

Picnik tipográfico **Ediciones expandidas en el taller de diseño**

EJE N° 3

Solana Berti
Facultad de Artes. UNLP
solanaberti@gmail.com

Sara Guitelman
Facultad de Artes. UNLP
teescribesara@gmail.com

Analía De Matteo
Facultad de Artes. UNLP
analiadematteo@gmail.com

Valeria Lagunas
Facultad de Artes. UNLP
lagunasva@gmail.com

RESUMEN

El proyecto de investigación *Diseños de disenso*, en el que se inscribe la experiencia pedagógica PICNIK TIPOGRÁFICO, propone desde su fundamento, que la investigación se construya en diálogo con el aula, con la finalidad de producir contenidos orientados a reconfigurar la enseñanza de diseño en el ámbito del taller proyectual, abriendo preguntas acerca de la relación entre diseño, arte y futuro. Preguntas que incidan en el hacer de lxs profesionales para la construcción de paradigmas que resignifiquen los sentidos de nuestra práctica, hacia mejores formas de comunidad.

Como diseñadorxs, dice Andreu Belsunces (2022) estamos llamadxs a diseñar *contraficciones*, a dejar de “reproducir las sinergias del mundo en el que vivimos” para crear otros imaginarios. Encontrar alternativas a los discursos de futuros previsibles, prefigurados.

Es por esto que, entre otras experiencias, en 2021 propusimos la secuencia que aquí presentamos: actividades, encuentros y trabajos prácticos que enlazan contenidos tradicionales del taller de diseño —por ejemplo tipografía—, con temas que invitan a replantear el método proyectual y sobre todo, a repensar el diseño como discurso que excede por mucho el campo al que durante décadas estuvo circunscripto —esto es,

las comunicaciones hegemónicas vinculadas al mercado—, particularmente en el ámbito académico que nos ocupa.

PALABRAS CLAVE: diseño; futuro; imaginación; ediciones expandidas; enseñanza

INTRODUCCIÓN

PICNIK TIPOGRÁFICO

La experiencia pedagógica PICNIK TIPOGRÁFICO que aquí compartimos, se inscribe en el proyecto de investigación *Diseños de disenso*, para el cual es clave la construcción de un diálogo con el aula, con la finalidad de producir contenidos orientados a reconfigurar la enseñanza de diseño en el ámbito del taller proyectual, abriendo preguntas acerca de la relación entre diseño, arte y futuro.

La inclusión de saberes referidos a diseño de fanzines, libros de artista, ediciones de autor —que venimos incorporando desde 2015 a la currícula—, tiene no solo el objetivo de incursionar en el campo donde diseño y arte se cruzan sino también, en su abordaje crítico, ser el lugar desde donde abrir las preguntas que incidan en el hacer de lxs profesionales para la construcción de paradigmas que resignifiquen los sentidos de nuestra práctica, hacia mejores formas de comunidad.

Sabemos que el origen mismo del diseño moderno, sea que lo situemos en el futurismo y el productivismo ruso, en los Vkhutemas o en la Bauhaus, estuvo fundado en la expectativa de encontrar un modo de unir arte y vida para que éste pudiera servir a proyectar y construir mejores futuros. Y sabemos también que aquella *promesa* hace tiempo perdida, ha adquirido hoy carácter de urgente.

Es aquí donde el *para qué* de estos soportes y registros discursivos que incorporamos, hablan de un activismo a partir de dónde y cómo nos situamos. Porque estos emergentes que circulan a contramano de las matrices productivistas, configuran espacios que proponen sociabilidades alternativas, modos de producción otros. Redes que se fundan en la solidaridad, el compañerismo y la autogestión. Es en la «materialización de la palabra propia y el encuentro con “la otra” donde se construye el nosotros, un nosotros que ha luchado por la pluralidad y el derecho a expresarse, producir y hacer circular expresiones estéticas inseparables de la política.» (Aguerre y Gómez, 2020, p. 26).

