

Vezzoli, C., Kohtala, C., Srinivasan, A., Diehl, J.C., Fusakul, S., Xin, L., Sateesh, D. (2014) Product-Service System Design for Sustainability. Learning Network on Sustainability (LENS). UK : Greenleaf Publishing.

World Design Organization (2019). WDO Definition of Industrial Design. Recuperado de <http://wdo.org/about/definition/>

Abstract: Traditionally, the specialty of the product designer has been the aesthetic and ergonomic configuration of an industrially manufactured object, without forgetting the productive and functional aspects. However, in a world that poses increasingly complex challenges and with changes related to the post-covid future, the new designer must analyze the object of study as part of an ecosystem of sustainable products and services that enable new forms of interaction and social coexistence. This article discusses the importance of teaching this topic for the formation of new industrial designers and a method to focus design projects in education.

Keywords: sustainability - industrial design - systems - products and services - training - method.

Resumo: Tradicionalmente, a especialidade do designer do produto tem sido a configuração estética e ergonômica de um objeto fabricado industrialmente, sem esquecer os aspectos produtivos e funcionais. Entretanto, em um mundo que apresenta desafios cada vez mais

complexos e com mudanças relacionadas ao futuro pós-cobrança, o novo projetista deve analisar o objeto de estudo como parte de um ecossistema de produtos e serviços sustentáveis que permitam novas formas de interação e coexistência social. Este artigo discute a importância do ensino deste tópico para a formação de novos designers industriais e um método para focar os projetos de design na educação.

Palavras chave: sustentabilidade - projeto industrial - sistemas - produtos e serviços - treinamento - método.

(* **Vanessa Sattelle Gunther:** Profesora-investigadora del Centro de Investigaciones de Diseño Industrial de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue coordinadora del área de Investigación y Vinculación de dicho Centro de 2015-2018. Ha sido docente en la Universidad Iberoamericana y CENTRO. Previamente trabajó como Sr. Designer para Philips en Holanda, en el área de investigación en diseño, donde estuvo a cargo de diversos proyectos multidisciplinarios. También se desempeñó en consultorías de renombre internacional como Smart Design en Nueva York, VanBerlo en Holanda y Toyota Boshoku en Nagoya Japón. Cuenta con una maestría en Advanced Product Design en la Universidad de Diseño de Umea, Suecia. Sus proyectos han ganado concursos internacionales de diseño como IF concept award, IDEA award, Core 77 award y ID magazine student design award.

Vaughan Oliver: De música, experimentación tipográfica y representación visual

Víctor Manuel Martínez Beltrán (*)

Actas de Diseño (2021, julio),
Vol. 37, pp. 247-249. ISSN 1850-2032.
Fecha de recepción: julio 2020
Fecha de aceptación: enero 2021
Versión final: diciembre 2021

Resumen: A inicios de los años 80, en Londres el fenómeno musical y cultural del postpunk influyó a la música y al diseño gráfico, uno de los diseñadores más influyentes de esta corriente fue Vaughan Oliver quien experimentó con la fotografía y la tipografía en un momento donde todavía no existía lo digital como herramienta gráfico- expresiva.

Palabras clave: *Punk - Post-punk - Arte - Música - 4AD - Tschold - Spencer - D.I.Y. - Influencia - Diseño - Tipografía - Sonido - Portada.*

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 249]

A finales de los años 70 en Londres un movimiento subversivo surgido desde las calles impactaría en muchas manifestaciones de la cultura y la vida cotidiana inglesa y más tarde mundial. La música, la literatura, la moda y el diseño, entre muchas otras, se verían influenciadas bajo este estilo de apariencia agresiva y de comportamiento anárquico. Los jóvenes estudiantes de diseño gráfico y comunicación visual que, en ese

entonces, cursaban sus estudios no fueron ajenos a la influencia del *punk* y rápidamente adoptaron estilos de color, composición y mezclas tipográficas, además del espíritu *D.I.Y. (Do it yourself – házlo por ti mismo)* tal y como lo haría Jaime Reid en la portada del disco *Never mind the bullocks* de la banda *The Sex Pistols*. Entre la generación de diseñadores impactada por el *punk* se encontraban Peter Saville, Malcom McGarret, Barney

