

Influencias e historias en diseño contemporáneo

Actas de Diseño (2013, Julio),
Vol. 15, pp. 215-217. ISSN 1850-2032
Fecha de recepción: septiembre 2008
Fecha de aceptación: febrero 2012
Versión final: mayo 2012

Andrés Gustavo Muglia (*)

Resumen: El Diseño de Comunicación Visual ha recibido determinadas influencias que han contribuido a su conformación actual. Las Artes plásticas, en particular las Vanguardias del siglo XX, cuya relación con la subjetividad han promovido el interés por lo sensorial y un retorno al mundo del Arte. El Funcionalismo, que se ha constituido desde la posguerra como un paradigma que continúa vigente. Y, por último, la Moda que, como consecuencia de la orfandad teórica del Diseño gráfico, lo ha llevado a convertirse en un simple engranaje al servicio del consumismo y en desmedro de su función comunicacional.

Palabras clave: Artes - Funcionalismo - Subjetividad - Racionalismo - Moda - Teoría del Diseño.

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 217]

El actual panorama del diseño debe en buena parte su conformación a las múltiples influencias que recibe el diseñador en comunicación visual o gráfico.

El diseñador contemporáneo sufre un número cada vez mayor de influencias que modifican su modo de trabajar, pero también la concepción de su propia praxis. Conocer estas influencias es entonces fundamental para comprender el diseño de nuestros días.

Incluido en esta problemática está el actual protagonismo en un creciente número de áreas del campo de "lo visual". Los *mass media* (medios gráficos, televisión, Internet, etc.) han puesto un mayor énfasis en lo visual, gracias también al mayor desarrollo de la tecnología que facilitó ese énfasis (hace veinte años pensar en un diario a todo color era poco menos que una utopía), posibilitando por un lado un aumento sensible del trabajo del diseñador y, por otro lado, bombardeándolo constantemente (visualmente), a él y a la sociedad en su conjunto. Hoy la expresión "contaminación visual" no asombra a nadie. Vivimos inmersos en la vorágine de la vida moderna (el nerviosismo que Georg Simmel ya describía a principio del pasado siglo en los habitantes de las grandes ciudades)¹; acosados constantemente por aplicaciones visuales que llaman nuestra atención con cada vez mayor énfasis. Lo visual es parte influyente de esa vorágine, y el papel del diseñador, gestor o intérprete o creador de buena parte de estas imágenes que nos invaden, no es secundario.

El actual, es pues tiempo de un inusitado crecimiento de la disciplina del diseño, imprescindible para este desarrollo visual fenomenal; tiempo de constantes variaciones del campo de la disciplina, anclada a los vertiginosos cambios tecnológicos; pero también tiempo de análisis, crítica y replanteo de muchos puntos oscuros de una profesión joven que se revela, ante el acuciante pedido de novedad por parte de los clientes y del mercado en general, como carente muchas veces de respuestas consistentes ante esas demandas.

De tal modo, un análisis de las principales influencias contemporáneas del diseño, no será ni mucho menos estéril; sino que ayudará a contemplar la formación y transformación del diseño como disciplina profesional,

y a diagnosticar de algún modo las carencias de las que adolece.

Aunque reconocemos la multitud de influencias que nutren el diseño, subrayaremos la existencia de tres que, a nuestro juicio, son las más importantes. De ellas podrán derivarse otras, complementarias o subordinadas; podrán incluso hallarse a lo largo del tiempo algunas nuevas que compitan con las aquí reseñadas. Es voluntad de quien esto anota que este trabajo sirva simplemente como marco de referencia, como disparador de futuras reflexiones, más completas, abarcadoras y profundas que la presente. Reseñaremos brevemente las influencias señaladas.

Diseño y Artes Plásticas

La actual relación entre el Diseño y las Artes Plásticas es conflictiva. Para muchos se trata de una antinomia lisa y llana. De una oposición. En lugar de buscar los puntos de contacto entre ambas disciplinas (que los hay y muchos) se buscan los que las divorcian.

Uno de los principales motivos de este estado actual de cosas, está dado por la influencia en el campo del diseño de la teoría funcionalista que surgió a partir de los primeros experimentos de la Bauhaus y del primer escrito de Jean Tschichold (del que luego él mismo renegaría). Esta es la segunda de la influencia que reseñaremos.

Pondremos pues énfasis en lo que relaciona al diseño con las artes plásticas.

En primer lugar, existe una innegable influencia histórica de las artes plásticas en la génesis del diseño como disciplina independiente. Muchos encuentran los inicios del diseño en la creación de la imprenta de Gutenberg. Esto sería asociar al diseñador con el mecanismo más cercano a su praxis (o parte de ella). Otros buscan más allá en el tiempo, mencionando aventuradamente el "diseño" de los códigos aztecas o de los jeroglíficos egipcios. La más acertada sin embargo, es la mirada que encuentra el inicio del diseño como profesión independiente (u oficio en esa época) en la segunda y tercera década del siglo XX, con los ya mencionados ensayos de la Bauhaus de Weimar. Allí, o en los escritos de algunos artistas como Rodchenko, comenzamos a vislumbrar una conciencia

que diferencia al artista plástico del diseñador. Nace el diseño como disciplina.

