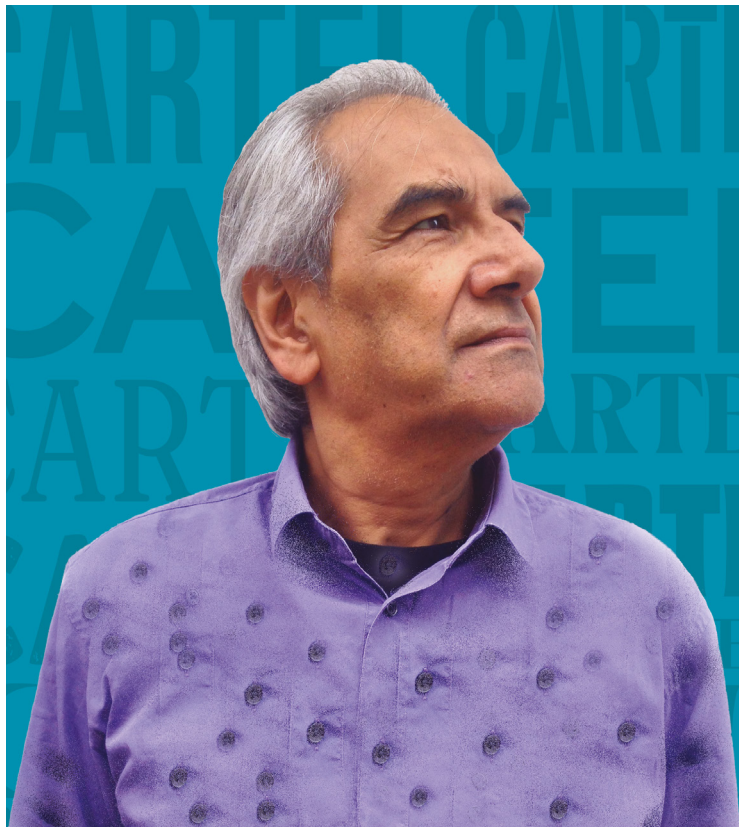

ENTREVISTA A XAVIER BERMÚDEZ: DIRECTOR DE LA BIENAL INTERNACIONAL DEL CARTEL EN MÉXICO

JAQUELINE ANAYA TINOCO

LICENCIATURA EN DISEÑO DE LA
COMUNICACIÓN GRÁFICA

■ **EL CARTEL ES UN MEDIO GRÁFICO** cuya función es comunicar, informar o dar a conocer datos o alguna actividad; si bien, en un principio se imprimían en soporte impreso, principalmente en papel, ahora se ha diseñado de forma digital.

Al respecto, para saber más sobre el diseño del cartel, su producción y función, entrevistamos a un gran representante de éste: Xavier Bermúdez Bañuelos, quien estudió la Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica en la División de Ciencias y Artes para el Diseño, UAM Xochimilco y en la Escuela Politécnica de Diseño, en Milán, Italia. Se ha destacado como músico, así también fundó Trama Visual A.C. Ha sido fundador y editor de *Vía Libre* y *Lúdica*, *Arte y Cultura del Diseño*. En la Universidad Veracruzana, trabajó como director de imagen institucional. Actualmente continúa en su estudio Matatena Visual.

En relación con su labor de cartelista, destaca su participación en las colecciones de carteles América Hoy 500 años después, editada por Trama Visual en 1992; 30 carteles para el medio ambiente, Río de Janeiro, Brasil, 1992; Imágenes contra el sida, por Artis y la Unesco, París, 1995.

Sus trabajos han sido publicados por revistas especializadas, como *Línea gráfica*, *Idea*, *Affiche*, *Pr/nt* y *Who 15 Who in Graphic Design*. La cooperativa Troje Taller fue parte de su vida de trabajo. Este 2021, se publicó el libro *25 años de la Bienal internacional del Cartel en México*, donde destaca su carácter anecdótico y los distintos cartelistas que han contribuido en la aportación de obra; parte de los miembros fundadores son Xavier Bermúdez, Felipe Covarrubias, Germán Montalvo, Juan Morales García, Alejandra Moreno Toscano, Vicente Rojo y Eduardo Terrazas.

Figura 1:
Xavier Bermúdez.

Su historia y participantes nos hablan del gran trabajo de Bermúdez, compañeros y sus colaboradores, sin duda un trabajo de gran relevancia, pues es de las tres más antiguas en el mundo y única en su tipo en nuestro continente.

Ante esta experiencia tan vasta y su experiencia como consultor en diseño, que ha dejado huella en empresas e instituciones, hemos considerado de gran importancia conocerlo más a fondo en su trabajo profesional.

