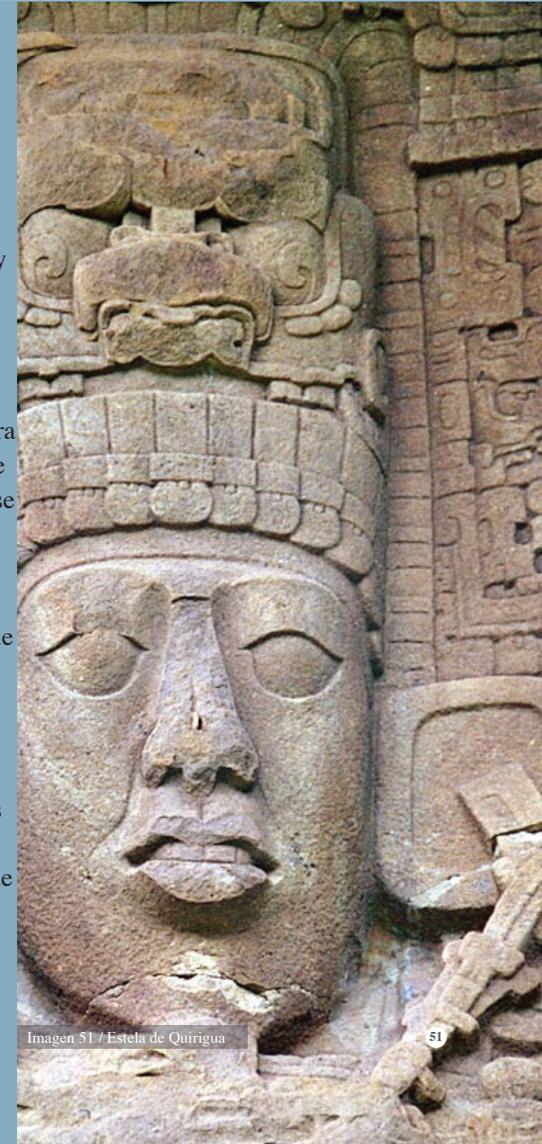


Imagen 51 / Estela de Quirigua

En Busca de un Interiorismo con Identidad Guatemalteca

De manera que en primer lugar se debe considerar que por su ubicación en la región subtropical del hemisferio norte del planeta y por las distintas altitudes que posee, que van desde el nivel del mar hasta los 4,000m.s.n.m. Guatemala es un país poseedor de una variedad de climas desde el clima cálido y húmedo de las costas como Escuintla e Izabal, el calor seco de la denominada tierra caliente como Zacapa o El Progreso, hasta el frío intenso de las tierras como Quetzaltenango, Huehuetenango y Totonicapán.

Ahora bien ¿De qué manera deberían influir estos climas en la búsqueda de un estilo interiorista guatemalteco? En primer lugar hay que comprender que un “Interiorismo con Identidad Guatemalteca” jamás sería repetitivo, porque Guatemala es un país muy variado con diferentes materiales característicos de cada región, con un colorido muy intenso y sobre todo con poblaciones distintas que demandan distintas maneras de satisfacer sus necesidades, no se puede entonces pretender utilizar los mismos materiales, colores y elementos que se utilizarían en un interior de la costa guatemalteca en un interior de tierra fría por ejemplo.

Si se toma para empezar, el tema de la elección del color, son innumerables los esquemas que se podrían realizar al tomarse como inspiración los elementos del entorno y la cultura guatemalteca, inspirarse por ejemplo en los tejidos típicos indígenas, en la naturale-

za, en los atardeceres de la costa, en el verde de los bosques o en los terracotas y amarillos de las zonas cálidas, en las 8,700 especies de plantas que posee el país⁶⁹, en el colorido de los barriletes gigantes de Sumpango Sacatepéquez, en fin la lista sería interminable, pero esto prueba que Guatemala es un país de mucho colorido, entonces ¿Por qué no explotar esto y llevarlo al diseño de interiores?



Imagen 52 / Tejido típico guatemalteco

En el año 2,008 Grupo Solid, empresa dedicada a la producción de pintura, lanzo la tendencia de colores 2008-2009 de la marca La Paleta, ésta consistía en una serie de colores inspirados en elementos cotidianos de la cultura guatemalteca; el “Rojo Camioneta”, el “Verde Guacamol”, el “Amarillo Platanito Frito” y el “Azul Bandera” eran algunos de ellos, estos colores pueden ser exactamente los mismos que se podrían utilizar en cualquier parte del mundo, pero sólo en Guatemala pueden tener el significado que llevan implícito y eso es identidad.

Si se explora el área de los materiales y se parte de lo más obvio, Guatemala es poseedora de alrededor de 200 especies maderables nativas⁷⁰ además de las que se cultivan porque han sido introducidas y se han adaptado a los suelos guatemaltecos como la Teca, lo que significa que la madera es uno de los recursos más importantes del país, que da a los ambientes un carácter étnico y moderno al mismo tiempo ya sea que se utilice en pisos, muros, o muebles y que también es importante resaltar que Guatemala cuenta con muy buenos artesanos y artistas que tallan y esculpen en madera, dándole a este material un sabor muy guatemalteco.