Bubbles, Nigel Grierson y Vaughan Oliver, entre muchos otros. Oliver, nacido en Segfield, Durham County, Inglaterra en 1957 fruto del matrimonio entre un minero y un ama de casa, desde niño manifestó interés y facilidad para el dibujo y la pintura y, alentado por una maestra en sus estudios de primaria, desarrolló su talento para las artes plásticas y la historia del arte. Durante este periodo ve y lee acerca del arte y conoce la obra de artistas como Warhol, Rauschenberg, Bacon, Duchamp, Dalí, Rothko y Norman Rockwell, aficionándose especialmente por la obra de los *surrealistas*. Su talento y dedicación lo llevaron a cursar entre 1976 y 1979, en tan solo tres años, la carrera de diseño gráfico en el Newcastle Polytechnic. Como muchos de sus contemporáneos, Oliver, era fanático de la música con especial gusto por el *rock progresivo* de bandas como *Yes*, *Pink Floyd*, *King Crimson* y *Tangerine Dream* a la par del *glam rock* de *David Bowie*, *T-Rex* y *Roxy Music*, en esa época descubre el trabajo para portadas de discos realizados por los afamados Roger Dean y el estudio *Hipgnosis* de Storm Thorgerson. Al terminar la carrera, Oliver, entra a trabajar a un despacho en Londres donde desarrolla básicamente empaque y etiquetas y en especial, queda fascinado por las de whisky, donde las composiciones tipográficas con varias fuentes *le vuelan la cabeza*. En 1980 conoce a un empresario, fanático de la música también, Ivo Watts-Russell, quien tras haber trabajado en la icónica tienda de discos *Beggar's Banquet* decide montar su propia disquera, *4AD records*, que le daría voz a una nueva tendencia musical el *post-punk*, cuyo sonido se caracteriza por un marcado sonido de bajos, “capas de sonidos”, pedales de eco y distorsión y cajas de ritmo. Desde ese primer encuentro la mancuerna Ivo Watts-Russell - Vaughan Oliver se volvería prácticamente indivisible, otorgándole a Oliver toda la libertad creativa para comunicar visualmente a la audiencia las metáforas, sensaciones, estados físicos y ensoñaciones que provocaba la música con sello *4AD* y el emprendimiento de Oliver es nombrado como *23 envelope*. La realización de las portadas de bandas como *Clan of Xymox*, *Xmal Deutschland*, *Cocteau Twins*, *Colorbox*, *MARSS*, *This Mortal Coil*, *Modern English*, *The Pixies*, *Lush*, *Gus Gus* y muchas más, permitió a Oliver experimentar con dos de sus pasiones gráficas, la fotografía y la tipografía. En el primer caso dirigiendo a fotógrafos como Chris Bigg y Simon Larbaestier y manipulando los procesos manuales de revelado y en el segundo, aplicando los preceptos enunciados por Jan Tschichold (*Das neue typography*) y Herbert Spencer (*Pioneers of Modern Typograhny*) y para ello realiza una exhaustiva búsqueda de tipografías y fuentes en desuso pero populares durante los años 20 y 30. De esa forma recuperó fuentes en plomo e impresas en catálogos como *Iris*, *Amati*, *Atlantida*, *Coronet*, *Forelle* y *Bernhard Cursive* que combinó magistralmente con otras de uso más común: *Helvetica*, *Futura*, *Didot*, *Bodoni* e inclusive con otras más modernas como *Vag Rounded* o *FF Blur* así como con caligrafías y quirografías ejecutadas por él mismo. Para recuperar esas “fuentes perdidas”, Oliver echó mano de la cámara de fotomecánica (conocida en inglés como *Photo Mechanical Transfer* o *PMT*) lo que le per-