Las *ediciones expandidas* (Borsuk, 2020), publicaciones no tradicionales en sus soportes, contenidos, técnicas de producción, destinación y circulación, desde sus lógicas de *desaceleración o decrecimiento*, abren una zona para proyectos que escapan a futuros oscuros y prefigurados en el marco del nuevo orden informacional en el que, en palabras de Flavia Costa (2021) la inteligencia artificial, “diseñada según un código técnico de competitividad no sustentable, profundiza las desigualdades”.

Si bien este tipo de publicaciones tiene una historia de más de un siglo —que incluye valiosos exponentes locales como Edgardo A. Vigo—, presentan un curioso devenir en cuanto a su “no-relación” con el campo académico del diseño en Argentina, en el cual no fueron incluidas hasta hace unas dos décadas atrás, cuando ubicamos los primeros signos de interés en estas prácticas colectivas: Taller de gráfica popular (2001), Grapo (2003), Diseño activo (2001), Mujeres públicas (2003), Iconoclasistas (2006), Onaire (2007) (Nieto y Siganevich, 2017).

En los últimos años se evidencia un particular y creciente interés en la enseñanza de diseño, más aún en la de artes plásticas, por la incorporación en las currículas de contenidos referidos a ediciones expandidas. Ediciones experimentales o contrahegemónicas, que marchan a contrapelo de la lógica del mercado.

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

PICNIK

En este marco, en 2021 propusimos a lxs estudiantes de Taller 1C —cátedra de Diseño en Comunicación Visual de FDA, UNLP—, un proyecto que llamamos PICNIK Tipográfico, una ambiciosa experiencia por su extensión en el tiempo y por las múltiples actividades que interrelacionó, en el contexto de la educación a distancia que impuso la pandemia de Covid-19.

Partiendo de un trabajo práctico de morfología tipográfica, que ya realizábamos en la currícula de la materia, propusimos proyectarlo en instancias posteriores que lo reorienten hacia un acercamiento al *lenguaje poético* en sentido ampliado: abordar la letra como signo visual, desapegado del significado, interrogando ¿qué dicen las letras cuando se ausentan de ellas las palabras?

Esta pregunta inicia un acercamiento del lenguaje del diseño al poético como forma de deconstruir sus funcionalidades establecidas —los imperativos de la legibilidad y la eficiencia por ejemplo— y empezar a transitar las posibilidades discursivas

frecuentemente ignoradas que aloja nuestro hacer. Así, los signos se reagruparon en un *abecedario colectivo*, que se convirtió más tarde en una poesía colaborativa, y que finalmente fue insumo para la realización de una edición experimental (en este caso fanzines), transitando este recorrido con encuentros con diseñadores de tipografía y colectivxs fanzinerxs, entre otras actividades.

Estas experiencias que reúnen diseño, literatura, ilustración, fotografía, edición y artesanía nos orientan hacia la revisión del concepto *pensamiento proyectual* invitándonos a salir de la idea dominante y patriarcal que privilegia en él la perspectiva racionalista. Proponemos interrogar este concepto y ver qué tiene que ver la *imaginación* —una palabra muy desprestigiada en nuestro campo— con lo proyectual. Indagar nuevos modos de pensar que revaloricen la intuición y pongan en valor el compromiso afectivo con los discursos verbales/visuales que producimos, con aquellxs con quienes trabajamos y con lxs destinatarixs de nuestras comunicaciones.

Por otra parte, estos contenidos nos convocan a revalorizar *la transdisciplina* como lugar desde donde transformar la metodología proyectual. Si bien los cruces e intercambios entre diseño y arte, literatura, ciencia, tecnología, sociología, comunicación, ecología suceden hace años fácticamente, de ello no dan cuenta las currículas ni los planes de estudio. Es desde ese lugar que podemos pensar el diseño como reescritura, como una voz habitada por otras, y siempre destinada.

En el mismo sentido, intentamos promover *formas de producción artesanal* que nos reencuentren con *el hacer* como lugar de emancipación y de habilitación del encuentro creativo con otrxs. Construir matrices productivas disruptivas respecto de las lógicas capitalistas: el valor de la lentitud, de lo austero (de recursos, de tecnologías, de medios) entre tantos. Esto incluye también la apropiación y reinención de tecnologías y procedimientos contemporáneos hacia *formas de ver y leer* alternativas, torciendo su funcionalidad inercial.

