

El arte del Diseño Gráfico

“El diseñador da forma visual a las comunicaciones. Los procesos de decisión de comunicación visual se caracterizan por implicar muchas variables y la información disponible acerca de estas siempre es incompleta” (FRASCARA, 2004, P.33)ⁱ

Aprovecha las oportunidades que se te presentan

Para Carmen García Rotger, Coordinadora de la Especialidad de Diseño Gráfico de la Facultad de de Arte, es importante que los alumnos reconozcan las oportunidades laborales, académicas y de aprendizaje que los rodean y que aprovechen la oportunidad de vivir la experiencia. Sostiene que no es tan importante si las cosas les salen bien o mal al comienzo, lo importante, subraya, es que los alumnos tengan un acercamiento con los distintos ámbitos, ejercicios, situaciones y personas con las que trabajaran en un futuro, que les permita adquirir un desarrollo emocional y artístico del proceso de creación que implica el diseño.

Vivir la experiencia desde las aulas de clase

“En contraste con el mundo de la naturaleza, muchas veces la vida humana se inspira y motiva en sueños y aspiraciones más que en el puro sentido práctico”. (HESKETT, 2005, p. 37)ⁱⁱ

La egresada de la especialidad de Diseño Gráfico, sostiene que los dos primeros años de formación en la Facultad de Arte son indispensable para cualquier alumno, ya que es ese lapso de tiempo en que el alumno explora las cinco especialidades de la Facultad de Arte: Diseño Gráfico, Diseño Industrial, Grabado, Escultura y Pintura. Lo cual le permite al estudiante descubrir y potenciar nuevas habilidades que son indispensables para que consiga cuajarse como esteta y artista.

Carmen señala que “es precisamente por esto que desde el primer semestre se trabaja la parte práctica con mucha fuerza, con distintos cursos y talleres, que propicien un espacio de conjunción para lo que se aprende en teoría y las habilidades de los alumnos”. Agrega que hay una necesidad del “ahora”, que presiona, exige y motiva a cada estudiante, cada uno sabe lo que está dando y lo que puede dar. Carmen nos habla de un crecimiento y un despegue en las nuevas generaciones. Se muestran mucho más habidos con los profesores.

En Perú el verdadero pionero del diseño gráfico peruano moderno es Claude Dieterich (1930), quien después de trabajar en París en diversas agencias de publicidad y en el diseño de revistas, se establece en Lima implementando las influencias europeas en el diseño gráfico contemporáneo de América Latina. (VELANDIA, 2009, P.17)ⁱⁱⁱ

La coordinadora de dicha especialidad, recordó lo importante que fue en otras épocas el aliento de los principales docentes de la facultad, para motivar el trabajo y la creatividad de sus pupilos. Lo cual se relaciona con lo que argumenta John Heskett: “El diseño es una de las características más básicas de lo humano y un determinante esencial de la calidad de vida. Afecta a todas las personas, en todos los detalles de lo que hacemos cada día” (HESKETT, 2005, pp. 3-4)^{iv}. Es una relación muy parecida a la que existe en la facultad entre maestros y estudiantes, que se saben cercanos y que se influyen mutuamente, ya que en diseño nada está cerrado, ni es definitivo.

Evolución del Diseño Gráfico en los últimos 30 años

“Muchos artistas pasaron 20 años de sus vida con una tijera y un frasquito de goma pegando texto; haciendo óvalos pasaron 2 días, y hoy en segundos, con solo una tecla, se hace el ovalo que se quería. Indudablemente que ha pasado mucho tiempo entre una época y otra, sin embargo el diseño apenas comienza. La revolución digital ahora es grande y permite el uso de nuevos soportes y nuevas formas de diseño, diseño digital, diseño creativo.” (DÍAS, 2009, p. 12)^v

Carmen señala que: “los cambios que he visto en la facultad, esencialmente en mi especialidad, podría decir que han sido vertiginosos, por la forma en que avanzó y extendió el diseño gráfico, como una necesidad cada vez más cercana de expresión y comunicación, no sólo para las empresas, sino también para los alumnos”. Además sostiene que: “haber visto y vivido este proceso de cambio tan radical, en donde cada vez aparecían más software y herramientas para diseño, fue algo sorprendente para mí, ya que me percataba de cómo se multiplicaban no sólo las opciones de diseño, sino también los espacios y soportes donde poder trabajar.

