

Reflexiones críticas

1.3

Rosa Gonzáles
Docente de la Especialidad
de Diseño Gráfico

El proyecto editorial: el libro y sus nuevos horizontes

El libro contemporáneo busca la complejidad del impacto y de la lectura en el observador a partir del objeto mismo, planteando una realización expresiva del libro en una cultura visual que se significa y muestra como una cultura de la integración de recursos, de la fusión en lo perceptivo de la información y de las emociones propias de un punto de vista subjetivo.

EL LIBRO ILUSTRADO

Para lograrlo, resulta esencial recuperar la condición artística del libro. Es algo que se observa en el libro enciclopédico, didáctico y literario. El diseño del libro aborda no sólo un plano estético, que remite a la coherencia y cohesión del libro, articulando armónicamente su contenido, su forma y su propósito comunicativo, sino también un plano artístico propiamente dicho, en el cual fusiona la intención de la comunicación artística con la intención de la comunicación informativa.

No hay que ignorar el componente lúdico que proporciona no sólo el manejo de la tipografía y la imagen, sino el mismo formato y dinámica de uso del libro, como es el caso de "El Fabuloso almanaque de la fauna mundial, titulado Animalario universal del profesor Revillod", con ilustraciones de Javier Sáez Castán y comentarios de Miguel Murugarren, que nos invita a jugar creando animales: el libro nos presenta 16 animales reales imitando los antiguos grabados de los libros de zoología, aunque introduciendo elementos desubicados, como taburetes, teteras, libros, neumáticos, tinteros. Estos animales pueden recombinarse para dar lugar a un montón de animales fantásticos, cada uno con su nombre y su descripción.

El diseñador es el encargado de realizar esta fusión. Para ello, la investigación del uso y funcionamiento de los recursos gráficos del libro a lo largo de la historia de la comunicación humana es una condición indispensable. Es a partir de esta información y de la comprensión del proceso que se construye la estrategia de comunicación visual

del libro, no como una copia o un reciclaje de referentes, sino como una nueva propuesta, que valora la cultura del libro y sus nuevas posibilidades.

EL ROL DEL DISEÑADOR

En la actualidad, la formación de diseñadores gráficos en América Latina es abordada por las universidades desde una visión/misión que se define por lo general en el territorio del funcionalismo, tomando como referentes las exigencias presentes y futuras del mercado, así como el desarrollo tecnológico de los medios de comunicación y producción. Es un enfoque preocupado por las características socio profesionales de la profesión, que apunta hacia el posicionamiento del diseño y del diseñador en la sociedad contemporánea.

En otro nivel, hay planes estratégicos que se interesan por la identidad cultural del diseño, con miras a la planeación de las acciones formativas en función de la cultura local o regional. Es un enfoque que asigna un lugar importante a la construcción de valores y al rol que desempeña en la comunicación, más allá de los fines de promoción que asume comercialmente. Los dos lineamientos son mediadores de la calidad de vida de la comunidad latino americana, a través de los vínculos productivos (en el primer caso) y reflexivos (en el segundo caso) que establecen con la sociedad de consumo.

Estos dos lineamientos han de funcionar de manera conjunta. Además, considero que hace falta desarrollar un tercer lineamiento, la valoración del arte como visión

de mundo, creatividad y capacidad expresiva, para formar diseñadores reflexivos, creativos, con valores humanos y culturales, capaces de comunicar innovando y educando a la comunidad. El arte y el diseño nunca han estado separados; a partir de esta tradición mayor de la historia de la cultura, proponemos una formación en la cual se realizan incesantes y múltiples interacciones entre los recursos conceptuales y expresivos de las artes visuales por lo general y el diseño gráfico. Es un planteamiento que se construye desde el proyecto formativo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en el cual artes y humanidades forman un conjunto de pensamiento, expresión y comunicación.

