El Diseño Gráfico… variable y constante a la vez

Es invierno en parte de la Europa del siglo XII, donde en una iluminada habitación, rodeado de particulares instrumentos, el devoto monje ofrece su trabajo a Dios. Él está iluminando un libro, iluminando, es decir, ilustrando, colocando bellas y alegóricas imágenes en un manuscrito que será copiado y se convertirá en la palabra viva de la alta sociedad a la que pertenece. Quizá también será apreciado como tesoro pues su contenido, prohibido para muchos en algunos casos, le proporciona el privilegio del conocimiento a su poseedor.

El scriptorium es un lugar amplio, rodeado de innumerables ventanales por donde entra abundante la luz. Varios monjes, en mesitas individuales, laboran en silencio; mientras unos copian, otros iluminan, otros traducen o corrigen textos, otros trazan guías… pero todos hacen uso de sus habilidades artísticas para crear una obra que tiene como finalidad satisfacer la necesidad de otros.

Innumerables son las formas que el ser humano ha utilizado para comunicar y expresar ideas y pensamientos, costumbres y rutinas, convicciones y argumentos. Desde la época de las cavernas con sus incipientes ilustraciones de bisontes y cazadores, hasta la era de la tecnología en la que nos encontramos ahora, las personas necesitan decir, comunicar, expresar, convencer. Desde mucho tiempo atrás, las culturas humanas dedicaron tiempo a perfeccionar el arte de comunicar silenciosamente ideas, con imágenes que eran más elocuentes y resonantes que cualquier discurso dado a gritos. En esa larga historia, donde caben Gutemberg y su imprenta o la escuela Bauhaus con sus objetivos de enseñar este oficio, el diseño ha sufrido cambios pero no pierde su esencia. ¿Cuánto dista la imagen del scriptorium medieval o del taller del artesano renacentista, del departamento de diseño gráfico actual? En el fondo, no mucho, con estilos y tintas aquéllos, con computadores y tablas digitalizadoras estos otros. Pero en general, el talento y en especial el objetivo siguen siendo los mismos.

Aún con esos antecedentes tan lejanos el diseño es constante, se mantiene vigente en la actualidad y crece y se transforma cada vez. Los cuadernos que usted usa, los libros que lee, la publicidad que vio en las carreteras camino a su casa, los sitios web que usted visita para buscar información o entretenerse, el periódico que lee en este momento, son fruto de la imaginación y creatividad de las personas que se dedican al diseño gráfico. Esa constancia y vigencia del diseño es lo que le ha permitido modificarse día a día y expandirse a muchas áreas distintas.

Actualmente, los ámbitos que abarca el diseño gráfico son muchos, muy variados y distintamente desarrollados en el país. Es posible hablar sobre diseño editorial, diseño de imagen comercial, diseño publicitario, diseño web, diseño animado e inclusive diseño de software o aplicaciones, entre otros. Y en el área de la educación, a quienes se sienten interesados en ser parte de esto, se les ofrecen también muchas y variadas opciones. Definamos un poco mejor cada área para tener una idea más clara. Sin embargo, no es posible desprenderlas y verlas por separado. De una forma u otra manera, todas los campos se relacionan entre sí y los profesionales pueden abarcar muchas áreas.

Diseño Editorial

Esta rama del diseño está dedicada a la creación de producciones como libros, unidades didácticas, revistas especializadas, folletos, periódicos, boletines y material afin. Una de las áreas más antiguas pero de la misma forma muy válida y respetada. En este campo el diseñador o diseñadora busca la forma de lograr uniformidad en el diseño sin dejar que llegue a la monotonía en cada página, agregando variedad y espontaneidad con el color, los contrastes y otros elementos.

Diseño de imagen comercial

Este es un campo dedicado a síntesis de las ideas, objetivos y valores de una compañía en sus signos visuales como su logo o sus papelerías. Una rama donde los diseñadores buscan la abstracción de conceptos para representarlos con figuras en forma sencilla pero efectiva. Probablemente lo que usted crea o piense de una empresa, está necesariamente ligado a lo que sus signos visuales le han transmitido.

Diseño Publicitario

Enfocado a la creación de producciones que tienen como objetivo transmitir una idea que convenza a un consumidor. Es aquí donde los diseñadores trabajan en proyectos como anuncios, carteles, vallas, volantes, plegables, empaques y demás. También trabajan como soporte para otros medios publicitarios como la televisión.

Diseño Web

El Internet con su vertiginoso despliegue ha venido a brindar al diseño gráfico un ámbito más para su desarrollo. Los sitios que día a día son consultados desde miles de computadores, son el producto de las ideas de diseñadores gráficos, programadores y otros profesionales. En este sector, quien diseña escoge los colores, las formas, todos los elementos que tiene cualquier página web y los organiza de manera que sea agradable y fácil de navegar por medio del usuario. Acá ya no trabaja para una producción impresa, aquí su trabajo será apreciado desde el monitor donde se combinan además el sonido y el movimiento.

Animación

Este es un campo que ha tomado mucha fuerza hoy día. Aunque no es una rama del diseño gráfico propiamente, sí hay muchos diseñadores y diseñadoras detrás de producciones animadas como videos, películas, cortometrajes, anuncios de televisión y proyectos de este tipo. Para este caso, las aplicaciones utilizadas no son las mismas que para las ramas anteriores. Esto exige una especialización del profesional o una ampliación de sus campos de acción por medio de la capacitación. Lo mismo ocurre con el diseño de software o aplicaciones que, gracias al surgimiento de dispositivos móviles como celulares, tablets, reproductores y demás, le han permitido al diseño abrir poco a poco una puerta por donde evidentemente entrará con mayor fuerza en el futuro.

Estos son en esencia algunos de los más importantes campos de las artes gráficas y que son desarrollados, en mayor o menor medida, en nuestro país. Existen muchas empresas que obtienen su capital trabajando exclusivamente con el diseño gráfico. Para esto los profesionales se han formado y preparado, ya sea en las mismas empresas de una manera práctica y experimental, o se forman en colegios técnicos, institutos y universidades que ahora apuestan cada día más, a la idea de dar a los estudiantes las herramientas necesarias para enfrentar los retos gráficos de la sociedad actual.

No obstante, es muy importante destacar que los profesionales en diseño gráfico no son unos simples usuarios de programas para diseñar. Es común darse cuenta que algunas entidades ofrecen cursos de diseño gráfico en los que el estudiante solo aprende a manejar un software y carece por completo de las bases, las técnicas y los principios del diseño que hacen que cada proyecto que se realiza goce de buen gusto y eficacia, es decir, que de verdad cumpla con el objetivo determinado desde su inicio. Por esta razón, existen conflictos en el gremio y en la oferta y demanda que existe de diseño. Por un lado, estos usuarios de software que hacen diseño barato en todo sentido y por otro lado, los que buscan dar a esta profesión el lugar que se merece.

Aún con todo y eso, es fácil percibir al diseño en el futuro. Con los cambios sociales y el desarrollo de la tecnología será común evidenciar cómo el diseño gráfico seguirá cambiando, cómo seguiremos participando de esta comunicación gráfica día a día y cómo el diseño gráfico irá adaptándose a las necesidades de la sociedad del momento… constante y variable a la vez.

Agradecimiento

Licda. Wendy Gómez Umaña
Profesora de Diseño Gráfico
COVAO

Para uso COVAO