

El diseño gráfico como arte visual

Por Jorge Luis García Fabela

El diseño gráfico se inserta en el contexto mucho más amplio de las «artes visuales» y, aunque no en todos los casos, produce obras de arte.

El discutido problema acerca de si el diseño es arte o no, resulta complejo de resolver, y más cuando ambos términos no pueden ser definidos de manera completa y definitiva por la variedad de criterios y posturas ante ambos quehaceres. Si partimos de las definiciones sustanciales de ambas actividades nos enfrentaremos a conceptos limitados que no ayudarán a una comprensión amplia y completa de cada una de ellas, ya que los dos quehaceres han evolucionado y cambiado a través del tiempo.

Aquella idea antigua del Arte como *tejné* (técnica) o *Ars*, la idea de hacer las cosas bien (bien realizadas) puede aplicarse a infinidad de cosas y actividades, pero ese no es el sentido que se suele aplicar a las llamadas Bellas Artes. La historia de la clasificación de las artes es un verdadero «quita y pon». En la Edad Media eran siete: gramática, retórica, lógica, aritmética, geometría, astronomía y música. Ciencias y artes combinadas. En el siglo XVIII las Bellas Artes fueron conocidas como pintura, escultura, música, literatura y danza. La discutida arquitectura se metía donde podía. En el siglo XV las obras del escultor eran denominadas «arti di disegno» por utilizar el dibujo.

Es sabido que hay otras manifestaciones consideradas arte como el cine, el teatro o la ópera, que si bien no encuentran una inserción definitiva en las Bellas Artes sí son consideradas como tales. La fotografía entra y sale con mucha facilidad por las puertas de los museos y galerías pero tampoco se define por completo si es arte o no lo es. Los diseños, en particular el industrial se instala en museos importantes como el MoMA (*The Museum of Modern Art*), y así es posible encontrar sillas, autos, cristalería, cubiertos de mesa e incluso películas animadas dentro de su acervo. En el MOMA, en el mes de julio del presente año hubo una exposición sobre los 50 años de la tipografía Helvética que incluía entre otras cosas carteles, impresos importantes y la señalización del Metro de Nueva York.

Escuelas como «*School of Visual Arts*» de Nueva York incluyen dentro de sus estudios *Arte por Computadora*, el video como arte también es mencionado, y el diseño gráfico dentro de las artes visuales forma parte sustancial de sus planes de estudio.

El arte en su sentido más profundo hace referencia a tener experiencias estéticas, emocionales e intelectuales propias del artista. Quisiera compartir dos definiciones de arte que pueden ayudar a un acercamiento a su comprensión.

«Arte es evocar un sentimiento experimentado y luego por medio de líneas, movimientos, sonidos, colores o palabras transmitirlo a los demás».

León Tolstói

«Arte es crear, expresar una idea nacida del espíritu, dándole forma material».

Frederick Schelling

A mi parecer es correcta la declaración acerca del carácter esencial del arte en ser una «creación del espíritu». En ese sentido agregaría que el diseño gráfico no puede evitar ser también una creación del espíritu ya que el diseñador no es un ser fragmentado que cuando trabaja se olvide de su propio espíritu y pueda deshacerse del mismo. El diseñador es un ser completo y siempre imprimimos una parte de nuestro espíritu en nuestros trabajos como en la manera en que hablamos o vestimos.

Encontrar una definición completa y terminada acerca del arte resulta prácticamente imposible. Yo me quedo con la idea de que «Arte es todo aquello que hace un artista y lo presenta como obra de arte». Dicen que una palabra no se puede definir con la misma pero ese es un asunto de rigor que prefiero pasar por alto. Ahora, el asunto por resolver es ¿quien es artista? La respuesta sería parecida: aquel que hace arte y presenta su trabajo como obra de arte.

No estoy seguro de lo acertado o equivocado de estas definiciones, pero lo que si sé es que me ayudan a definir o delimitar el trabajo del propio artista. En diseño, el asunto estético va implícito en el trabajo y así definimos cuando un trabajo es bello, feo, grotesco, horrible, gracioso. Cuando menciono que arte es todo aquello que hace un artista y lo presenta como obra de arte no estoy diciendo si es buen arte o malo, regular, pésimo o excelente. Esa es una cuestión axiológica, pero lo que es cierto es que hay muchos artistas y diseñadores con distintas y particulares cualidades.

El diseño gráfico no se encuentra dentro de las Bellas Artes, tampoco dentro de las llamadas artes nobles o mayores, no conozco a ninguna persona o grupo de personas significativas que lo ubiquen dentro de las artes de manera definitiva.