Finalmente, ampliar las *zonas de circulación* ajenas a la lógica del consumo, y los canales marginales: el boca a boca, el mail, los lugares de encuentro físico (las ferias, las veredas gráficas).

¿Por qué un PICNIK?

El segundo año de aislamiento preventivo nos encontró más afianzados en la enseñanza sin clases presenciales, y con mucha experiencia en la organización y la

utilización de los recursos digitales para los intercambios sincrónicos y asincrónicos en múltiples plataformas.

Aggiornadas algunas prácticas, siguieron notándose y profundizándose las ausencias, las pérdidas y la necesidad de compartir los espacios con mayor espontaneidad, menos regulación, más informalmente y a escala humana, tal como es el aula taller: cruces entre comisiones, jornadas de trabajo extracurriculares, recorridos entre aulas y docentes.

Un *picnik* promete un encuentro, surgen imágenes con aire de primavera, todxs compartimos nuestros bocadillos, las bebidas, las palabras. Llegamos solas o no y nos vamos cansadas pero felices, con nuevas amistades. Por estos motivos organizamos un particular encuentro sincrónico que reunió a las siete comisiones de Taller 1: la idea inicial fue realizar una *pequeña exposición retrospectiva sobre el primer cuatrimestre* recuperando las producciones de los trabajos prácticos sobre tipografía —tp2: escrito a mano y tp3: topotipo—, y de este modo volver sobre las propias producciones invitando a la reflexión sobre el hacer y valorizando el corpus de propuestas del conjunto de lxs estudiantes. Este lugar de encuentro como cierre de cuatrimestre, fue también planteado como espacio de producción lúdico, informal y con nuevas proyecciones para futuros trabajos en el ciclo lectivo.

Para este fin, se realizó previamente una convocatoria: cada estudiante seleccionó con un criterio estrictamente “personal”, uno de los ocho signos tipográficos de su autoría realizados en el tp3, y lo subió con sus datos a un espacio específico de Aulas Web.

El día del encuentro contamos con un invitado especial, Gerardo Borrás, diseñador de tipografía, que presentó una experiencia de diseño de un alfabeto completo. Compartimos una animación realizada por el equipo docente con todas las *letras* de lxs estudiantes recopiladas. Y propusimos un ejercicio de escritura a partir de un dispositivo que llamamos “canasta de palabras”. Consistió en un listado de palabras estratégicamente seleccionadas para construir un texto poético, dispuestas de manera tal que proponían múltiples variables y asociaciones. El “desafío” de escritura tuvo diferentes niveles de complejidad y se compartió con el grupo a través del chat. La jornada cerró con un espacio de intercambio de preguntas y comentarios.

El material recopilado fue luego editado para generar nuevas piezas y comenzar el segundo cuatrimestre dando continuidad a este ejercicio poético, en una reescritura más.

PICNIK TIPOGRÁFICO. Jornada virtual en la cursada de Taller 1. Julio 2021

Un fanzine

Esta nueva etapa de la secuencia, focalizó en el objetivo de promover *formas de producción* artesanales que nos reencuentren con las habilidades del propio cuerpo. En octubre, al aproximarse el fin de curso, propusimos un trabajo práctico introductorio al diseño editorial, que consistió en la producción de un fanzine partiendo del material que produjeron lxs estudiantes en el *Picnik* —la edición de las letras + los textos—. Nuevamente volver sobre los propios pasos, romper el tiempo lineal, reivindicar la iteración y así reflexionar sobre las propias producciones.

En esta instancia, la entrada al universo editorial experimental y autogestivo de los fanzines, planificamos una jornada de intercambio con invitadas. Convocamos a artistas de diferentes disciplinas gráficas: la ilustradora Ana Inés Castelli, editoras como Julia Cisneros, Ana Axat y Pilar Romero que integran la colectiva editora Bruma y Noe Mercanzini, del taller de grabado Estampa Feminista.

