

Diseño + Concepto = Final feliz

Como conclusión me gustaría transmitir que a mi juicio, el diseñador de packaging no está solo, que su posición no debe ser la de «artista» luchando por hacer valer sus conocimientos en un mundo repleto de clientes capitalistas que no saben valorar la alta calidad estética que se les ofrece a través de una hermosa pieza de diseño.

Muy por el contrario, el diseñador debe interactuar permanentemente con el comitente, trabajando juntos y actuando sobre la necesidad comercial concreta del producto.

A partir de asumir este nuevo rol, ya no solo cambiaremos nuestro juicio sobre la «calidad» de las piezas que desarrollamos sino que modificará nuestra crítica sobre la obra de nuestros colegas y sobre el verdadero papel del diseñador de packagings: un profesional que soluciona los problemas comunicacionales de nuestros clientes. Ni más, ni menos.

La influencia del arte, la economía y otros factores sociales en el Diseño.

Mariana Pizarro

En este año que llevo dando Taller de Reflexión Artística I, me he dado cuenta, que lo que el alumno necesita es tener contacto directo con el hecho artístico para acentuar su costado creativo y para que tenga la posibilidad de plasmarlo en su trabajo como futuro profesional.

Además impulsada por el proyecto de investigación en el cual estoy trabajando de La influencia del arte, la economía y otros factores sociales en el diseño me ayudan en este sentido, llevando a un análisis más exhaustivo de los hechos artísticos y los factores que los impulsan.

Se les pide a los alumnos que concurren, o se visita con ellos, muestras (Museo Nacional de Bellas Artes, el MALBA, o espacios existentes en Buenos Aires, según la oferta del momento (bares con estilo Art Nouveau, espacios temáticos, edificios públicos, que estén relacionados con los temas dados y se les pide que realicen un informe con una guía que confeccionamos conjuntamente en clase.

Por ejemplo hasta ahora hemos visitado el MALBA, el Museo Nacional de Bellas Artes, se les sugirió que visitaran la Muestra de Dalí en el Centro Cultural Borges y el Museo Simik (que cuenta con una pequeña colección de Daguerrotipos, cámaras fotográficas, filmadoras, etc.)

En esta guía se deben registrar: títulos de las obras, autores, técnicas, período en el cual se realizó, utilización del espacio, color, materiales, relación del artista con el diseño, lugar y fecha de visualización.

Luego se les pide que entreguen un trabajo escrito con los resultados obtenidos con el cuestionario y para acentuar el trabajo, que realicen una pieza de diseño teniendo en cuenta las características del período estudiado.

Estimo que esta es una buena manera de acercar al alumno al original, poder relacionarlo con su contexto y además es una forma de obligarlos a que se acerquen, conozcan y vivencien los espacios de exposición y otros que remitan a los temas dados en la materia ayudando a contextualizar los contenidos dados.

Para poder de esta manera afirmar la relación estrecha existente entre el diseño, los artistas y el contexto socio-cultural, sacando al arte, especialmente las artes plásticas, del lugar cristalizado que tuvo durante muchos años.

La humanidad lleva largos años esforzándose en sintetizar el arte, convirtiéndolo en información objetiva y ordenada. Este esfuerzo, que en el pasado dio lugar a maravillosas obras enciclopedistas que hoy son insuficientes, ya que en primer lugar el arte no sólo es historia y clasificación, sino que también a través del mismo podemos desglosar ¿Cómo era el hombre que le dio vida a una obra? ¿Dónde está su mérito? ¿A qué inquietud humana respondió esa obra? ¿La comprendieron sus contemporáneos? ¿En qué tipo de estética se encuadra? Y muchas otras respuestas más que nos pueden dar datos del entorno de ese hombre y ayudarnos a comprender los fenómenos sociales, políticos, económicos, artísticos actuales.

Colaborando así en tomar lo más enriquecedor del pasado y alentarnos a no repetir errores.