Si insistiéramos en que arte es hacer cualquier cosa bien entonces podría llamarse arte a tejer una bufanda, hacer postres, torear e incluso amar (nos es familiar el libro «El arte de amar» de Fromm). Tejer con estambre y ganchos no es considerado como arte pero si lo hace el artista español Joan Brossa sí lo es. El presenta una letra «A» tejida con estambre rojo incluyendo los ganchos y la muestra sobre una superficie de madera. El sentido de la obra es la elevación de lo convencional a la categoría de objeto artístico, asunto que se provoca desde Duchamp. Así, arte puede ser casi cualquier asunto pero debe realizarlo el artista y presentarlo como obra de arte. Ya ni siquiera pensamos que para la presentación se requiera del museo o la galería, ya que el arte puede presentarse en un parque, en una costa o por Internet.

¿Por qué la relación arte-diseño?

La característica base del diseño es la utilidad y contiene el valor de la estética. El diseño, al igual que el arte, comunica. Aquello que comunique el diseño gráfico tendrá como fin el que pueda servir, pueda aprovecharse, pueda persuadir, que cause algún beneficio o comodidad.

El arte no puede verse privado de la persuasión ni del beneficio estético y puede proporcionar utilidad o provecho estético, espiritual y económico.

El diseño gráfico desde su origen como arte comercial requiere del dibujo, de la pintura, la fotografía y caligrafía para realizar sus imágenes y textos.

La pintura pertenece a las Bellas Artes y es común leer o escuchar que tiene un carácter desinteresado, que no se realiza para un público en especial, que el artista cuando pinta se expresa libremente, que tiene la característica de expresar pasiones, emociones, sentimientos y deseos del propio artista. Esto puede ser verdad pero no generalidad. El artista también puede pintar o hacer arte para un público en especial y cuanto más complicado sea el arte que realiza, su público será más especial. Hay que entender que existe un público de élite o un público de vanguardia, de la misma manera que también existen públicos populares. El artista tiene público y clientes: no podemos pensar que Jackson Pollock o Picasso hayan sido desinteresados cuando pintaban o vendían su obra. El cliente del artista puede encargar obras en particular de acuerdo a sus propios gustos e intereses.

El arte no tiene límites. En su historia y en sus diferentes manifestaciones ha producido todo lo imaginable. La pintura se ha realizado desde diversos movimientos o tendencias, con estilos propios y se ha extendido desde la bidimensionalidad a la tridimensionalidad, ha sido aplicada a muros, esculturas, instalaciones, a los más diversos objetos, al cuerpo humano. El arte se ha extendido a la iluminación, al cinetismo, a los efectos ópticos, a los objetos populares y de consumo, a modificaciones quirúrgico plásticas en los propios artistas, a la proyección y al ciberespacio. El arte se ha representado por costuras, tejidos. Un artista como Piero Manzoni podía seriar sus enlatados con el producto de sus propias heces y venderlos a precio de oro.

Al hacer un recorrido por todos los caminos, desde la pintura y las artes, el diseño gráfico ha tenido como referencias en su quehacer infinidad de imágenes artísticas realizadas de múltiples maneras y éstas le han servido como un muestrario inagotable de posibilidades de expresión para realizar las propias. Así explico la relación arte-diseño. Una relación que tiene tintes de parentesco, ya de consanguinidad.

Artistas y diseño gráfico

Es sabido que hay diseñadores gráficos que pintan y también es conocido que existen connotados artistas que hacen diseño gráfico. Desde Lautrec, Ramón Casas y Alfonso Mucha el arte comercial podía ser realizado por artistas plásticos. Un buen ejemplo de artistas y diseñadores de modas que hacen diseño gráfico lo podemos encontrar en los anuncios del vodka Absolut que resultan ser una verdadera fiesta de colores, de creatividad e imaginación. Warhol o Arman que traza con sus brochas la botella, las fotografías de Helmut Newton para Vogue, la escultura de Lorenzo Quin's. Artistas como Jae Winkelman, Mariné, Neiman. Diseñadores de interiores, de mesas y sillas, diseñadores de modas participan de manera única en los anuncios del conocido vodka. Cabe decir de paso que esa colección original y única de anuncios comerciales que es producida por artistas y diseñadores es al mismo tiempo una muestra magnífica de imágenes nacidas de conceptos únicos con grandes contenidos de figuras retóricas.

Consideraciones finales

A mi parecer el diseño en general y el diseño gráfico en particular se ha servido muy bien de las artes y pienso que seguirá haciéndolo. Pensamos que hay diferencias sustanciales entre arte y diseño gráfico, sin embargo estas sugeridas diferencias son contenidas por ambas disciplinas. El arte no es por completo desinteresado y sí tiene utilidad, ya sea estética o económica. El diseño por su parte en ocasiones sí es una manifestación del espíritu. No todo el diseño es arte pero si hay mucho diseño que es arte y ya se inserta en museos y escuelas connotadas de las artes visuales. Así, el diseño gráfico sí es arte.

Publicado el 04/02/2008

Bibliografía

- Valdés, Sara. «De la Estética y el Arte». Ed. Universidad de Guanajuato. México, 2002.

FOROALFA

ISSN 1851-5606

<https://foroalfa.org/articulos/el-diseno-grafico-como-arte-visual>