Pero hay una infinidad de materiales menos obvios que la madera, que de alguna manera sería interesante redescubrir, aprovecharlos y encontrarles nuevas formas de uso, como el Petate por ejemplo:

El Petate es un tejido elaborado con fibras de palma que se puede utilizar como alfombra, como individuales para mesa, como tapicería para un mueble, como papel tapiz en un muro o simplemente enmarcado y exhibido como un cuadro.

La hoja de pino, es un material utilizado sobre todo en el área de Jalapa, en donde abundan los bosques naturales de este árbol para la elaboración de forma artesanal de canastas, vasijas, fruteros entre otros artículos⁷¹, este tipo de productos además de ser elaborados con un material propio del país y por manos guatemaltecas tienen también la ventaja de ser ecológicos porque para su elaboración se utilizan las hojas que caen de forma natural del árbol de pino.

El maíz es por tradición uno de los principales alimentos de los guatemaltecos, pero no sólo la parte comestible es aprovechada, sus hojas han sido utilizadas principalmente por mujeres artesanas para la elaboración de muñecas o pequeñas esculturas humanas, se pueden crear incluso arreglos con flores hechas con este material, cuadros, o cualquier tipo de trabajo manual porque es muy flexible y fácilmente maniobrable, además la hoja de maíz se puede teñir y adquirir colores muy vibrantes y llamativos.

⁶⁹ Orantes, P. y Maldonado O. Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP)

⁷⁰ De la Cruz, D. Ing. Forestal, Universidad del Valle de Guatemala, entrevista personal

⁷² Hojas Finas y Puntiagudas hacen Arte, Artículo disponible en:

<http://www.prensalibre.com/pl/domingo/archivo/revistad/2006/agosto06/200806/creatividad.shtml>

En Busca de un Interiorismo con Identidad Guatemalteca

Otro material quizás poco tradicional en el diseño, pero si muy conocido en Guatemala es el Sibaque, se llama así a la fibra natural tradicionalmente utilizada para amarrar el envoltorio del tamal (comida típica guatemalteca), el Sibaque es utilizado por algunos artesanos para elaborar canastos, cofres y cajas decorativas. Además puede ser utilizado para elaborar cenefas, alfombras, cojines entre otros usos.

Por otro lado qué material podría ser más característico y hablar más de Guatemala que el barro, esta mezcla de tierra y agua que ha sido la base para realizar desde el adobe (material muy antiguo utilizado aún en la actualidad para la construcción en Guatemala), baldosas, ladrillos hasta artesanías como jarrones, comales, platos, vasijas, etc. o los tradicionales tejidos típicos indígenas, llenos de simbolismo y colorido y que pueden ser un elemento sumamente interesante en un diseño interior moderno, sobre todo por las tendencias étnicas tan en boga en los últimos tiempos.

En fin la lista sería interminable si se toma en cuenta que el ingenio guatemalteco consigue hacer de un cáscara de coco, de un tecomate, de una rama de mangle, de una piedra o de una concha o caracol de mar, una obra de arte.

Pero hablar de identidad guatemalteca en el diseño, o en el interior-

rismo no se refiere únicamente a utilizar colores y materiales que hablen de Guatemala; significa principalmente conocer a la gente, saber cómo es el guatemalteco, que le gusta, como se mueve y como habita los espacios, porque sin duda el principal objetivo de un diseño interior es satisfacer las necesidades de quienes harán uso de él, entonces un diseño con identidad guatemalteca debe partir por satisfacer las necesidades de los guatemaltecos.

Un buen ejemplo del diseño pensado para los guatemaltecos quizá sea la innovación que Yolanda de Cofiño, propietaria de la franquicia Mc Donald's Guatemala, realizó en el restaurante al crear el primer Mc Café del mundo⁷², el guatemalteco más que un café buscaba también un lugar para conversar, para reunirse con amigos y pasar un rato agradable, y esa necesidad probablemente no era del todo satisfecha por el diseño original del restaurante Mc Donald's, con sus colores intensos y sus formas y materiales un tanto fríos, debido a que es un restaurante de comida rápida, pero el Mc Café es un espacio más íntimo, con colores y materiales más sutiles que invitan a quedarse, y este concepto fue muy bien acogido no sólo por los guatemaltecos sino también por muchas personas alrededor del mundo pues esta innovación que se creó en Guatemala se ha repetido en diferentes países, lo que prueba que cualquier cosa que funcione bien puede funcionar mejor si se piensa en agregarle un



Imagen 53 / Artesanía con hoja de pino



Imagen 54 / Artesanía con hoja de maíz.

poco de identidad, pues hay que recordar que identidad también se refiere al modo de comportamiento de una sociedad.

Al hablar de identidad guatemalteca también es necesario recordar que de alguna u otra forma la identidad de un pueblo está marcada por su historia y en el caso de Guatemala hay dos etapas históricas importantes que es imprescindible mencionar, así lo expresa Eduardo Aguirre en su libro *Espacios y Volúmenes, Arquitectura Contemporánea de Guatemala*: “Nuestras raíces poseen dos vertientes de donde se desprenden las expresiones arquitectónicas, escultóricas y pictóricas que nos identifican: la maya (...) y la española”.⁷³

En el legado que dejaron los Mayas en Guatemala se puede encontrar una variedad de cerámica, escultura (sobre todo altos y bajos relieves) y pintura, entre otras muchísimas cosas, y es aquí en donde surge la pregunta ¿Por qué no buscar inspiración para el diseño en todo esos elementos culturales que los Mayas heredaron? Y con esto no se pretende decir que se deban hacer copias del arte Maya, sino que se busquen analogías y abstracciones y que mejor ejemplo

de una abstracción del arte Maya que la obra del artista Roberto González Goyri.

González Goyri, es reconocido sobre todo por los murales del Centro Cívico de Guatemala (Fachada Este del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, fachada oriente del Crédito Hipotecario Nacional y Fachada Poniente del Banco de Guatemala) pero en general la obra de este artista guatemalteco siempre estuvo influenciada por la cultura Maya, así lo expresa Fernando Ureña Rib, pintor dominicano: “Para comprender en todo su hondura la obra pictórica del maestro guatemalteco Roberto González Goyri (...) no es preciso haber leído previamente el Popol Wuj, ni sus leyendas encantadas (...) no es necesario que haya contemplado usted la rica imaginación indígena desbordada en los tocados del Güipil, ni que haya recorrido el tapiz multicolor del Altiplano (...) ni siquiera se le requiere recorrer, asomado a una barca, o cayuco, los lagos inmensamente azules, ni que desentierre en el Tikal, o en medio de la selva oscura y olvidada, los templos, las estelas, las inscripciones codificadas, ni las ruinas que atesoran un pasado tan afanoso y arduo, tan rico y fastuoso como sublime y trágico. No, no hace falta. El imperio Maya se reconstruye sutilmente, casi sin quererlo, en estas pinturas.”⁷⁴

⁷² La señora del Mc Menú, Artículo disponible en: <http://www.elperiodico.com.gt/es/20060801/14/30397/>

⁷³ Aguirre, E. *Espacios y Volúmenes, Arquitectura Contemporánea de Guatemala*.

⁷⁴ Clamor del Imperio Maya en las Pinturas de Roberto González Goyri, Ureña Rib, F. Artículo disponible en: http://www.latinartmuseum.com/gonzalez_goyri.htm

En Busca de un Interiorismo con Identidad Guatemalteca

Cualquiera que haya visto alguna vez la obra de Roberto González Goyri, reconocerá sin duda la influencia de la cultura Maya en ella, más no una copia, sino una interpretación moderna de un pasado histórico.

Por otro lado se encuentran los elementos de la cultura española de la Colonia, los cuales se arraigaron casi de manera perenne en la arquitectura y el interiorismo guatemalteco, aún hoy en día se encuentran artesanos que forjan el hierro y que tallan la madera con molduras, y formas torneadas tal y como se hacía en tiempo de la colonia.

Además pareciera que los Guatemaltecos sienten cierta nostalgia por ese aire sereno y pacífico que se respira en la ciudad de Antigua Guatemala, (cuna de la arquitectura colonial en el país) y en muchas casas de la ciudad es común ver, pisos de barro, arcos de medio punto, hornacinas, ventanas tipo ojo de buey, zócalos y molduras de piedra, vigas de madera; incluso la cerámica de Talavera y otros elementos característicos de la influencia Mudéjar en la arquitectura Colonial se repiten constantemente en los hogares guatemaltecos modernos, por lo tanto aunque es preciso recordar que un diseño con identidad tiene que evolucionar junto a la sociedad, si estos elementos aún son del gusto de esa sociedad es totalmente válido seguir utilizándolos, pero se podría buscar alguna manera de re

interpretarlos y encontrar formas más creativas de aplicarlos en el diseño y no simplemente repetir algo que se ha hecho desde hace cientos de años.

Finalmente es importante mencionar que esta búsqueda de identidad guatemalteca en el diseño no es un asunto nuevo, otros arquitectos, artistas y diseñadores ya han buscado esa identidad y han conseguido asombrosos resultados.

Para muestra, basta ver la obra del Ingeniero y artista Efraín Recinos, cuando este gran maestro inicio la construcción del Teatro Nacional predominaban en la arquitectura las ideas racionalistas de Mies Van der Rohe y su “Menos es más”, de hecho la mayor parte de los edificios del Centro Cívico muy cercanos al Teatro estaban fuertemente influenciados por estas teorías, y el diseño original del Teatro, obra del arquitecto Vinicio Asturias no era la excepción.