Como dice Juan Cató Rubio en su libro «Sociología Política del Arte»: «Un buen día, Van Eyck quiso retratar a su esposa Margarita con el peinado que hacía furor por aquellos días: «el tocado de los cuernos». Hoy, los comentaristas al glosarlo señalan como notas típicas la minuciosidad, delicadeza, realismo, mirada limpia, boca cerrada... Pero el cuadro contenía sin embargo, cuestiones más problemáticas y profundas. Era un enfrentamiento con la jerarquía eclesiástica, todavía poderosa. ¿Por qué? El punto conflictivo radicaba en el «tocado de cuernos», reprobado por una predicación cargada de indignación e ira lanzada desde los púlpitos. El obispo de París concedía indulgencias a quienes ultrajaran a tales féminas descocadas y atrevidas. El cuadro analizado con la óptica proporcionada por la historia del peinado y de la oratoria sacra, deja a la intemperie el testimonio del momento.

El arte es un acontecimiento rico y complejo, que ofrece muchas facetas, las cuales sólo son comprendidas si se entiende el entorno. Las relaciones inter-disciplinares develan filones ocultos para los hombres de hogaño, pero no para los de antaño.»

A mi entender un artista es un cronista especial de su tiempo y hay que aprender a interpretarlo para poder llagar a espacios que difícilmente se traducen en palabras.

Muchas veces nos sugerencias, que nos dicen más cosas que miles de vocablos, porque nos dejan traslucir los sentimientos de una sociedad, los ideales, búsquedas, frustraciones y logros. Siempre fluctuantes, pero la mayoría de las veces cíclicos y que deberíamos tener en cuenta para no volver a cometer errores que a la humanidad le han costado muy caros como conflictos políticos, religiosos, de poder simplemente entender la naturaleza humana y que eso nos allane el camino para crecer en nuevas direcciones.

Difícilmente podemos reflexionar sobre lo que no pasa hoy si no conocemos a las civilizaciones antiguas (Egipto, Grecia, Roma) de las culturas precolombinas,

La Argentina del siglo XIX y su relación con el resto del mundo, los artistas de la Bauhaus, nuestro pasado más cercano.

«El arte no es una hermosa morada, sino una tarea para estar tratando siempre de solucionarla, tanto en su producción como en su recepción» nos dice Theodor W. Adorno

Como es mucho, en efecto, lo que está en juego, no sólo el futuro de las propias prácticas de la comunicación visual, sino también -y reconociendo la tremenda incidencia de éstas en el mundo contemporáneo, su capacidad casi absoluta de condicionar los modos de vida actuales- el de la totalidad con la que ellas se relacionan, en el que ellas se inscriben. Sea cual sea la posición que particularmente adoptemos

frente a ello, definitivamente es nuestra absoluta responsabilidad -como artífices de un tiempo que ha comenzado.

Todo este trabajo apunta a que los alumnos sean pensantes y reflexivos ante la historia del arte, y de esta manera se les facilite comprender su propio entorno.

Ayudando a ser profesionales sensibles y abiertos a lo que pasa a su alrededor, para que de esta manera puedan generar diseños acordes con el medio, que ayuden a mejorar la calidad de vida, echando una mirada sobre las posibilidades del lugar donde se están desarrollando como profesionales, sin imitar modelos externos que generalmente llevan al fracaso al diseño porque no se adecuan al espacio donde se desarrollan.

El diseñador de indumentaria y textil recién egresado y su inserción en el campo laboral.

Marcos Polack

Como docente ya con varios años de antigüedad, siempre fue y será mi objetivo, formar profesionales otorgándoles todas las herramientas para que cuando salgan al mercado laboral, estén capacitados para enfrentarse y desafiar todas las problemáticas para así tener la menor cantidad de inconvenientes. De hecho estimo a todos mis alumnos para que mientras cursan la carrera, no sólo se queden con lo teórico-práctico que les ofrecemos como docentes sino que salgan al mercado de la forma que puedan como por ejemplo con pasantías, microemprendimientos, asistentes de productos y toda aquella oportunidad laboral que esté relacionada con la carrera.

Estos son algunos de los puntos más importantes que considero necesarios para que dicho alumno recién egresado tenga una inserción laboral inmediata y productiva.

Siempre debe partir de un cuadro de ideas generado por ellos mismos, teniendo presente la función y el uso, la forma y el color, la tecnología y el significado.