EL DISEÑO DEL LIBRO

El diseño del libro apela a la tradición artística para articular la persuasión, la identificación y la información, las tres funciones que nutren el potencial comunicativo del libro, en una acción que implique sensorial y emocionalmente al observador, como “El libro negro de los colores” que nos invita a desarrollar sensaciones a partir del color negro.

Basando el diseño en la comunicación, es posible establecer una adecuación funcional entre el mensaje y su fin, mediante los recursos estéticos. El diseño busca maximizar el impacto de la comunicación entre un emisor y un receptor, por las vías conjugadas del texto escrito, de la imagen o del signo.

En este sentido, podemos plantear la integración entre el texto y la imagen, como un recurso estético para representar en esta época la reconciliación de lo diverso, la unidad más allá de la diversidad, la posibilidad de integrar lenguajes para integrar funciones. La integración es conceptual y es formal, al mismo tiempo.

Es significativo, además, que se trate de una constante en la cultura universal, que adquiera en algunos momentos una intensidad fuera de lo común, y que convierta dichos momentos en ejemplos de interacción entre el texto y la imagen, construida sobre los fundamentos de la interacción entre la forma y el contenido. A través de la interacción entre lo verbal y lo visual se pretende llegar a la percepción artística de la unidad, de las relaciones que vinculan todas las cosas en una existencia que tiene sentido.

No significa ello que todos los proyectos de libros serán planteados en este sentido. Nos referimos a proyectos cuya intención comunicativa y planificación de la acción comunicativa requieran de la complejidad y la especificidad de esta visión.

EL PROYECTO DEL LIBRO CONSTRUIDO A PARTIR DE LA INTERACCIÓN TEXTO - IMAGEN

Todo proyecto de diseño debe basarse en proceso de conceptualización y creación de productos visuales, en el marco de un pensamiento estratégico de inserción en el mercado y la sociedad. La conceptualización y sistematización de la problemática del arte y del diseño a partir de la investigación de sus recursos y condiciones es una meta primordial. Otra es el conjunto de referentes culturales que se tomarán en cuenta.

Entre los referentes para la interacción entre lo verbal y lo visual se definen dos grupos: los referentes históricos, entre los cuales resaltan los manuscritos medievales y el replanteamiento moderno de sus recursos y la visión del mundo por el Movimiento Arts & Crafts, a través de los productos gráficos de la imprenta Kelmscott; los referentes contemporáneos, que integran el marco de tendencias a tomarse en cuenta, entre las cuales resalta la hibridación de las formas y los contenidos en la cultura actual del libro.

El eje común de la interacción texto-imagen en los diferentes referentes que se pueden valorar, es la composición. En torno a este concepto pueden definirse algunos lineamientos básicos:

- ▶ El diseño no es un contenedor de palabras e imágenes, el diseño es parte del contenido.
- ▶ El diseño debe tener una justificación conceptual.
- ▶ El texto es visual, es decir el texto forma parte de la imagen.
- ▶ La composición es un mapa que orienta para descubrir los sentidos.

Palabra e imagen no son dos sistemas diferenciados de comunicación. Su interacción dinámica en forma y contenido hace que el mensaje sea un todo superior a la suma de las partes.

Se debe evitar la redundancia entre la imagen y la palabra. Cuando ambas transmiten el mismo mensaje, renuncian al poder de crear un significado mayor que la suma de las partes. Su capacidad de interacción enmudece.

Por otro lado, hay que ser consciente que el diseño gráfico es una intención, no un fin. Una intención comunicativa, que debe tomar en cuenta las condiciones culturales y la proyección de los productos culturales hacia sus usuarios. Es un lenguaje en el cual la inteligencia se encuentra con la intuición. Recrear el libro, desde su tradición artística y cultural, significa proyectarlo hacia el presente y el futuro de nuestra cultura. —

¹ *Animalario universal del profesor Revillod*. Javier Sáez Castán. Comentarios de Miguel Murugarren. México D.F.: FCE.

² *El libro negro de los colores*. Menena Cottin y Rosana Fariá. Barcelona: Libros del Zorro Rojo.