Sus conversaciones giraron en torno al *hacer*, sobre todo a la *dimensión sensible* del hacer. Así como Ana narraba que cada trabajo lo tomaba como ejercicio para aprender y para conocerse más, las chicas de Bruma afirmaban que el espacio de la editora era el lugar donde se tejían los recorridos. Sus ediciones, como la colección *Grito* sobre activismo, dieron cuenta del particular modo de construir relaciones con otrxs, que se genera en torno a estas ediciones y sus formas de circulación.

De estas conversaciones podemos mencionar varios ejes comunes:

- la práctica gráfica como zona de transversalización de universos creativos.
- la fuerte impronta de proyectos artesanales físicos, como la contracara de los diseños dominantes que cada vez más se construyen en el espacio digital.

- la gestión del propio tiempo en la producción de sus obras respetando el valor de *un tiempo humano* en el proceso.

El trabajo práctico que se inauguró con este encuentro fue el *tp8: picnic expandido. Un fanzine*. Propuso la realización de una publicación experimental de temática libre —de interés personal del alumnx— con el único condicionante de incorporar letras + textos devenidos de la jornada *picnik*. Material que recontextualizado, resignificado y apropiado, al combinarse de diversos modos e incluir múltiples voces, tensa el concepto de autoría, de propiedad.

Un fragmento de la propuesta presentada a lxs estudiantes:

«...lo que vos quieras decir al diseñar desde tu propia experiencia. Por ejemplo:

- podés elegir en función de tus intereses las letras para formar una palabra. En función de esa palabra incorporar una poesía o letra de una canción.
- O elegir una letra, incorporar la misma letra de otras familias tipográficas. Diseñar otras letras.
- Usar los textos escritos y relacionarlos directa o indirectamente con sus signos.
- Sumar tipografía/caligrafía de los trabajos anteriores si aporta a tu concepto.
- Agregar ilustraciones, tipografía, o fotos o las tres cosas.
- O lo que quieras, es totalmente libre, solo deberás tener en cuenta algunas características.

Como diseñar es editar, deberás pensar, además del contenido, tamaño de página, si es plegado, anillado, engrampado, cosido, cómo se imprime, si es fotocopia, si incorporás color, de qué modo, qué decir, cómo, papel de color, papeles de revistas, si pegar recortes, si incorporás cinta adhesiva de color y más, en función de un registro propio, personal. »

Majestuosa y antigua la estrella de la D, sus puntas aladas rompen el vuelo y la textura del mar en su camino a los cambios ruidosos. En la tierra mística, la textura homogénea que de orgánico no tiene nada entre en la forma mágica, atravesando lo incomprensible y llegando a la poesía racional.

Paloma Almada

Signos que están en viaje se entrecruzan y generan contrastes orgánicos

Jessica Sosa

La forma tiene puntas

German Ponze

La gota de los signos atravesada profunda y fragil rompe con repicla textura

Giuliana Comini

LETRA + TEXTO. Material editado por la cátedra a partir de las producciones de lxs alumnxs en el encuentro *Picnik tipográfico* realizado en julio de 2021.

Al encuentro

Como cierre de cursada del Taller DCV C 1-5 organizamos el *Picnik del reencuentro*. Una jornada presencial en la Facultad de Artes luego de prácticamente dos años de aislamiento. Volver al aula con invitados especiales, que de algún modo estuvieron presentes en los trabajos prácticos: Marcela Basch y Martín Masa, el equipo docente y la totalidad de lxs estudiantes.

Un encuentro de proyectos editoriales en el cual los fanzines se pusieron en circulación, pero que tuvo como particular característica el desborde con el que se manifestó la necesidad de tomar contacto con su materialidad y apropiarse/contarse en cada palabra/gráfica/arte. Un modo de rebelarse ante la abrumadora pausa global. Vernos, conversar cara a cara sin pantallas, con ganas de habitar el espacio del aula después de mucho tiempo y de compartir producciones en una mesa. Tocarlas, recorrerlas. Tomar una, otra, y otra más.

Jornada Picnik del reencuentro. Sede Fonseca, Facultad de Artes. Noviembre 2021

CONCLUSIONES

El *Picnik del reencuentro* evidenció en el acotado espacio de un aula, no solo los efectos sociales más evidentes de la pandemia —la necesidad de los cuerpos de retomar contacto— sino también las preocupaciones, interrogantes, incertidumbres que se manifiestan en las reflexiones teóricas y discusiones acerca del futuro del

diseño que circulan en la pospandemia. Como decíamos al comienzo: la conciencia de la urgencia por volver a la vieja pregunta: *diseño para qué*.