Cuando hablamos de función y uso nos referimos al usuario, siempre se debe hacer un buen análisis del mismo, teniendo presente la clase sociocultural, la región donde habita, los factores climáticos, edades. Brindarles con los diseños la mayor funcionalidad y el mejor uso, para que dichos usuarios tengan cubiertas todas sus necesidades.

Es muy importante tener presente la forma y el color, con esto me refiero a tener muy clara la teoría del color, como así también, los distintos tipos de tipologías. Esta herramienta es fundamental para que el nuevo diseñador pueda captar bien las nuevas tendencias, mas allá de agregarle su parte creativa y su talento; logrando así innovaciones que hoy por hoy, son sumamente necesarias en el campo laboral.

Siempre debe estar atento a las nuevas tecnologías, llámense tejidos, avíos, maquinarias, hilados y otros.

Cuando hablamos de significado nos referimos a lo que el diseñador quiere comunicar.

El diseñador de hoy debe ser muy observador pero también analítico y reflexivo.

El trabajo no lo realiza solo, con lo cual para poder lograr una buena producción necesita integrarse a un equipo de trabajo y es muy importante la comunicación entre el grupo, saber aceptar críticas, consejos, aciertos y desaciertos, cosa que a los nuevos profesionales les molesta ya que son muy

omnipotentes. La buena comunicación con el grupo de trabajo es fundamental para lograr una buena cadena de producción. Un buen producto o un buen diseño sale siempre de un buen equipo de trabajo.

El clima laboral debe ser lo más sereno posible, ya que dicha tarea requiere de muchas horas de trabajo, desde la investigación, la resolución de temáticas y situaciones variadas, hasta llegar al producto final.

Es de suma importancia que realice un buen estudio de marketing, como por ejemplo posicionamiento, nicho al que apunta, comparaciones con otros diseñadores y/o marcas del mismo rubro al cual apunta, expandirse buscando nuevas tecnologías, nuevos hilados, nuevas texturas, ser capaces de crear textiles que satisfagan las necesidades de los usuarios. Nunca debe olvidar éste ítem ya que es imprescindible para conocer los aspectos psicológicos, sociológicos y económicos. Debe estar capacitado y tiene como obligación salir al mercado laboral para cumplir las necesidades de todo tipo de personas que habitan este mundo. Todo ser humano merece tener el mejor confort y la mejor calidad en cuanto a los diseños y eso debe y tiene que ser así.

Tiene que tener capacidad de anticipación, capacidad de evaluación y de transformación, sentido crítico y conocimiento de la realidad, no sólo de nuestro país sino del resto del mundo.

El mercado actual requiere diseñadores creativos, con capacidad de innovar, nuevos talentos, con objetivos y metas claras.

Actualmente dichos profesionales jóvenes son respetados dentro del ámbito laboral y cada vez más buscados, cosa que antes no sucedía porque era una profesión a la cual se la consideraba snobista.

Es de suma importancia incentivar al alumno a participar en concursos, como así también invitarlos constantemente a distintos tipos de muestras de arte de cualquier disciplina. Personalmente me resulta muy productivo que los alumnos luego de visitar exposiciones, muestras de arte, desfiles, realicen una memoria descriptiva con lo que vieron, analicen y saquen conclusiones, así puedo captar su percepción y generarles otro tipo de mirada productiva.

Son importantes durante la cursada de la carrera los trabajos grupales ya que van a ser útiles como referentes a la hora de la inserción laboral para poder comunicarse mejor con el resto.

Por último considero sumamente importante el armado del curriculum vitae, siempre adjuntándolo con una carpeta de trabajo, la cual debe tener calidad, estilo propio, excelente presentación y todos los ingredientes necesarios para que a la hora de presentarse a una entrevista laboral su curriculum genere un alto impacto.

Arte y Diseño. Vanguardia, innovación y sociedad.

Andrea Pontoriero

El arte y el diseño, como toda construcción humana, llevan la impronta de la sociedad que los produce. Los artistas-diseñadores representan en sus imágenes las relaciones sociales, los presupuestos culturales, los valores y las creencias que se construyen cotidianamente en la cultura humana. Estos valores pueden ser hegemónicos pero también se