mitió manipular las fuentes variando sus proporciones y pesos, a partir de “originales mecánicos” (cartones rígidos donde se pegaban textos y ventanas para imágenes con instrucciones escritas para su reproducción) valiéndose para ello de cartón de montaje, papel vegetal, *cutter* y pegamento en *spray* de la misma forma como lo había hecho Wolfgang Weingart en la escuela de Basel. El trabajo y la experimentación gráfica y tipográfica realizada por *23 envelope*, más tarde conocida como *V23*, son realmente sorprendentes; a la manera de la música, logra integrar “capas de información” así como el balance entre las imágenes y los recursos tipográficos. Las letras ocupan, en muchos casos, un nivel protagónico pocas veces visto y si se toma en cuenta que no existían en esos años ni computadoras ni *software* de manipulación de imágenes y tipografía esto lo hace aún más sorprendente. La libertad creativa e interpretativa no se limitó a la reproducción en cuatricromía sino que pudo desarrollar imágenes y textos con tintas especiales, metálicas y fluorescentes, el resultado es una extensión de la experiencia auditiva hacia lo visual y lo táctil que transforman al vinil, al disco compacto o cassette en una “pieza de arte” propia para el melómano, el espectador y el coleccionista. Su interés en el arte lo lleva a conocer el trabajo fotográfico de Joel Peter Witkin que se verá reflejado en el diseño de las portadas e interiores de *The Pixies* y a su vez, las expresiones foto-tipográficas de la diseñadora Barbara Kruger influenciarán las realizadas para la banda *Ultra Vivid Scene*. En los años 90 se topa con una primera herramienta digital la *Quaintel Paint Box* (una especie de computadora y software para retoque de video principalmente) y un poco más tarde con la Apple Macintosh que le permiten ejecutar más fácilmente sus manipulaciones de imagen y texto. La relación con la 4AD prácticamente termina al iniciar los *dosmiles* con la venta del sello a una disquera más grande y con un cambio de dirección musical orientando a la compañía más hacia el *pop* y menos hacia la música *independiente*, además de que los hábitos de consumo se fueron modificando, dándole prioridad a los archivos digitales (mp3, mp4) y a los servicios de *streaming* (*Spotify*, *Deezer*, *iTunes*...), sin embargo el trabajo de Vaughan Oliver, quien falleciera a finales del 2019, sigue igual de vigente y sorprendente, con piezas para grupos de teatro y danza como *The Young Vic Theatre Company* y *Le Ballet Preljocaj*, catálogos para exposiciones propias, identidades gráficas (*as:if films*), la revista *Huh* así como piezas para el *Canal Plus* de Madrid entre otros proyectos realizados.

Bibliografía

- Blackwell, Lewis. *20th Century Type*. New and revised edition. Boston, Yale University Press, 2004
- Brook, Tony, Shaughnessy, Adrian. *VOA (Vaughan Oliver Archive)*. Londres, Unit Editions, 2018
- Dean, Roger, Thorgerson, Storm. *Album cover album 5*. Londres, Billboard, 1988
- Dean, Roger, Thorgerson, Storm, Oliver, Vaughan. *Album cover album 6*.

Londres, Paper Tiger, 1992

Drate, Spencer. *Designing for music*. Nueva York, PBC International, 1992

Hollies, Richard. *Graphic design, a concise history*. Londres, Thames and Hudson, 1994

Livingstone, Allan & Isabella. *The Thames and Hudson dictionary of graphic design and designers* (1ª edición). Londres, Thames and Hudson, 1992

O'Reighn, Vulva (editor). *This rimy river. Vaughan Oliver and V23* (Los Angeles Pacific Center, Exhibition catalog). Londres, V23, 1994

Spiller, Neill (Foreward). *Vaughan Oliver & V23 Poster designs*. Londres, V23 / Botany graphics, 2005

Abstract: In the early 80's, in London, the musical and cultural phenomenon of post-punk influenced music and graphic design, one of the most influential designers of this trend was Vaughan Oliver who experimented with photography and typography at a time when digital as a graphic-expressive tool did not yet exist.