Sin embargo el maestro Recinos sabía que aquello no era la expresión de la formas guatemaltecas, por esa razón cuando se le encargó a él, que se hiciera cargo de las obras, tras el golpe de estado que saco del poder al entonces presidente Idígoras Fuentes, (quien había encargado la obra) y el fatal accidente en el que perdió la vida el Arq. Asturias, el ingeniero Recinos decidió usar un lenguaje de formas que simbólicamente hablara de Guatemala, por esa razón aparecen en las fachadas del Teatro y en sus interiores formas que emulan las teclas de la marimba o los volcanes, pero de una forma

abstracta porque según lo indica el maestro Recinos la idea era: “Armonizar con lo nuestro, sin copiarlo”.⁷⁵

Igualmente el interior del teatro está lleno de simbolismos, de formas y de elementos que no son producto de la casualidad ni de un capricho, explica Recinos sino son el resultado de un estudio funcional y acústico, y en cuanto a los colores cuenta el maestro que el diseño original se había planificado con colores gris y blanco, “pero Guatemala está llena de color.” dijo el maestro por esta razón se colocó una alfombra azul en el piso, una alfombra naranja en el cielo, la que además funciona como aislante acústico y en las paredes del vestíbulo hay murales en colores amarillos, azules y naranjas los cuales pretenden mezclarse con el colorido de las vestimentas del público.

Pero la identidad guatemalteca en la obra de Efraín Recinos no se limita únicamente a su trabajo en el Teatro Nacional pues sus murales, pinturas y esculturas también son un reflejo de la cultura, el entorno y el diario vivir de los guatemaltecos, por ejemplo en una de sus esculturas más reconocidas “Música Grande” (Obra expuesta permanentemente en el Museo de Arte Moderno, Carlos Mérida) es clara la influencia que sobre él había causado el conflicto armado interno y en entrevista para la Revista Domingo de Prensa Libre explica: “Tenía toda la intención de diseñar una marimba de madera pero finalmente se me convirtió en un tanque.”⁷⁶

De igual manera explica el maestro en la misma entrevista que en

los murales que realizó para el Crédito Hipotecario Nacional, hay una fuerte inspiración en la cultura Maya, pero recalca: “Puede haber inspiración, pero nunca una copia”.⁷⁷

⁷⁵ Recinos, E., Entrevista Personal.

⁷⁶ Huellas de un Artista, Revista Domingo No. 1203, disponible en: <http://www.prensalibre.com/pl/domingo/archivo/domingo/pdfs/do270604.pdf>

⁷⁷ Idem.



Imagen 55 / Exterior e interior del Teatro Nacional de Guatemala

En Busca de un Interiorismo con Identidad Guatemalteca

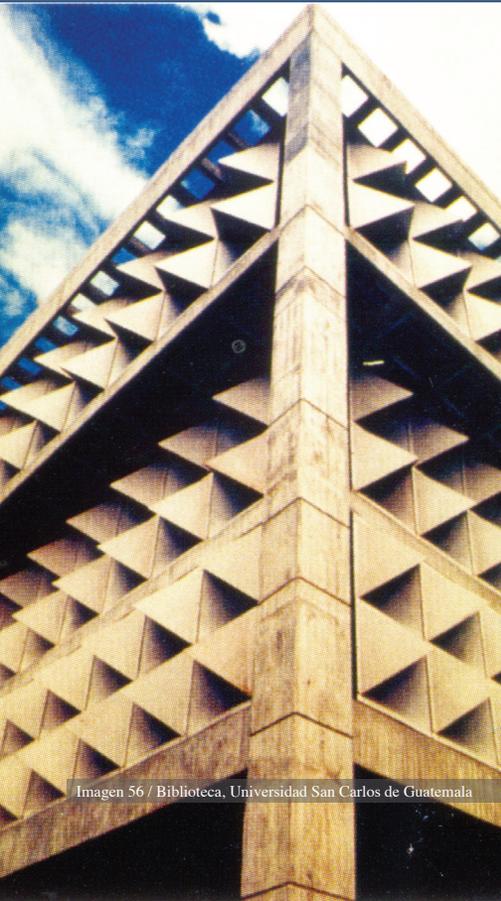


Imagen 56 / Biblioteca, Universidad San Carlos de Guatemala

Otro personaje que ha buscado apasionadamente impregnar de identidad su quehacer artístico y arquitectónico es Luis Díaz, al ser consultado sobre esa identidad que hay, en su obra el maestro Díaz, empieza con una rememoración de su primer trabajo a los 14 años en los talleres de la Dirección General de Caminos, en donde aprendió técnicas de torno, herrería y pintura entre otras, empezó a jugar y a crear formas con los sobrantes de material de los talleres, años después se inscribió en la carrera de arquitectura, se empezó a rodear de los grandes maestros del arte como Efraín Recinos, Roberto González Goyri, Marco Augusto Quiroa, Dagoberto Vásquez entre otros y explica el maestro: “Lo que el artista crea es todo aquello que danza en su cabeza, por eso hay que llenar la cabeza de cultura y de cosas importantes” y agrega “Para crear una obra con identidad es necesario conocer la obra de quienes fabrican esa identidad”.⁷⁸

Su primera obra fue un collage de formas geométricas hecho con costales de yute, el cual está lleno de sabor a Guatemala explica, pues ¿Qué guatemalteco no ha visto un costal de yute? Se pregunta.

De allí en adelante ha realizado pintura, escultura, muralismo, arquitectura y diseño de muebles; inspirado en los murales de concreto del Centro Cívico, creó una serie de murales entre los que destacan “Génesis”, mural realizado con ladrillos de barro cocido tallados a mano en bajo relieve, y “Gucumataz” creado para la farmacéutica ABBOT, que consiste en una interesante celosía estructural for-

mada por dados de concreto e inspirados en formas Mayas y que el maestro define como Neo Barroco.

Otra muestra de la influencia Maya en el arte del maestro Díaz se encuentra en las fachadas del edificio que alberga a la Biblioteca Central de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en donde 1,200 parteluces colocados de manera escalonada y diagonal “asemejan el orden y la disciplina del arte Maya”.⁷⁹

Pero la obra de Luis Díaz no sólo ha estado marcada por la belleza de la naturaleza o por la riqueza cultural del país, o por el trabajo y las ideas de sus antecesores en el medio del arte sino también por los hechos violentos que tristemente se han convertido en parte del diario vivir del guatemalteco, de tal manera que algunas de sus obras como “Guatebalas” con la que ganó un premio en la I Biental de CSUCA (Consejo Superior Universitario de Centro América en Costa Rica) son la expresión de esas situaciones tristes pero reales que se viven en Guatemala.

Por otro lado y relacionado más directamente con el interiorismo se encuentra un concepto relativamente nuevo en Guatemala, los Coffe Shops o Tiendas de Café son espacios que han alcanzado un auge sin precedentes en el país, y entre la variedad que ha surgido se encuentra uno que ha adoptado un estilo particularmente cargado de identidad nacional: Café Saúl.

Café Saúl, nace inspirado en los bares de Italia, explica su propietario Emilio Méndez en entrevista para la Revista Summa, consistía en una barra que se implementó en una de las tiendas Saúl E. Méndez, tiempo después fue surgiendo un concepto más definido y enfocado a atraer a gente joven, Méndez lo define como un sitio con una decoración ecléctica y con una atmosfera posmoderna.⁸⁰

Es interesante hablar un poco de Emilio Méndez pues no sólo ha sido un gran visionario a nivel empresarial sino además se ha involucrado en proyectos como: GuateAmala, que consiste en una agrupación de instituciones y personas que trabajan en diferentes áreas para mejorar el nivel de vida de los guatemaltecos; en la renovación urbana del distrito cultural 4°Norte; y recientemente ha patrocinado la edición del libro Nostalgia Guatemalteca, lo cual es prueba de lo comprometido que este personaje se muestra con su país.

Dentro de los Café Saúl, cabe destacar el uso constante de elementos que recuerdan o hacen alusión a la identidad de país, el ejemplo más claro se encuentra en el Café/restaurante de Villa Majadas, en la capital guatemalteca, en donde destacan las piezas de un bus de servicio urbano adosadas a una pared, como una manera de recordar el diario vivir de los guatemaltecos, pues ¿Quién en Guatemala no ha por lo menos visto alguna vez uno de estos buses, sino es que no ha tenido la necesidad de transportarse en ellos?

Además un macetón con una banca circular destaca en el diseño como rememoración de los muchos macetones que existen en los parques de los poblados guatemaltecos, y por otro lado el uso de materiales como el hilo plástico con los que se fabrican los tradicionales muebles de Escuintla, y los tejidos típicos que tapizan la sillas le dan al restaurante un sabor muy guatemalteco.

Lo que demuestra que cuando se desea llenar de identidad guatemalteca un diseño interior hay muchísimos elementos que se pueden utilizar, e infinidad de formas y colores en los cuales inspirarse porque sencillamente Guatemala es un país muy rico, pero quizá esa riqueza necesita ser re descubierta.

Existen muchas modas internacionales que obviamente son atractivas pero copiarlas puede significar sacrificar parte importante de la esencia de un país, por eso un diseñador debe ser consciente de su entorno y de su cultura para no dejarse llevar por las modas porque por su papel tiene la responsabilidad de mantener viva la identidad de su pueblo.

