

Diseño creativo

Manual de ideas

Juan Diego Ramos Betancur

Diseño de conceptos con
Simón Ballen Botero y Julián Jaramillo Vallejo

Ficha catalográfica

© Ramos Betancur, Juan Diego

Diseño creativo: manual de ideas/ Juan Diego Ramos Betancur.

© Del epílogo, Simón Ballen Botero y Julián Jaramillo Vallejo

Coordinación editorial: Claudia Ivonne Giraldo

Correcciones: Juan Felipe Restrepo David y Amparo Restrepo

Medellín: Editorial EAFIT, 2019

398 p.; 22 cm. -- (Ediciones Universidad EAFIT)

ISBN 978-958-720-624-1

Aptitud creadora. 2. Pensamiento creativo. 3. Diseño industrial.

I. Tít. II. Serie

620.0042 cd 23 ed.

R175

Universidad EAFIT– Centro Cultural Biblioteca Luis Echavarría Villegas

Nota: cada una de las imágenes y fotografías que acompañan los capítulos, como diálogo e ilustración del contenido, fueron intervenidas por el autor con el fin de mostrar, paralelo a su reflexión, una manera de acercamiento creativo a los materiales gráficos.

Agradecimientos

A Sonsón y Abejorral por Eduardo Ramos Henao y por María del Rosario (Maruja) Betancur Arango, por traerme a la vida, por cada beso y cada abrazo.

A Mónica, a Juan Pablo y a Esteban, por todos los motivos posibles.

A Alberto Rodríguez G. por su confianza al invitarme a trabajar en EAFIT.

A Juan Luis Mejía Arango por su magnanimidad, humanismo, ejemplo y afecto. Y a todas las demás almas maravillosas, amigos, docentes y estudiantes, que de tan variadas y profundas maneras han estado a mi lado, y me han entregado su afecto, talento, inteligencia y apoyo incondicional.