Estas prácticas proyectuales que activan otros discursos desde el aprendizaje colectivo/intuitivo/lúdico se nos presentan como una posibilidad de construcción de nuevas sensibilidades en el campo del diseño. Desde la praxis docente, observamos con optimismo, que habilitar la imaginación y restaurar lazos sensibles con nuestro hacer, genera un conocimiento más humanista.

¿Estaremos impulsando contraficciones que coadyuven al *decrecimiento*? ¿estaremos promoviendo otra mirada sobre el mundo? ¿en qué medida esto podría contribuir a una salida de las desigualdades que hoy nos oprimen?

Aún no tenemos respuestas, pero sí la certeza de que *algo* debe ser interrogado.

BIBLIOGRAFÍA

Aguerre N., Gómez L. (enero-junio 2020). Edgardo Antonio Vigo: el arte correo como práctica estética, comunicacional y política. *Discurso Visual*, (45), 19-27.

Benjamin, Walter (2004) *El autor como productor*. Editorial Itaca, México.

Berardi, Franco (2021) *Futurabilidad. La era de la impotencia y el horizonte de la posibilidad*. Caja negra, Buenos Aires.

Borsuk, Amaranth (2020) *El libro expandido*. Ed. Ampersand, Buenos Aires.

Byrne, M. (2019) "Nuestra era de emergencia: 2019-2100".
<https://www.monicabyrne.org/emergency>

Costa, Flavia (2021) *Tecnoceno. Algoritmos, biohackers y nuevas formas de vida*. Taurus, Buenos Aires

Cuello, N. (2021) *Ninguna línea recta. Contraculturas punk y políticas sexuales en Argentina 1984-2007*. Tren en movimiento, Buenos Aires.

Guitelman, Sara (2021) *Proyecto Vigo. El autor como diseñador*. [Tesis de maestría, Universidad Nacional de La Plata]. <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/124832>

Levinas, Emmanuel (1993) *Entre nosotros. Ensayos para pensar en otro*. Editorial Pre-textos, Buenos Aires.

Le Guin, U. (2018) *Contar es escuchar: Sobre la escritura, la lectura, la imaginación*. Círculo de Tiza.

Meggs, Phillippe (1991) *Historia del diseño gráfico*. Trillas, México.

Pano, Natalia; Cafaro, Ezequiel; Acuña, Pablo (2022) *Conversaciones sobre diseño y creatividad. Volumen 3*. Capitular, Buenos Aires.

Pedrosa, C., Klinger, D., Wolff, J. y Cámara M. (2021) *Indiccionario de lo contemporáneo*. Editorial EME, La Plata.

Rancière, J. (2014) *El reparto de lo sensible. Estética y política*, Prometeo Libros, Buenos Aires.

Sadin, Eric (2022). *La era del individuo tirano. El fin del mundo común*. Caja negra, Buenos Aires.

Belsunces, Andreu (2022) Entrevista. En: Salgado M. feb. 2022, *Diseño y futuros. 1. Ficciones* (España) una charla con Andreu Belsunces. 302 [Episodio de podcast de audio] Diseño y diáspora.

<https://open.spotify.com/episode/1tiQhSmPs5X7GvKS5lGznz?si=ed97e88ff1a14d5b>

Schmied, A. [ed] (2018). *Libro de fanzines*. Tren en Movimiento, Buenos Aires.

Servigne, P., Stevens, R. (2020) *Colapsología*, Arpa, Barcelona.

Nieto, Ma. L. (2013). *Diseño gráfico en los límites. Formaciones estéticas del disenso (Argentina 1997-2007)* Anales del IAA, FADU, UBA: Buenos Aires.

Nieto, Ma. L.y P. Siganevich, (2017) *Activismo Gráfico. Conversaciones sobre diseño, arte y política*, Wolkowicz editores, Buenos Aires, p. 200.