78 Díaz, L. Entrevista Personal.

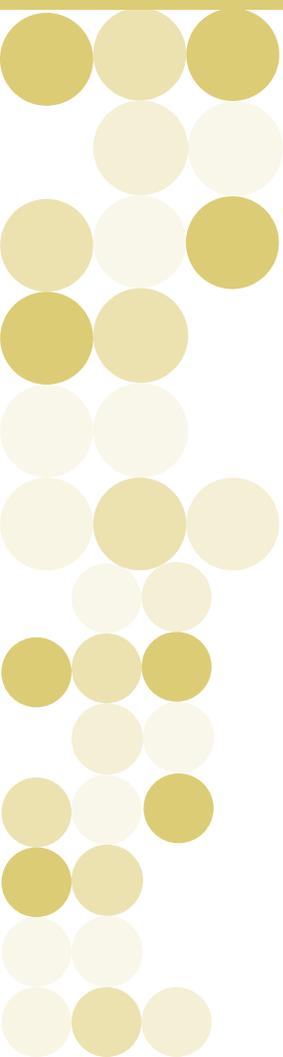
79 Díaz, L. Entrevista personal

80 Saúl E. Méndez, Revista Summa, artículo disponible en:

<http://www.revistasumma.com/contenido/articulos/298/1/Espiral-de-tenacidad/Page1.html>

Importancia del Interiorismo

Reflexiones Finales

- 
- El interiorismo ha estado presente en la historia de la humanidad desde que el hombre empezó a habitar las cuevas y a pintar en ellas escenas de su vida diaria, y lo ha acompañado y se ha transformado junto con él. Analizar los indicios históricos del interiorismo es prácticamente como analizar la historia de la humanidad, porque el interiorismo ha buscado siempre satisfacer las necesidades que demanda una sociedad, y las veces que la sociedad ha cambiado o ha evolucionado, el interiorismo lo ha hecho también.
 - En esa evolución histórica del interiorismo se ha dado constantemente el fenómeno de “volver atrás” y se han traído al presente re interpretaciones de estilos pasados, porque el interiorismo puede también reflejar los sentimientos de una sociedad y esos sentimientos a veces son de nostalgia por un pasado que en la memoria se percibe como mejor.
 - Pero la verdadera función del interiorismo no es simplemente la de servir como referente histórico o la de expresar sentimientos sociales; la principal función del interiorismo es satisfacer necesidades, ¿De quién? del ser humano; un ser humano cuya principal característica es su individualidad, lo que significa que no hay dos seres humanos iguales, de manera que es lógico pensar que no deberían haber tampoco dos diseños interiores absolutamente iguales (a menos que por razones comerciales o de imagen de marca se deba repetir el mismo concepto).
 - Desde las más básicas de las necesidades como podrían ser respirar o comer hasta las más elevadas que tienen que ver con la realización personal y la búsqueda de la felicidad, de alguna u otra forma pueden ser, si no satisfechas completamente, por lo menos acercadas a su satisfacción por medio del interiorismo.
 - El interiorismo puede ser utilizado también para fines comerciales pues el mundo de las ventas es cada día más competitivo y requiere de nuevas técnicas para atraer a los consumidores y el Mercadeo Visual es una de esas técnicas que los expertos en Marketing han demostrado que funciona como un excelente medio para incrementarlas.
 - En este sentido hay un campo muy amplio de desarrollo laboral que el interiorista puede aprovechar si estudia los términos y las técnicas adecuadas y desarrolla con ellos ideas atractivas, porque diseñar un espacio comercial requiere como en cualquier otro caso, que se realice un análisis profundo de los objetivos a lograr y de los métodos a utilizar antes de plantear cualquier propuesta.
 - Otra área en la que el interiorista puede y debe involucrarse es en la búsqueda de soluciones ecológicas; en primer lugar

porque es un ser humano y el principal responsable de la degradación que sufre el planeta es el mismo ser humano y sólo él puede frenar ese deterioro.

- Y en segundo lugar como profesional, porque todo profesional tiene la obligación ética de sensibilizarse con los problemas sociales y el daño ecológico es una de las principales preocupaciones mundiales en la actualidad; por lo tanto el interiorista debería buscar adaptar soluciones que sean ecológicas y amigables con el planeta.
- Otra de las obligaciones o atribuciones que el interiorista tiene es ser transmisor de la identidad de un país, si su principal función es la satisfacción de necesidades y se toma en cuenta que el ser humano comparte características similares con determinados grupos sociales (como podría ser la sociedad de un país) es lógico pensar que para satisfacer a un pueblo o una sociedad es necesario conocerla, conocer su entorno, sus características y su diario vivir.
- Además queda claro que el interiorismo se ofrece como un ex-

celente referente histórico, por lo que en manos del interiorista queda buena parte de la responsabilidad de transmitir recuerdos, costumbres e incluso valores de una sociedad a futuras generaciones.

- El trabajo del interiorista está rodeado por muchos cuestionamientos y muchas responsabilidades; en la mente creativa del interiorista deben surgir soluciones que satisfagan necesidades tanto de un ser humano individual como de una sociedad; en su quehacer el diseñador debe también desprenderse de sus propios paradigmas y comprender los pensamientos y sentimientos de quien solicita sus propuestas, además de analizar aspectos tecnológicos, económicos, estéticos, funcionales, ecológicos e incluso culturales, por lo que el trabajo de un interiorista es sumamente complejo, pero cuando se consiguen los objetivos, el trabajo puede ser también por demás satisfactorio.