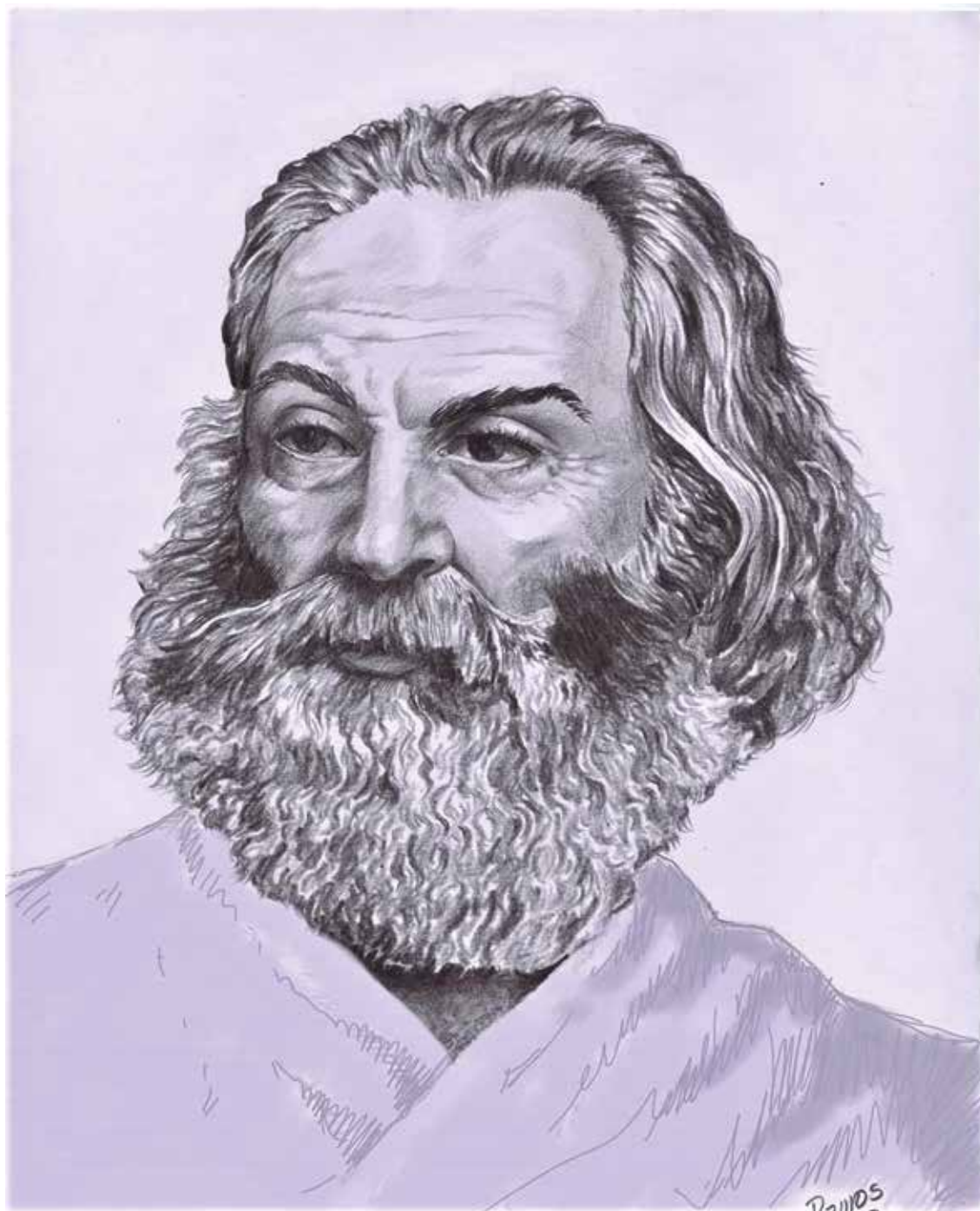
Contenido

De Walt Whitman.....	9
Capítulo del primer encuentro, a manera de introducción	13
Qué prefieres: ¿imitar y repetir o diseñar creativamente?	17
Tu intención es. . .	27
¿Cuál es el propósito?	33
Ser en el diseño y.....	37
Ser en la creatividad	37
Imitar	45
Hola Diseño, ¿eres tú?.....	49
Cuando la mano toca al mundo.....	53
Si sabemos de dónde venimos, podemos anticipar hacia dónde vamos.....	59
¿Cuál zona de confort?	63
Los mil y un días.....	67
Ten esto en cuenta... siempre	71
El universo crea... ¡cree!	77
El conversar	81
Métase en proyectos sin saber nada antes	85
Seguir jugando.....	89
Use el séptimo sentido: el del humor.....	95
Tilopa.....	99
Uno siempre puede, si quiere	103
Verbos existenciales.....	107
Improvisa.....	113
Lo auténtico	117
La institución.....	121
Innovación social	127
Scamper.....	131
Divergencia y convergencia	135
Explora tus zonas erróneas.....	141

Maya y Apolo	145
La belleza	153
Expresa tu talento	159
Pensamientos de desvelo.....	165
Los innovadores.....	171
El método.....	183
La actitud	189
Cada uno es cada cual.....	195
La cruda realidad	205
El creativo no siempre está loco.....	209
Sobre hombros de gigantes	213
Las analogías.....	227
Biografía	231
Esto somos.....	243
No es fácil cambiar	249
Yo no busco. Yo encuentro	255
Soñar el mundo.....	261
Separamos para conocer.....	265
No dejes nada para después	271
Culturas con iniciativa	275
Crear mundos posibles	279
Las palabras hacen al mundo	283
Causalidad o Casualidad.....	305
Lo fantástico.....	309
Soñar despiertos	313
Pedagogías y didácticas del Diseño Creativo.....	317
Matriz 9 x 3 de esculturas vitales	333
Matriz de operaciones booleanas y Formas orgánicas	341
El amor, la creatividad y las artes y los oficios	345
La Euritmia	349
Conceptos.....	355
Diseño Conceptual y Diseño de Conceptos.....	361
Epílogo.....	375
Currículo en Blanco.....	376
Design Acomedy: del diseño de autor y otras tragicomedias	381

De
Walt Whitman

Walt Whitman.
Ilustración

El poeta norteamericano Walt Whitman ha sido un delicado y profundo faro que me ha iluminado entre la niebla de la existencia. Sus palabras les han dado optimismo a mis palabras. Su vitalidad ha hecho que haya vivido mi vida con más intensidad. Su poema “Canto a mí mismo”,¹ de su libro *Hojas de hierba*, le ha regalado a mi alma su abrazo amoroso.

*Me celebro y me canto a mí mismo.
Y lo que yo diga ahora de mí, lo digo de ti,
porque lo que yo tengo lo tienes tú
y cada átomo de mi cuerpo es tuyo también.
Vago... e invito a vagar a mi alma.
Vago y me tumbo a mi antojo sobre la tierra
para ver cómo crece la hierba del estío.
Mi lengua y cada molécula de mi sangre nacieron aquí,
de esta tierra y de estos vientos.
Me engendraron padres que nacieron aquí,
de padres que engendraron otros padres que nacieron aquí,
de padres hijos de esta tierra y de estos vientos también.
Tengo treinta y siete años. Mi salud es perfecta.*

1. Walt WHITMAN. *Canto a mí mismo*. Buenos Aires: Losada. Traducción de León Felipe, 1979. p. 25.

*Y con mi aliento puro
comienzo a cantar hoy
y no terminaré mi canto hasta que me muera.
Que se callen ahora las escuelas y los credos.
Atrás. A su sitio.
Sé cuál es mi misión y no lo olvidaré;
que nadie lo olvide.
Pero ahora yo ofrezco mi pecho lo mismo al bien que al mal,
dejo hablar a todos sin restricción,
y abro de par en par las puertas a la energía original
de la naturaleza desenfrenada.*

Capítulo del primer encuentro, a manera de introducción

Siempre hay un primer encuentro y rara vez olvido ese momento mágico y luminoso. El primer encuentro con el mar, con una guitarra o un piano, con un árbol, con unos ojos verdes o una boca tibia, con la bicicleta o con la nieve blanca, con las obras de Matisse, de Modigliani o de Yves Klein; la arquitectura escultórica de Santiago Calatrava o la de la sorprendente Zaha Hadid, la música de Queen o la de Pink Floyd; las colecciones de la empresa italiana Alessi o del diseñador Gianni Versace. Siempre hay un primer encuentro que nos hace despertar a la vida y nos muestra lo que llevamos dentro, que nos activa las emociones, las sorpresas, los descubrimientos, la razón de existir.

No puedo asegurar si el arte fue el que me llevó a conocer el diseño, o si el diseño me introdujo a la creatividad. O si los laberintos de la creatividad escondían tanta cantidad de belleza, de arte y de armonía, que en uno de sus recovecos llegué a algún lugar inexplicable de la mano generosa de los diseñadores Diego Mesa G. y de Julián Posada. Ese fue uno de mis primeros y grandes encuentros.

*Al primer encuentro me entregó los ojos,
me sobrecogió rezumando ternura y cerrojo,
y bebí sus cejas, calé sus pupilas,
como quien espera, como quien aspira.*

*Al primer encuentro, ya, me entregó las manos
y me desarmó combinando tibieza y amparo,
me dejó sus huellas, presumió su tacto
como quien alerta, como quien atrajo.¹*

1. Fragmento de la canción *Encuentros*. Amaury Pérez, cantautor cubano.