Keywords: Punk - Post-punk - Art - Music - 4AD - Tsichold - Spencer - D.I.Y. - Influence - Design - Typography - Sound - Cover.

Resumo: No início dos anos 80, em Londres, o fenômeno musical e cultural do pós-punk influenciou a música e o design gráfico. Um dos designers mais influentes desta tendência foi Vaughan Oliver, que experimentou a fotografia e a tipografia numa época em que o digital como ferramenta gráfica-expressiva ainda não existia.

Palavras chave: Punk - Post-punk - Arte - Música - 4AD - Tsichold - Spencer - D.I.Y. - Influência - Design - Tipografia - Som - Capa.

(* Víctor Manuel Martínez Beltrán: Diseñador de la Comunicación Gráfica y Maestro en Diseño y Producción Editorial por la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco con más de 25 años de experiencia en diferentes ámbitos del diseño y la comunicación gráfica. Ha sido docente en la Especialidad en Producción Editorial de la Escuela de Diseño de Bellas Artes (EDINBA), Centro de Diseño, Cine y Televisión, la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, la Universidad La Salle y la Universidad Anáhuac México Norte y la Universidad Intercontinental donde actualmente imparte clases. Ha publicado textos en revistas como: a! Diseño, Tiypo, TPG (antes Tipográfica, Argentina), Diseño y Sociedad (UAM Xochimilco) y en los libros A dos tintas (Index Books, Barcelona), Retro Designs (Angela Patchell Books, Inglaterra), Best of International Design 2009 (Madison Press, China), Marcas & Trademarks Mex (Gustavo Gili, Barcelona-México), Logos 3 (Taschen, Alemania), De la creación a la innovación: 200 diseñadores mexicanos (Pro México e Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey) y en Historia del Diseño Gráfico en México, 1910-2010 de Conaculta, entre otros. Finalistas en los premios a! Diseño, Quórum, el 22 Foro internacional de cine de la cineteca nacional y el certamen de cartel A la muerte con una sonrisa del Museo Mexicano de Diseño (MUMEDI). Su fuente La Mancha fue seleccionada en la Biental Latinoamericana de Tipografía Tipos Latinos 2008.

El Diseño de mobiliario de madera fabricado por router CNC

Vladimir Becerril Mendoza; Virginia Karina Rosas Burgos; Pablo López Albárran y Manuel Javier Rosel Solis (*)

Actas de Diseño (2021, julio),
Vol. 37, pp. 249-253. ISSN 1850-2032.
Fecha de recepción: julio 2020
Fecha de aceptación: enero 2021
Versión final: diciembre 2021

Resumen: Dentro de la formación del Diseñador Industrial a nivel licenciatura, es importante fomentar una educación tecnológica con el propósito de construir capacidades que posibiliten a los estudiantes abordar sistemas tecnológicos para comprenderlos. En este trabajo, por tanto, se presenta una revisión de fuentes especializadas que se integran al proyecto de diseñar un mueble de madera, con una perspectiva del Diseño desde la complejidad dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. El diseño de mobiliario al ser un ejercicio proyectual, de manera amable permite al alumno utilizar una metodología de diseño, explorar sus propuestas y llegar a una solución que puede materializar y evaluar. Al mismo tiempo, se requieren conocimientos sobre las propiedades del material, en este caso la madera y el dominio de las tecnologías CAD, CAM y CNC; Diseño Asistido por Computadora, Manufactura Asistida por Computadora y Control Numérico Computarizado, respectivamente.

Palabras claves: -Diseño de mobiliario -Diseño asistido por computadora -Diseño Industrial -Metodología, -Procesos -Educación tecnológica.

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 252]