Referencias

Bibliográficas

Aguirre, E. (1997) ESPACIOS Y VOLUMENES, ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA DE GUATEMALA, Editorial Galería Guatemala, Fundación G & T, Guatemala, Guatemala.

Armstrong, G. y Kotler, Ph. (1998) FUNDAMENTOS DE MERCADO-TECNIA.

Bhaskaran, L. (2007). EL DISEÑO EN EL TIEMPO: MOVIMIENTOS Y ESTILOS DE DISEÑO CONTEMPORÁNEO, Editorial Blume, Barcelona, España.

Bingham, N. y Weaving, A. (2000) MODERN RETRO: CÓMO COMBINAR DISEÑOS DEL SIGLO XX EN SU VIVIENDA, Editorial Gustavo Gili S.A., Barcelona, España.

Feduchi, L. (1994) HISTORIA DEL MUEBLE, Editorial Blume, España

Fleming, W. (1994) ARTE, MUSICA E IDEAS, Editorial McGraw-Hill Interamericana de México S. A., Distrito Federal, México.

Gibbs, J. (2006) DISEÑO DE INTERIORES: GUIA UTILI PARA ESTUDIANTES Y PROFESIONALES, Editorial Gustavo Gili S.A., Barcelona, España.

Levinson, J. C. (1985) GUERRILLA DE MARKETING

Soto, P. (2003) DISEÑO DE ESCAPARATES, Editorial Océano, México

Orantes, P. y Maldonado, O. (1999) ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD DE GUATEMALA, Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), Guatemala, Guatemala.

Trump, D. (2004) THINK LIKE A BILLIONAIRE, Random House Publishing Group, Estados Unidos de America.

Internet

- Acerca de focos ahorradores tipo LED y vapor de mercurio, artículo disponible en: <http://ecoweb.bereda.com/page44.html> y Geo Bulbs, disponible en <http://www.geobulb.com/index.aspx>
- Ahorrar Agua ¿Cómo y Por qué?, artículo disponible en: http://www.brita.net/es/saving_water.html?&L=7
- Arquitectura: Arquitectura en Alemania: de Bauhaus a la Alemania de la posguerra, artículo disponible en: <http://noticias.arq.com.mx/ Detalles/9297.html>
- Arquitectura Contemporánea, artículo disponible en: http://html.rincondelvago.com/arquitectura-contemporanea_1.html
- Arquitectura y Humanidades; La Arquitectura prototipo de Interdisciplinariedad, Aguirre Cárdenas, J. artículo disponible en: <http://www.architectum.edu.mx/Architectumtemp/invitados/aguirre.html>
- Bamboo, artículo disponible en: <http://ecoinventos.wordpress.com/2007/06/18/bamboo/>
- Bambú: un sustituto ideal de la madera, artículo disponible en: <http://www.elperiodico.com.gt/es/20041113/14/9448/>
- Clamor del Imperio Maya en las Pinturas de Roberto González Goyri, Ureña Rib, F. artículo disponible en: http://www.latinart-museum.com/gonzalez_goiry.htm
- Clínicas de Ventas para Vendedores, artículo disponible en: <http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml#PORQUE>
- Color, Arquitectura y Estados de Ánimo, artículo disponible en: <http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml>
- Colores que Venden, artículo disponible en: <http://www.webtaller.com/maletin/articulos/colores-venden.php>