¿CÓMO SURGE EL INTERÉS POR EL MUNDO DEL CARTEL, HUBO ALGÚN CARTELISTA QUE LO INSPIRARA?

Los más importantes para mí fueron Walter Balmer y Bruno Munari, uno de los más grandes diseñadores del siglo xx, ambos fueron mis maestros. Aunado a esto, se suma el trabajo gráfico que desarrollé cuando estude en la Scuola Politécnica di Design. Mi interés por el cartel creció incluso mientras estaba dando clases en la UAM Xochimilco, con trabajos sociales para comunidades que necesitaban capacitación en diseño; para esto, se desarrolló un programa en el cual se hizo la colección editorial publicada por CyAD que denominamos Colección Autonomía; ésta consistía en

una serie de manuales como referentes para apoyar la comunicación gráfica en las comunidades que lo requerían. Por otro lado, lo que hicimos en el Troje Taller, una cooperativa de producción gráfica, se orientó fundamentalmente la realización de carteles y diseño socialmente necesario.

¿CÓMO SE DECIDE FUNDAR LA BIENAL EN MÉXICO?, ¿CUÁL FUE SU VISIÓN CON ESTE PROYECTO?

En la Troje Taller, teníamos una revista, *Vía libre*, la cual era de carácter cultural, donde se hizo la primera convocatoria para la Bienal Internacional del Cartel en México en 1989. El interés era provocar una vinculación entre diseñadores mexicanos y extranjeros, principalmente europeos, que era con los que tenía más contacto. Con ello, conseguimos un mejoramiento en el nivel de enseñanza del diseño en las universidades en México y estuvimos trabajando con Felipe Covarrubias, quien editaba la primera revista de diseño en México *Magenta*, Germán Montalvo a quien conocí a través de Rafael López Castro y Marta León, sin olvidar a María Martha Covarrubias Newton (1958-2014) quien también obtuvo el título de LDG en la UAMX, con el propósito de crear algo más poderoso referente al cartel.

¿POR QUÉ EL CARTEL?

El cartel es una pieza fundamental para la enseñanza del diseño, implica una gran reflexión temática e investigación, un trabajo tipográfico detallado y la capacidad de comunicar a través de la imagen, entonces, considero que es muy importante en la formación de un diseñador.

El diseñador y cinematógrafo Chaz Maviyane Davies dando una conferencia magistral en el Cuarto Encuentro Internacional de Diseño en la Ciudad de San Luis Potosí en 2002. La imagen que aparece proyectada es el cartel que hiciera Chaz Maviyane Davies para la colección *Nouveau Salon du Cent* editada en Francia en 2001 con motivo del centenario de la muerte de Toulouse Lautrec.

PARA USTED, ¿CUÁL ES EL VERDADERO OBJETIVO DEL CARTEL?

El cartel siempre ha estado presente, pues no hay momento histórico en el que el cartel no nos recuerde lo que estaba pasando en ese momento: el cartel es para comunicar, denunciar, promover y comentar, ya que su función artística es secundaria y en realidad es de sentido anónimo y al final es el público quien decide si es un buen cartel o no.

igualmente, una visión distinta, además del concurso. Fue fundamental la generación de un congreso en el que se llevan a cabo conferencias, donde los invitados pueden enseñar e interactuar con el público; además de que hemos ido ampliando los vínculos con otros grupos e instituciones que también utilizan el cartel, esto para darle más vitalidad al cartel y que se entienda que tiene diferentes especialidades, por ejemplo, no es lo mismo hacer un cartel de reflexión que uno para cine.

¿LA VISIÓN INICIAL DEL PROYECTO HA CAMBIADO A LA DE HOY EN DÍA? ¿CÓMO SE HA TRANSFORMADO?

Creo que la Bienal ha ido entendiendo como se van transformando y generando los nuevos lenguajes a través del tiempo y las generaciones. Hace 32 años las bienales europeas no admitían a estudiantes en los concursos pero en nuestro país abrimos esa posibilidad;

¿QUÉ CONSIDERA QUE SE DEBERÍA HACER PARA IMPULSAR EL DISEÑO EN NUESTRO PAÍS?