Para entender el desarrollo del diseño, primero es preciso saber que: “Durante el siglo XX, los medios de comunicación aportaron con su desarrollo tecnológico un mayor control del proceso gráfico a los diseñadores, ya que en los años 90 las nuevas formas de comunicación de la era digital presentaron nuevos desafíos, como es el caso del sistema de distribución de información World Wide Web (W.W.W.), contribuyendo a una rápida evolución del diseño gráfico a nivel mundial.” (VELANDIA, 2009, P.19)^{vi}

Sobre el caso del Diseño Gráfico, García Rotger señala que en las últimas tres décadas, los trabajos de creación en lo que refiere al diseño gráfico, se han potenciado y facilitado enormemente, gracias al uso de nuevos programas informáticos que sirven para el diseño, argumento en el que también coincide Velandia:

“Los avances tecnológicos y computarizados dieron paso a una gran evolución del diseño gráfico, facilitando herramientas para la creación de diseños innovadores y de gran originalidad. Al respecto, cabe destacar el uso de programas como Photoshop, Corel Draw, Phox-pro, Free Hand, Adobe Illustrator, Macromedia Flash, Page Maker, entre otros.” (VELANDIA, 2009, P.19)^{vii}

Carmen sostiene que el proceso de aprendizaje en la facultad es eso, un proceso, todo es gradual, no hay formulas ni recetas para la creatividad, este comentario se contrapone en cierta medida a lo que señala Roberto Iglesias en su texto *Experiencias sobre Diseño Gráfico*:

“Cuando cualquier persona da sus primeros pasos en el largo camino del diseño gráfico considera que es capaz de realizar obras maestras de arte o de comunicación –valga para los participantes de una u otra propensión–, más aún hoy, que podemos contar con poderosos medios electrónicos y no las viejas herramientas, conocidas comúnmente como goma y tijera. Ahora la competencia radica en tener el último programa aunque todavía no se sepa sacar todo el provecho al anterior.” (IGLESIAS y ARMAS, 2007, p.4)^{viii}

García señala que el diseño gráfico, no se logra en sí mismo por los programas que pueden utilizarse para crear elementos visuales como logos, carátulas de revistas o presentaciones de libros. Sino que, más bien, el diseño es una expresión de nuestra creatividad. Lo cual se aproxima mucho a la definición de Mariana Accornero: “El Diseño ha sido desde siempre la manifestación más fiel del sentir de una cultura, expresando y comunicando ideas, pensamientos, acciones, conocimientos y creencias.” (ACCORNERO, 2010, p.11)^{ix}.

La Coordinadora de la especialidad lo resume como: “la forma no sólo de comunicar, sino de generar empatía e identificación con el elemento forjado, las características y valores que se presume poseen”. Ya que cada una de estas creaciones nacen como parte de la necesidades de la empresa y del artista por comunicar algo. Afirmar también que es un ejercicio complejo, que toma tiempo. Es por eso que considera muy importante que los alumnos aprovechen todas las oportunidades que tienen empezando por los cursos y talleres que se dictan por la universidad, pasando por diversos trabajos que les permitan mejorar sus conocimientos y habilidades. Carmen anima a los alumnos de Diseño Gráfico a viajar a tomar cursos de especialización a trabajar en grupo, también elaborar proyectos personales.

Además señala que el diseño gráfico no crea obras únicas, sino que están son múltiples, ya que pueden servir para comunicar muchas cosas más de lo que inicialmente pudo haberse planteado. Agrega que esta idea va de la mano con el tema de los soportes en los que se trabaja hoy en día.

Espacios Laborales

“A través del diseño gráfico y estructural es posible crear en el mercado una buena imagen de la empresa” (PLAZA y PEREA, 2005, p.88)^x. La coordinadora de esta especialidad dijo lo siguiente, sobre las ofertas de trabajo: “Nuestros alumnos están preparados para desempeñarse en muchas empresas y espacios de trabajo, tienen un campo amplísimo donde desarrollarse como profesionales, por decir algo editoriales, trabajando en agencias de publicidad, diarios, libros, en publicaciones institucionales, entre otras”. Afirmación que coincide con lo señalado por Mónica Días en Investigación sobre el Diseño Gráfico en Venezuela:

“El Diseño Gráfico: actúa en el mundo de la estampa, de los libros, de los impresos publicitarios, donde haya de aparecer la palabra escrita, sea en una hoja de papel o en una botella. El Diseño Grafico ha superado limites y ha probado nuevos terrenos y ahora es más que una tendencia, el Venezolano ha aumentado sus necesidades de comunicar y por consiguiente el país se ha visto en la necesidad de aumentar los niveles educativos e institucionales, fomentando el diseño y creando conciencias graficas y visuales que orienten a los observadores del diseño y los creadores del mismo a una sola dirección la comunicación sin contaminación.” (DÍAS, 2009, p. 14)^{xi}

