

¡El cartel no ha muerto!

Gabriela Trujillo / Krystal Mejía
Diseño de la Comunicación Gráfica

Puebla, la Ciudad de los Ángeles, fue la sede elegida para dar alas a la creatividad y congregar a estudiantes de todo el país con motivo de la 11ª Bienal Internacional de Cartel en México.

En el auditorio del Complejo Cultural Universitario un cúmulo de personas vinculadas al quehacer del diseño se dispersaban saludando y esperando que dieran inicio las 18 conferencias de diseñadores internacionales que se llevarían a cabo en dicho recinto, del 29 de octubre al 2 de noviembre. Tras escuchar la voz de: “Tercera llamada”, los rumores cesaron y los asistentes tomaron sus respectivos lugares.

Fue el simpático Vladimir Chaika quien abrió el telón con la primera conferencia “El minimalismo en el cartel ruso”, que con su buen humor y sello característico: mínimo, expresivo y el uso predominante de la tipografía como recurso formal, nos dejó claro que menos es más.

Por su parte Eric Olivares realizó una retrospectiva acerca del cartel español, pero lo que más impresionó fue su investigación acerca de interfaces, en la cual mediante el uso de tintas termocativas, fotoluminiscentes y termoluminiscentes (que se activan o llegan a conducir electricidad mediante el calor o la luz) elevan al medio impreso a nuevos niveles de interacción, más cercanos al usuario. Olivares evidenció dos puntos: el primero, que el medio impreso se está adaptando rápidamente a las nuevas tecnologías y aunque la industria editorial digital se encuentran en pleno auge, no desbancará pronto a los medios impresos que prometen no desaparecer; el segundo, la apremiante necesidad de diseñadores multidisciplinarios que estén al tanto de las nuevas tecnologías, a fin de abrir nuevos horizontes para el quehacer del diseño actual.

La diseñadora Luba Lukova, representante estadounidense — que por cierto será el próximo país invitado en la edición de 2012 de la Bienal de Cartel en México — es considerada una de las productoras de imágenes contemporáneas más importantes. Nos mostró parte de su trabajo con temática social, que incluye carteles resueltos con solo plastas de color y pocas tintas, pero con un

¹ Fotografías Jorge Contreras, exposición: Voces de libertad.

² Cartel: Brainwashing, Luba Lukova.

³ Cartel homenaje a Shigeo Fukuda.

poder enorme de comunicación y reflexión. El contraste de colores, así como los trazos geométricos que identifican su trabajo, son ejemplos de que no es indispensable tener la última versión de nuestros programas de cómputo para lograr resultados asombrosos.

Otro punto importante dentro de su conferencia “La fuerza de la imagen en el cartel”, y que pocos diseñadores toman en cuenta antes de realizar cualquier diseño, es la investigación previa. Luba realiza una amplia investigación antes de cada trabajo, y eso se refleja en todas ellas.¹

El representante mexicano en la Bienal de Cartel fue Alejandro Magallanes. Diseñador e ilustrador egresado de la ENAP, con gran reconocimiento a nivel internacional, ha ganado varios premios de cartel, su trabajo posee un enfoque principalmente social y cultural, y se caracteriza por su complejidad y heterogeneidad que abarca tanto cartel, como ilustración o animación, siempre con un uso extenso de materiales.²

En esta edición se presentó una serie de carteles en memoria del diseñador Shigeo Fukuda, quizá el diseñador más conocido de Japón y el que mayor trascendencia ha tenido en el mundo del diseño. Fue un creador polifa-

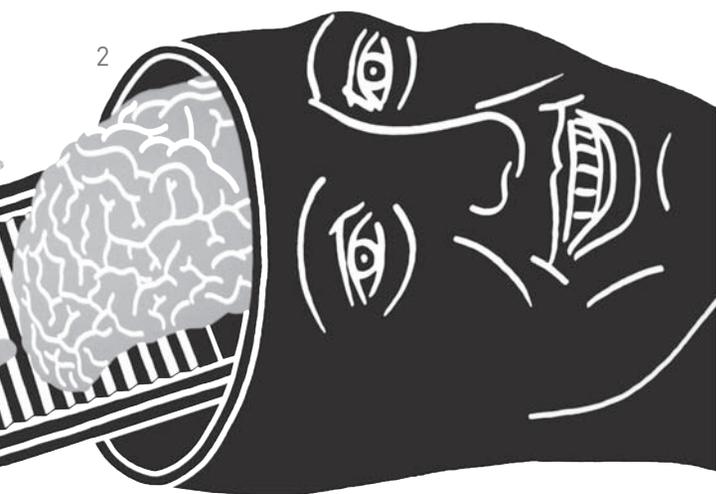
cético y sin limitantes, como puede observarse en su obra, cuyos carteles sin duda marcaron un hito en el ámbito del diseño. Por lo tanto en una bienal como ésta no podían pasar desapercibidos los años de trayectoria de un artista de semejante talla.

Además de conferencias, la Bienal ofreció talleres y una diversidad de actividades culturales: presentaciones de libros, inauguraciones de exposiciones de cartel, conciertos y una muestra de cine experimental y de animación; lo que permitió un acercamiento a la obra de las principales figuras en el ámbito del cartel internacional.

La comunicación es indispensable dentro del entorno social; es ahí donde el cartel armado de imagen, color y tipografía toma fuerza como un instrumento para la reflexión sobre determinado tema. En esto radica la importancia de un espacio como el de la Bienal de Cartel, en el que convergen distintas propuestas de gran calidad y actualidad en todo el mundo y se revisa el uso de nuevas tecnologías y su consecuente evolución para la solución de los problemas de comunicación implicados en la elaboración del cartel. A 20 años del nacimiento de este encuentro, el cartel sigue más que vigente, no importa cuál sea el material empleado.

Si bien la historia del cartel es vieja, esto no significa su próxima extinción. La síntesis de una idea que busca ser comunicada a determinado público y en determinado lugar sigue siendo el objetivo primordial del cartel. Ahora podemos encontrar carteles interactivos, animados, en papel, en la web, en lona, en tamaños diminutos o en grandes formatos, en una pared o en una revista. El cartel no muere, pues un principio de comunicación como éste no se destruye, sólo se transforma.

¡Larga vida al cartel!

¹ Si deseas saber más sobre su trabajo puedes consultar la página www.clayandgold.com

² Si deseas saber más sobre su trabajo puedes consultar la página <http://loquehacealejandromagallanes.blogspot.com>

Reconocimiento a

Peter Saxer

en la Bienal
de Cartel

Ilustración Humberto Castillo

En el marco de la 11ª Bienal Internacional del Cartel en México, celebrada en Puebla del 29 de octubre al 2 de noviembre, se reconoció a personalidades del diseño gráfico mexicano que han contribuido con su apoyo a la Bienal. Uno de ellos fue el diseñador Peter Saxer Ulher, profesor de dibujo en la carrera de Diseño de la Comunicación Gráfica y cofundador del Salón Princesa, taller de dibujo abierto los viernes de cada trimestre, que este 2011 cumple 25 años en activo. Saxer fue distinguido por ser uno de los incansables colaboradores en la organización de la Bienal desde sus inicios, ya sea como jurado, como participante, como expositor y como amigo.

Felicidades a nuestro compañero Peter Saxer.

Martha Flores
Síntesis Creativa