- Cómo evitar alergias en el hogar. Parte I, artículo disponible en: <http://decoracioninteriores.net/como-evitar-alergias-en-el-hogar-parte-i/>
- Como leer un Sello Verde, artículo disponible en: <http://www.correvedile.com/ciencias/ambiente/culturaambiental.html>
- Compuestos Orgánicos Volátiles, definición disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Compuestos_org%C3%A1nicos_vol%C3%A1tiles
- Construcción Ecológica Parte II, artículo disponible en: <http://www.lowesforpros.com/construccion-ecologica-parte-2-eleccion-de-materiales-sostenibles>
- Creatividad, Carevic Johnson, M. artículo disponible en: <http://www.psicologia-online.com/articulos/2006/creatividad.shtml>
- Edificios Ecológicos, artículo disponible en <http://www.bar-rameda.com.ar/articulo/edifeco1.htm>
- El análisis Psicosocial de la Arquitectura, Cruz Bermúdez, J. artículo disponible en: <http://www.psicologia-online.com/ciopa2001/actividades/71/index2.htm>
- Eco diseño, artículo disponible en: <http://www2.uca.es/grup-invest/cit/Eco-diseno.htm>
- El calentamiento global y sus consecuencias que afectan a los seres humanos, artículo disponible en: <http://www.monografias.com/trabajos36/calentamiento-global/calentamiento-global.shtml>
- Etiqueta Energética, artículo disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Etiqueta_energ%C3%A9tica
- Habitarse a sí mismo: Una Reflexión sobre el sentido humanístico de la Arquitectura, Hernández, Ma. E. artículo disponible en: <http://www.architectum.edu.mx/Architectumtemp/invitados/calderon.html>
- High Tech definición disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_High_Tech
- Historia de AutoCAD, Ferrer M. artículo disponible en: www.arquitectura.com/cad/artic/historia_autocad.asp
- Hojas Finas y Puntiguadas hacen Arte, Revista Domingo No. 111, disponible en: <http://www.prensalibre.com/pl/domingo/archivo/revistad/2006/agosto06/200806/creatividad.shtml>
- Huellas de un Artista, Revista Domingo No. 1203, disponible en: <http://www.prensalibre.com/pl/domingo/archivo/domingo/pdfs/do270604.pdf>
- Identidad Cultural, definición disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_cultural
- Identidad de Marca, Monge, S. artículo disponible en: <http://www.tallerd3.com/archives/1730>
- Iluminación para interiores, artículo disponible en www.voltimum.es
- Instituto Nacional de Bosques, disponible en <http://www.inab.gob.gt>
- Interiorismo, definición disponible en: <http://es.wikipedia.org/wiki/Interiorismo>
- Ir al baño de manera ecológica, artículo disponible en: http://www.tecnicoentral.com/index.php?option=com_content&task=view&id=381&Itemid=234
- ISO 1400, artículo disponible en: http://www.eco-sitio.com.ar/ea_14_iso_14000.htm
- La contaminación atmosférica resultante de vertederos e incineradoras, artículo disponible en: http://www.ambientum.com/revista/2001_43/2001_43_ATMOSFERA/GSSVTDRO1.htm
- La cultura postmoderna, Ideas y creencias del hombre actual, González Carvajal L. artículo disponible en: <http://hectorvillarreal.info/anto/carvajal.htm>
- La Hora del Planeta, artículo disponible en: http://www.cadenaser.com/sociedad/articulo/hora-planeta-cambio-climatico/csresrpor/20080329csresrsoc_2/Tes
- La Hora del Planeta, artículo disponible en: <http://www.earthhour.org/es/index.php>
- La Hora del Planeta, artículo disponible en: <http://especiales.rpp.com.pe/laboradelplaneta/breve-historia/>
- Op y Pop Art, artículo disponible en: www.artistasdelatierra.com/estilo/Op_Art_y_Pop_Art
- La señora del Mc Menú, artículo disponible en: <http://www.elperiodico.com.gt/es/20060801/14/30397/>
- Marketing, definición disponible en: <http://es.wikipedia.org/wiki/Comercializaci%C3%B3n>
- Marketing en el Siglo XXI, Muñiz, R. artículo disponible en <http://www.marketing-xxi.com/tecnicas-de-venta-100.htm>
- Marketing News, disponible en www.marketingnews.es/B2B/2006
- Material P.O.P. definición disponible en: [http://www.businesscol.com/productos/glosarios/administrativo/glossary.php?word=MATERIAL%20POP%20\(POINT-OF-PURCHASE\)](http://www.businesscol.com/productos/glosarios/administrativo/glossary.php?word=MATERIAL%20POP%20(POINT-OF-PURCHASE))
- Pirámide de Maslow, definición disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_Maslow
- Principios de Ecodiseño: Como proteger nuestro entorno, Riva
- Romeva, C. artículo disponible en: <http://www.uninorte.edu.co/extensions/ids/ponencias/ecodisenos/principios%20del%20ecodiseno%20como%20proteger%20nuestro%20ambiente%20cons.pdf>
- Psicología del Color, definición disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_del_color
- ¿Qué colores utilizar para vender más?, Galicia, S. y Paz, A. artículo disponible en: <http://blogpyc.wordpress.com/2008/01/09/%C2%BFque-colores-utilizar-para-vender-mas/>
- ¿Qué es el Calentamiento Global? Varela, F. artículo disponible en: http://sepiensa.org.mx/contenidos/2005/1_calenta/calentamiento_1.htm
- Síndrome del Edificio Enfermo, artículo disponible en: <http://www.tabaquismo.freehosting.net/edificioenfermo/SEEhumot-abaco.htm>
- Reavivan el Interiorismo Mexicano, artículo disponible en: <http://www.eluniversal.com.mx/estilos/57781.html>
- Saúl E. Méndez, Revista Summa, artículo disponible en: <http://www.revistasumma.com/contenido/articulos/298/1/Espiral-de-tenacidad/Page1.html>
- This Bulb, de National Geographic, video disponible en: <http://www.youtube.com/watch?v=FvOBHmb6Cqc>

Entrevistas Personales

De la Cruz, Daniel, Ingeniero Forestal, Supervisor de proyectos Maderas y Machiembres.

Díaz, Luis, Arquitecto Honoris Causa y Artista.

Escobar, Eduardo, Arquitecto, Vice –decano Facultad de Arquitectura, Universidad del Istmo.

Gaitan, Eddie, Arquitecto, Coordinador Instituto Plycem Guatemala (AMANCO)

Molina, Andrés, Ingeniero, Propietario Maderas y Machiembres, asociado a Gremial Forestal.

Recinos, Efraín, Ingeniero y Artista.