Sobre esto último García considera que, si bien un diseñador tiene cada vez espacios y ofertas laborales más amplios, también contempla el factor de la calidad de trabajo que puede ofrecer su competencia, la cual también se hace cada vez más grande. Lo que implica tener un mayor y mejor manejo, no sólo de las herramientas y software a utilizar, sino principalmente de las propias habilidades y recursos que tenga cada diseñador gráfico para conseguir un nivel de empatía y significación en sus creaciones. Y tal como señala Heskett: “El significado, en cuanto al concepto de diseño, explica como las formas asumen la significación según el modo en que se utilizan (...) a menudo se vuelven poderosos símbolos o iconos en los patrones de hábitos”. (HESKETT, 2005, p. 46)^{xii}

Además agrega sobre la oferta laboral: “que está abierta también la posibilidad de trabajar como freelancer, lo cual es una opción interesante para muchos chicos, que no se adaptan del todo a un trabajo de oficina, que prefieren trabajar de manera independiente bajo la consigna de ser sus propios jefes”, puntualiza García. Asegura que muchos de los egresados al poco tiempo de haber adquirido experiencia dentro de distintas empresas, han formado sus propias empresas de diseño y que en otros casos el trabajar como freelancer, les da una capacidad invaluable de elegir con quienes o para quienes quiere trabajar, lo cual facilita mucho el trabajo creativo de los egresados de esta especialidad.

Carmen deja un consejo final para todos los estudiantes de nuestra casa, ya que esta premisa no sólo es valida para los alumnos de su especialidad o de su facultad, es un mensaje que ha reiterado en más de una oportunidad a lo largo de la entrevista: “Los alumnos durante su etapa de formación, tanto académica y laboral, deben aprovechar la oportunidad de probar todo lo que les pase por delante, cursos talleres, trabajos colectivos, intercambios académicos, que les permitan no sólo ampliar sus conocimientos, sino también para ganar perspectivas de otras culturas. Que siempre estén a la búsqueda de soluciones nuevas para los problemas a los que se enfrenten.”

Por: Augusto Villarroel

Lima, 2011

-
- ⁱ FRASCARA, Jorge. *Diseño Gráfico para la gente: Comunicaciones de masa y cambio social*. Buenos Aires: Ediciones Infinito (2004), p. 33
- ⁱⁱ , John. *El diseño en la vida cotidiana*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili (2005), p. 37
- ⁱⁱⁱ VELANDIA, Lluvia. *Historia del diseño gráfico*. Argentina: El Cid Editor (2009)
<<http://site.ebrary.com/lib/bibliotecapucpsp/Doc?id=10316627&ppg=17>>
- ^{iv} HESKETT, John. *El diseño en la vida cotidiana*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili (2005), pp. 3-4
- ^v DÍAS, Mónica. *Investigación sobre el diseño gráfico en Venezuela*. Argentina: El Cid Editor 2009
<<http://site.ebrary.com/lib/bibliotecapucpsp/Doc?id=10317396&ppg=12>>
- ^{vi} VELANDIA, Lluvia. *Historia del diseño gráfico*. Argentina: El Cid Editor (2009)
<<http://site.ebrary.com/lib/bibliotecapucpsp/Doc?id=10316627&ppg=19>>
- ^{vii} VELANDIA, Lluvia. *Historia del diseño gráfico*. Argentina: El Cid Editor (2009)
<<http://site.ebrary.com/lib/bibliotecapucpsp/Doc?id=10316627&ppg=19>>
- ^{viii} IGLESIAS, Roberto y Gladys Armas (Editor). *Experiencias sobre diseño gráfico*. Cuba: Editorial Félix Varela, 2007.
<<http://site.ebrary.com/lib/bibliotecapucpsp/Doc?id=10431122&ppg=4>>
- ^{ix} ACCORNERO, Mariana. *El rol del diseño y los sistemas simbólicos en América Latina*. Argentina: Editorial Brujas, 2010
<<http://site.ebrary.com/lib/bibliotecapucpsp/Doc?id=10384317&ppg=12>>
- ^x PLAZA, Pedro y Joaquín PEREA, Nuevo Diseño Gráfico y Estructural sobre cartón ondulado en España. España: Universidad Complutense de Madrid, 2005. p 88.
<<http://site.ebrary.com/lib/bibliotecapucpsp/Doc?id=10080590&ppg=121>>
- ^{xi} DÍAS, Mónica. *Investigación sobre el diseño gráfico en Venezuela*. Argentina: El Cid Editor 2009
<<http://site.ebrary.com/lib/bibliotecapucpsp/Doc?id=10317396&ppg=14>>
- ^{xii} HESKETT, John. *El diseño en la vida cotidiana*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili (2005), p. 46