Es necesario que las universidades trabajen con empresas y hagan proyectos de investigación sobre diseño, hacer foros con el gobierno para que sus proyectos los desarrollen los mexicanos y éste no deje trabajos de envergadura en manos de diseñadores extranjeros,

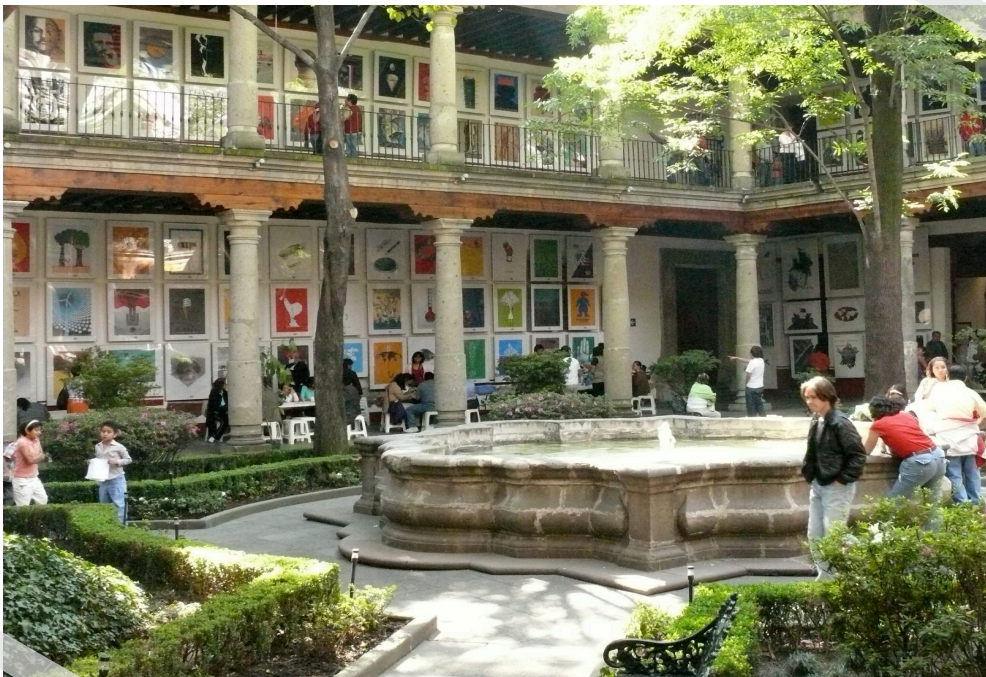

Figura 3:
Patio del Museo Franz Mayer, donde se exhiben diversos carteles.

Figura 4: "Dime de qué presumes y te diré de qué careces", de Octavio Alonso. Colección: ¡A darle que es mole de olla!, Carteles sobre refranes populares usados en México.

dado que tenemos historia y talentos en nuestro país.

El valor que agrega el diseño a un producto es muy alto, además México tiene una posición geográfica privilegiada y tenemos que cambiar el chip para dejar el "hecho en México" por "diseñado en México".

Las universidades deben provocar ese encuentro con la industria, tanto éstas como los investigadores son los principales responsables de generar un cambio mediante la innovación y el nuevo pensamiento; este aspecto permitirá desarrollar al país con la intervención del diseño, mediante la creación de vínculos y colaboraciones.

USTED, ¿QUÉ RECOMENDARÍA PARA QUE EL CARTEL TENGA UN IMPACTO O SEA REALMENTE PERSUASIVO PARA LAS PERSONAS?

Primero y lo más importante es conocer a la audiencia, así como el estudio de

la imagen, del contenido, porque nadie entiende lenguajes que no conoce.

Nuestro país tiene una gran historia iconográfica y una historia muy rica en artes plásticas y en tradiciones tradicionales y de lenguaje popular, por lo cual el diseñador debe nutrirse de referencias externas como la literatura, el cine o el teatro; enterarse de las cosas que pasan en su entorno. Se debe hacer una investigación adecuada acerca del tema que se va a tratar en el cartel.

PARA FINALIZAR, ¿QUÉ RECOMENDARÍA A LOS ESTUDIANTES DE DISEÑO GRÁFICO QUE ESTÁN INTERESADOS EN LA CREACIÓN DE CARTELES?

Acrecentar su cultura de diseño, por ejemplo, el estudio de la imagen no sólo se genera con clases de composición o de dibujo, sino en todas esas referencias externas que tenemos en México, así como de cualquier país o tema al que se refiera el cartel. Otro punto importante es ¿cómo te vas a diferenciar de los demás? Es un factor muy importante para darle personalidad a los temas tratados mediante el cartel y que provoque un impacto visual distinto. Es decir, no sólo se debe cuidar la parte estética sino el contenido, además de contemplar el tiraje; del mismo modo, cómo se va a producir y cómo va a circular ese cartel para elegir el formato adecuado. Teniendo en cuenta todos esos elementos, se puede determinar y lograr la optimización de recursos, porque al final el diseño también se trata de eso: "hacer y comunicar más con menos". ■

Para conocer más sobre la Biental Internacional del Cartel en México, visita: <https://bienalcartel.org/>