

La aldea del diseño

Mihaela Radulescu de Barrio de Mendoza

El diseño está creado su propia aldea, para algunos local, para otros global. Aunque afincados en percepciones diferentes del desarrollo, los contrincantes comparten estrategias y recursos. La ponencia se interesa por lo compartido, en nombre de la integración y tolerancia: la interculturalidad, la interdisciplinariedad, la intertextualidad. Para proponer, con fundamentos y ejemplos, una continua recreación, desde parámetros móviles.

Al arte y diseño gráfico es un actor social en la cultura de una comunidad. Ingresas y orienta una serie de interacciones circunscritas a un espacio cultural (material y espiritual), a partir de paradigmas reconocidos por todos los miembros de la comunidad, aunque no necesariamente aceptados por cada uno de estos miembros. Su dinámica tiene referentes identificables: tiempo, espacio, conceptos, formas, estructuras, visión del mundo. Cuando esta dinámica de interacciones, en base a referentes, asume la clausura, el mirar hacia adentro, la implosión, como modalidades de construcción de la identidad / imagen de la comunidad, estamos ante la generación de un modo de asumir el arte y diseño gráfico definido en términos de "aldea local". Cuando asume la expansión, el mirar hacia afuera, la explosión, se genera el modo de "aldea global". Por lo general, entre "la aldea local" y "la aldea global" hay oposiciones y conflictos, con recorridos fáciles de rastrear en el pensamiento cultural que solía oponer (y aún lo hace) norte - sur, centro - periferia, primer mundo - tercer mundo, etc. Pero también hay elementos en común:

- El uso de la dinámica de la exclusión / apropiación
- La voluntad de visibilización
- La pasión de la construcción
- La utopía de la integración

- El uso de la dinámica de la exclusión / apropiación conduce a representaciones discursivas de la realidad, que intervienen en la reflexión crítica sobre tensiones y problemas sociales y culturales, sobre la relación entre lo global y lo local, lo tradicional y lo (post)moderno, lo individual y lo colectivo, lo privado y lo público. La voluntad de visibilización explora y explota las características referenciales del imaginario colectivo a nivel de selección de contenidos: arte e historia, arte y política, etc. La pasión de la construcción se invierte en gran medida en la legitimación de la creación fronteriza, a través de las diversas posibilidades de interdisciplinariedad (intercambio, apropiación, integración, expansión, articulación) que intervienen en la creación gráfica a través de la sistematización y articulación de elementos, la inmersión en el tejido cultural, el enriquecimiento de enfoques y tratamientos. Y las tres tendencias culminan en una cada vez más potente utopía de la integración. Por ende, la interculturalidad está cada vez más presente en el proyecto comunicativo. Sus procesos (apropiación, enfrentamiento, hibridación, sincretismo) valen la pena ser resaltados, ejemplificados, comentados e interpretados. El encuentro de culturas en el proyecto gráfico da cabida a fenómenos como la dinámica de comunicación de íconos, la tergiversación o fusión de íconos, muchas veces a través del procedimiento conceptual y formal de la intertextualidad, cuyas modalidades de apropiación y asimilación facilitan el ingreso del proyecto y respectivamente la pieza gráfica en las redes de socialización, integración e articulación cultural, a la vez que promueve y entrena para una muy valiosa inteligencia del cambio.

Esta conferencia fue dictada por **Mihaela Radulescu de Barrio de Mendoza** (Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú) el miércoles 1 de agosto en el 2º Encuentro Latinoamericano de Diseño 2007, Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina.

Los derechos de los niños. Una propuesta desde el color

Sandra Patricia Rendón Restrepo

Conferencia que muestra el proceso y los resultados de los estudiantes de Diseño Gráfico de segundo semestre de la Universidad del Área Andina en la asignatura de Teoría del Color, en donde se explora el poder comunicativo del color, en concordancia con elementos básicos de composición a la vez que se promueve la sensibilidad social tanto del estudiante como de la comunidad que recibe el resultado.

Los niños y las niñas son la base de la sociedad, es por ello que sus derechos han de ser protegidos para garantizar condiciones de existencia dignas. Sin embargo, la

realidad cotidiana muestra que tanto niños como niñas, no son vistos por los adultos como sujetos de derecho y por el contrario, con mucha frecuencia se vulneran sus derechos no sólo en la vida familiar sino también en la vida social.

El diseñador gráfico actúa diariamente como eje de comunicación entre los miembros de cualquier sociedad, por ello es de suma importancia su papel activo en el suministro de información a la misma. Información que, sustentada en desarrollos gráficos, invita al gobierno, el estado y la sociedad a promover comportamientos y actitudes en pos de sus integrantes, y por qué no, también a proteger de manera prioritaria a aquellos ciudadanos que inician su tránsito por el mundo.