En esos albores del diseño como disciplina autónoma, la decidida participación de artistas de renombre en sus preocupaciones es fundamental; como son los casos de Marinetti y Carrá (futurismo), Kassimir Malevich (suprematismo), Lissitsky y Rodchenko (constructivismo), Schwitters y Picabia con sus revistas *Merz* y *391* respectivamente (dadaísmo), Theo van Doesburg y su revista *Mecano* (neoplasticismo), y el poeta francés Guillaume Apollinaire (cubismo) entre otros, que darían al oficio del diseño un nuevo impulso.

Pero existen, más allá de una vinculación histórica más o menos lejana, elementos que ambas disciplinas continúan compartiendo en la actualidad.

Tanto en el proceso artístico como en el del diseño, existen una serie de decisiones que apelan a la subjetividad del individuo, sin que éste pueda sustraerse a afrontar tales responsabilidades. Estas decisiones enfrentan al diseñador con la obligación de transitar un campo donde las certezas son lamentablemente inexistentes. El uso y la elección de una paleta de color, la composición de una o varias piezas gráficas dentro de un sistema, la utilización de ciertos recursos y hasta tecnologías; son muchas veces lejanos a las ciencias exactas y a las recetas. El diseñador tendrá que decidir qué es lo que más le conviene a su diseño y a su cliente. Muchas veces es cuestión ni más ni menos que de gustos, o de formación, o de la composición del mundo que el diseñador se hace adentro de su cabeza; sus decisiones por ende serán subjetivas y no por eso incorrectas o peores que otras. Sentido común, sentimientos, intuición y creatividad son cosas esenciales a la praxis del diseñador. “La forma sigue a la función” es un postulado que hoy en día, donde el diseño debe “seducir” además de comunicar, ha demostrado ser insuficiente.

Actualmente, cuando el lenguaje del diseño posmoderno se acerca cada vez más al arte, cuando la comunicación ha virado hacia lo sensorial y aquella mirada fría sobre el diseño que ponía como eje fundamental a la legibilidad ha quedado vetusta; el diseño ha iniciado un camino de retorno hacia las artes. Así lo demuestran la proliferación de colectivos de artistas y diseñadores que combinan el diseño, la música, las artes plásticas y el video sumado a otras expresiones “marginales” como el *stencil*, el mural o el *graffiti*.

Diseño Funcionalista

En el terreno de la arquitectura la corriente funcionalista también llamado “movimiento moderno”, ejemplificado por los CIAM (Congresos Internacionales para la Arquitectura Moderna), intenta con un postulado básico: “la forma sigue a la función”, resolver una serie de problemas inherentes a las viejas prácticas de la arquitectura: hacinamiento, problemas de higiene que traían aparejadas epidemias, altos costos de la edificación, etc. La arquitectura racional, despojada de ornamentos, aséptica y funcional, fue la respuesta que comenzó variar el paisaje de los grandes centros urbanos.

Por su parte el diseño intentó un camino parecido a través de la sistematización de las formas, una suerte de análogo funcionalista de lo que los arquitectos habían

llevado a cabo. Los diseñadores se basaron en los dudosos hallazgos de la teoría de la Gestalt y edificaron en torno a la idealización de conceptos como: “legibilidad” o “claridad de los mensajes”, y en el intento de dejar fuera de lo comunicado a la interferencia y la polisemia, un edificio rígido que dejaba de lado la historia y otras influencias que, con el tiempo, han comenzado a derruir aquella estructura aparentemente ideal.

Luego de los ensayos de la Bauhaus con los experimentos de Bayer, de la poderosa influencia de la obra de Jan Tschichold y, sobre todo, de la influencia de la escuela suiza de diseño; el diseño funcionalista se solidificó como el más fuerte paradigma de la posguerra, y su influjo se extendió a lo largo de décadas, para lo cual contribuyó la adopción por parte del diseño norteamericano (el más influyente de los años ‘60s y ‘70s) de sus postulados. Tipografías sin *seriff*, rígidas cuadrículas de composición, utilización de la fotografía y sencillez extrema (que buscaba la *gute form*) forman parte del repertorio de lo que el racionalismo instrumentó en el campo del diseño visual. Para el siglo XXI, y a pesar de que el espectador ha recibido la sobreestimulación de los *mass media*, siendo capaz de decodificar mensajes visuales de gran complejidad, el diseño funcionalista sigue siendo una influencia de primer orden.

Diseño y moda

La última gran influencia del diseño actual es la moda. La vinculación de los cambios del diseño contemporáneo con el influjo de la moda es muy estrecha.

La consideración de cuáles son los motivos por los que la moda se ha erigido como una influencia tan profunda, sobre todo en los diseñadores noveles, podemos buscarla en la lamentable orfandad que en cuanto a teoría sufre el diseño contemporáneo. La negación de la herencia de las artes plásticas, ha vedado al diseñador un acceso profundo a las teorías que sustentan miles de años de tradición artística. Por otro lado, el diseño no se ha preocupado por el desarrollo de teorías que sustenten su actividad. Los estantes de la librerías especializadas en temas de diseño se preocupan más por las últimas tendencias, la relación con el cliente, la inserción en el mercado y la transformación, en suma, del diseño en un simple engranaje más de la enorme máquina del consumo. La teoría no abunda. Esta carencia posibilita que la moda se haga dueña de un campo allanado por la falta de crítica. El significativo, despojado a la manera de Baudrillard de su significado², se trafica rápidamente a través de la moda; en una suerte de contagio acrítico preocupado únicamente por la actualización permanente.

La modificación de las imágenes en las modas del diseño actual, se realiza en un punto que sólo incumbe al código privado que manejan los diseñadores y que nada tiene que ver con los clientes. El signo que intercambia el diseñador con otro diseñador, es un signo carente de toda función, es un signo al cual todavía no se le ha aplicado un objetivo o un significado. Síntoma de ello es la proliferación de trabajos, libros, páginas Web, *brochures* de estudios, etc., donde prevalece una suerte de “diseño por el diseño” en sí mismo. La función ha en parte desaparecido; o al menos reducido su protagonismo.

Conclusión

Reconocer las principales influencias que viven dentro y fuera de una disciplina es parte inherente a un proceso de crecimiento. Cuando estas influencias, aunque evidentes, son negadas, subestimadas, encubiertas por otras menos importantes, el proceso será más laborioso; quizás traumático. La disciplina del diseño es una profesión joven, en constante reformulación; nuevos campos surgen todos los días de la mano de las nuevas tecnologías. Pero el diseñador debe comprender que la ausencia de una reflexión profunda acerca de su praxis, convertirá al diseño en una simple tecnicatura. El estudio del escenario en el cual se desarrolla el diseño, de sus influencias, es un primer paso hacia la comprensión y hacia la elaboración de teorías que no dejen libradas al azar de la moda las imágenes que el futuro consumirá.

Notas

1. Simmel, G.: "Filosofía de la moda". En: *Cultura femenina y otros ensayos*, Espasa-Calpe, Buenos Aires, 1939. pp. 123-124.
2. Baudrillard, J.: "El objeto de consumo". En: Croci P., Vitale A.: *Los cuerpos dóciles. Hacia un tratado de la moda*, la marca Editora, Buenos Aires, 2000. p. 60.

Referencias Bibliográficas

- Simmel, G.: "Filosofía de la moda". En: *Cultura femenina y otros ensayos*, Espasa-Calpe, Buenos Aires, 1939.
- Baudrillard, J.: "El objeto de consumo". En: Croci P., Vitale A.: *Los cuerpos dóciles. Hacia un tratado de la moda*, la marca Editora, Buenos Aires, 2000. p. 60.
- Poynor, R.: *No más normas. Diseño gráfico posmoderno*. Ediciones G. Gili S.A., México, 2003.
- Calvera, A. (Ed.): *Arte ¿? Diseño, nuevos capítulos en una polémica que viene de lejos*, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2002.

Martinez Barreiro, A.: *Mirar y hacerse mirar. La moda en las sociedades modernas*, Tecnos, Madrid, 1998.

Croci, P., Vitale, A.: *Los cuerpos dóciles. Hacia un tratado de la moda*, La Marca Editora, Buenos Aires, 2000.

Abstract: The Design of Visual Communication has received certain influences that they have contributed to his current conformation. The plastic Arts, especially the Forefronts of the 20th century, which relation with the subjectivity they have promoted the interest for the sensory thing and a return to the world of the Art. The Functionalism which has been constituted from the postwar period as a paradigm that continues in force. And, finally, the Mode that, as consequence of the theoretical orphanhood of the graphical Design, has led it to turning into a simple gear to the service of the consumerism and into decline of his communication function.

Key words: Art - Functionalism - Subjectivity - Rationalism - Fashion - Design Theory.

Resumo: O Design de Comunicação Visual tem recebido determinadas influências que contribuíram na conformação atual. As Artes plásticas, em particular as Vanguardas do século XX, têm uma relação com a subjetividade que tem gerado o interesse pelo sensorial e uma volta ao mundo da Arte. O Funcionalismo, que se constituiu desde o pós-guerra como um paradigma que continua vigente. E, finalmente, a Moda que, como consequência da orfandade teórica do Design gráfico, o que fez com que se torne uma simples engrenagem ao serviço do consumismo e descuidando sua função comunicacional.

Palavras chave: Arte - Funcionalismo - Subjetividade - Racionalismo - Moda - Teoria do Design.

(*) **Andrés Gustavo Muglia.** Licenciado y Profesor en Artes Plásticas, Universidad Nacional de La Plata, Argentina.