El taller de Teoría del Color, perteneciente a la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad del Área Andina, promueve en sus estudiantes, espacios de reflexión entorno a estas problemáticas y realidades contemporáneas con el

fin de apostar desde el lado comunicativo por un mañana mejor.

Los derechos de los niños, una propuesta desde el color es un proyecto que se dirige a la sensibilidad de los miembros de la comunidad para crear conciencia de que todos podemos hacer algo por esta población. Los diseños son desarrollados por los mismos estudiantes a lo largo del semestre, apoyados por diversas herramientas proporcionadas por otras asignaturas. El criterio de unidad esta dado por un marco, una forma común: el mandala. Mandala que cada estudiante crea y recrea, con lo cual descubre nuevas posibilidades.

A partir de esta forma artística y estética, se llega a crear belleza en armonía y equilibrio, en cuyo interior son plasmados cada uno de los derechos de los niños y de las niñas. Téngase en cuenta que, según C.G. Jung, los mandalas son un concepto espiritual, filosófico y ritual; son un camino a la meditación y una herramienta poderosa para la psicoterapia, son un arquetipo de la vida y un diagrama presente en la conciencia del hombre desde sus inicios hasta el presente.

La existencia de los mandalas como representación gráfica es de vieja data, básicamente son de forma circular. El círculo, considerado como la forma perfecta, representa el cosmos y la eternidad; también refleja la totalidad, la

creación, el mundo, la vida, Dios. Su estructura gráfica está dada por una serie de formas geométricas concéntricas organizadas en diversos niveles visuales cuyos diseños mantienen características como el centro y puntos cardinales contenidos en círculos, y elementos dispuestos de manera muy simétrica. En sentido propio son reproducciones espirituales del orden del mundo tal como lo reflejan innumerables muestras gráficas de diversas culturas.

El ejercicio en clase explora los fundamentos de composición gráfica como son radiación, concentración, modulación, entre otros. Si todo es un sistema, el color debe ser coherente con la propuesta misma, es decir, el concepto del Derecho trabajado se complementa con la aplicación de la Teoría del color. La exploración de los colores, las posibles gamas y sus combinaciones dan como resultado una propuesta que integra las bases fundamentales que debe manejar todo diseñador gráfico.

Esta conferencia fue dictada por **Sandra Patricia Rendón Restrepo** (Universidad del Área Andina. Colombia) el martes 31 de julio en el 2º Encuentro Latinoamericano de Diseño 2007, Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina.

Diseño global: Abriendo caminos, hermanando países para generar ideas

Martín Reyes, Paco Reyes y Mariela Lopazzo

Sintetizar como el diseño mexicano, ha evolucionado a través de su cultura, pero también ha establecido lazos con otros países para crear nuevas tendencias de trabajo y formas. Apoyados de lo último de la tecnología y del descubrimiento de nuevas culturas a nivel global.

Para analizar el diseño global se necesitan varios conceptos: Creatividad, historia, originalidad y enseñanza, esto ha sido fundamental para que nuestro estudio tenga una visión líder para generar diseño gráfico, las tendencias marcadas del exterior de nuestro país, en todo el mundo (Europa, Sudamérica, Norteamérica, Centroamérica, África y Asia) nos hacen crear y adoptar nuevas estructuras de trabajo, funcionales para ejecutarlas y adaptarlas en nuestro entorno.

Porque a pesar de que los consumidores son diferentes en cada continente, al final el diseño gráfico resuelve los conflictos y las necesidades de ellos: publicitarse de una manera atractiva y efectiva.

En este proceso global, el diseño Mexicano ha absorbido tendencias de muchos países sin olvidar nuestra cultu-

ra, ya que hoy por hoy es respetada y admirada por el mundo entero, en este enfoque, queremos retomar algunos puntos acerca de colores, tradiciones, folklore, música, comida las montañas y muchos aspectos más, que hacen que el diseño mexicano sea importante hasta en lugares que ni imaginamos.

La ilustración, la tipografía, las imágenes son herramientas que singularmente nos llevan hacer un mejor trabajo, pero lo importante es establecer lazos con diseñadores de otras partes del mundo para establecer como dijimos en un principio, nuevas tendencias culturales y gráficas para asentar las bases de poder globalizar este entorno. Gracias a la tecnología, el internet, el satélite, etc., nos hace tener mayor contacto con otros países y así ofrecer a nuestros clientes mejores propuestas y realizar cosas más contemporáneas, actuales y con visión de diferentes países. Ante estos beneficios es bueno dar a conocer el diseño de cada país a todo el mundo llevando por decir lo que se hace en Argentina a México y lo que se hace en México a Argentina.

Esta conferencia fue dictada por **Martín Reyes, Paco Reyes y Mariela Lopazzo** (Citrico Studio. México) el jueves 2 de agosto en el 2º Encuentro Latinoamericano de Diseño 2007, Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina.