

7

RESEÑA

APORTES ACADÉMICOS Y PROFESIONALES DE LA Ira BIENAL DE DISEÑO EN LA HABANA, CUBA

(Academic and professional contributions from the
1st Design Biennial in La Havana, Cuba)

Jackeline Juárez de Olivero¹

¹ Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de San Miguelito. Área de Diseño Gráfico y Fotografía Digital. Email: jackeline10@yahoo.es

RESUMEN

Dando seguimiento al Convenio Marco de Colaboración Internacional entre el Instituto Superior de Diseño (ISDi) de la Habana Cuba y la Universidad de Panamá con el objetivo de aprender, de ver otras formas de diseño, comparar y abastecer el archivo personal de imágenes, del 12 al 22 de mayo de 2016 un grupo conformado por cuatro estudiantes y dos profesoras de la Facultad de Arquitectura y Diseño del Centro Regional Universitario de San Miguelito de la Universidad de Panamá, participaron en la I Bienal de Diseño en La Habana Cuba. En dicho evento se incluyeron conferencias, exposiciones de carteles, instalaciones y fotografías, muestras de diseño de moda, diseño de muebles, talleres (workshop). Mediante una metodología participativa, se hicieron observaciones, trabajo en grupo, coloquios que derivaron en formación de grupos de interés para dar continuidad a los acuerdos productos de la visita.

PALABRAS CLAVES

Convenio marco, movilidad, La Habana, diseño.

ABSTRACT

Following up on the Framework Agreement for International Collaboration between the Instituto Superior de Diseño (ISDi) of Havana Cuba and Universidad de Panama with the objective of learning, to see other forms of design, to compare and supply the personal image file from 12 to 22 May, 2016 a group formed by four students and two professors of the Faculty of Architecture and Design of Centro Regional Universitario de San Miguelito of Universidad de Panama, participated in the I Biennial of Design in Havana Cuba. The event included lectures, poster

exhibitions, installations and photographs, fashion design samples, furniture design, workshops. Through a participative methodology, observations were made; work in group, colloquia that led to the formation of interest groups to give continuity to the product agreements of the visit.

KEYWORD

Framework convention, mobility, Havana, design.

INTRODUCCIÓN

El Instituto Superior de Diseño Industrial (ISDI) de la Universidad de la Habana en Cuba, es una institución de educación superior que en Cuba se dedica a la formación de profesionales universitarios en las carreras de Diseño industrial y Diseño de Comunicación visual. Fundado el 28 de mayo del 1984, el ISDI ofrece a los diseñadores cubanos y extranjeros un programa de formación postgraduada en tres modalidades: cursos de postgrado, diplomados y Maestría.

El ISDI tiene como misión la formación de Diseñadores Industriales y de Comunicación Visual,, cada vez mejor preparados para dar respuesta a las necesidades que plantea el desarrollo sucesivo de la economía y la sociedad socialista cubana actual, con una elevada conciencia y compromiso social y con profundas convicciones profesionales, éticas y sociales. Como parte del sistema nacional de diseño, el ISDI trabaja permanentemente junto a las demás dependencias nacionales, por desarrollar y valorizar el Diseño en Cuba, y persigue desde su accionar que este sea tomado en cuenta para con ello contribuir al incremento de la eficiencia y la competitividad de las organizaciones del país (ONDI, 2016).

Con un elevado compromiso con el papel del diseño en el socialismo, el colectivo de estudiantes y trabajadores del ISDI es portador de una amplia conciencia revolucionaria, económica, tecnológica y ecológica, que imprime a todas sus tareas y misiones (ArteDinámico, 2016).

La Ira Bial de Diseño de La Habana es un evento organizado desde la Oficina Nacional de Diseño (ONDi) y otras instituciones, y bajo el presupuesto de Diseño y prosperidad, proyectándose como el espacio ideal para llevar el diseño a la vida cotidiana y al desarrollo industrial, económico, social y cultural del país. Con subsedes en Camagüey y Santiago de Cuba, el evento presentará muestras que abarcarán desde identidad, branding, gráfica impresa y ambiental, audiovisual, envase y embalaje, hasta mobiliario, diseño de interiores, maquinaria o vestuario, por ejemplo. La I Bial de Diseño de La Habana tiene el objetivo de sensibilizar a todos los actores sobre los aportes del diseño y su implicación estratégica en el desarrollo industrial, económico, social y cultural, así como en cada una de las esferas en las cuales interviene el hombre (Granma, 2016).

La Bienal se desarrolló del 18 al 20 de mayo de 2016 y sesionó en varios espacios de la capital cubana con exposiciones, muestras, pasarelas y recorridos sobre el diseño cubano e internacional. Asimismo, con un amplio espacio teórico; entre las actividades se detallan:

1. EXHIBICIONES

- Proyectos integrales: Campaña publicitaria, de bien público, propaganda política; o proyectos que agrupen más de una categoría de cualquiera de las especialidades de diseño.
- Identidad y Branding: Marca, manual y programa de Identidad.
- Gráfica impresa y ambiental: Publicaciones, Cartel/poster, Ilustración, Tipografía, Señalética.
- Diseño digital: Web, apps, multimedias, motiongraphic, animación, videojuegos, instalaciones interactivas, diseño de experiencias.
- Envase y embalaje
- Audiovisual
- Diseño de producto: luminarias, equipamiento, instrumentales y herramientas, productos de ocio, de beneficio social, ecológicos, decorativos y/o utilitarios, productos seriados, manufactura digital / impresión 3D, proyectos integrales.
- Mobiliario
- Espacios: Diseño de interiores, exteriores, proyectos de iluminación, arquitectura efímera y/o de exhibición comercial, instalaciones.
- Maquinaria: Maquinaria industrial, medios de transporte, máquinas herramientas.
- Vestuario, textiles y complementos: indumentaria, vestuario/_gurines, tejidos, patrones, materiales, sombrerería, joyería, bolsos, calzado, complementos, colecciones/series.

2. ENCUENTROS Y CONFERENCIAS

- VII Encuentro Internacional de Políticas Públicas y de Diseño,
- Simposio Iberoamericano para la Promoción del Diseño,
- I Coloquio Internacional Diseño e Industrias Creativas para el Desarrollo
- Congreso internacional de Diseño y Sociedad
- XVI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Diseño (ALADI).

3. TALLERES

- Diseño sustentable y energías renovables
- El producto fuera del producto
- Marca, lo legal y lo creativo

- Creatividad en campañas
- El mercado de la imagen personal

El fomento y coordinación de suscripción a convenios es una de las actividades más destacadas para el desarrollo de tareas de extensión e investigación entre instituciones académicas y de investigación; esta actividad consiste en negociar y formalizar las relaciones interinstitucionales, mediante las cuales se ratifican y especifican las acciones académicas y de colaboración, que se realizarán en el marco del mismo convenio; entre las cuales se pueden destacar: el intercambio de estudiantes y profesores, la realización de proyectos de investigación conjunta, conferencias, diplomados, programas de formación y actualización, así como intercambio de publicaciones y materiales; desde esta perspectiva, el 11 de febrero de 2016 se firma el Convenio Marco de Colaboración Internacional entre el Instituto Superior de Diseño (ISDI) de la Habana Cuba y la Universidad de Panamá, el objetivo de esto es lograr diversas oportunidades de intercambio académico, cultural y científico que permitan lograr una formación integral de nuestros estudiantes y la superación profesional de los docentes.

Este convenio contempla aspectos como: actividades de formación continua, organización de coloquios internacionales, realización de investigaciones, cursos específicos, prácticas de alumnado, planificación, organización y ejecución de estudios e investigaciones, movilidad de profesorado y alumnado, entre otras actividades de índole académico.

Este convenio permitió la movilización de un grupo de docentes y estudiantes del Centro Regional Universitario de San Miguelito a la primera Bienal de Diseño de La Habana con el lema “Diseño y Prosperidad”.

La delegación panameña estuvo formada por los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico: Aminta Almanza, Gabriela Sing de IV año, José Guerra de III año, y Daniel Salvatierra de II año y las profesoras Roxana Ricord y la profesora Jackeline Juárez (Figura 1).

Figura 1. Delegación panameña haciendo escala en ciudad de México. **Fuente:** Juárez (2016).

Los objetivos de la participación de la delegación panameña fueron:

- Conocer sobre el estado de diseño realizada en Cuba y otras latitudes.
- Favorecer el encuentro entre estudiantes, profesionales y personas interesadas en el diseño gráfico de Panamá.
- Actualizar la formación de las personas asistentes al congreso.
- Establecer criterios y prioridades colaboración a fin de estimular intercambios internacionales.
- Favorecer el intercambio de conocimientos y experiencias para consolidar un espacio de análisis, reflexión y colaboración entre los actores profesionales del diseño gráfico.

DESARROLLO DE LA VISITA

El acto inaugural de la I Bienal de Diseño se realizó el 14 de mayo a las 8:00 p.m. en el Gran Teatro Alicia Alonso de La Habana con la magistral presentación del Ballet de Danza Contemporánea de Cuba (Figura 2).

Figura 2. Logo e inauguración de la I Bienal de Diseño. **Fuente:** Juárez (2016).

La primera bienal de diseño presentó el trabajo de más de 400 diseñadores en una veintena de galerías del circuito de La Habana, Camagüey y Santiago de Cuba, proyectos destacables por su innovación, sostenibilidad, calidad comunicacional, estética, funcionalidad, eficacia, creatividad y aporte social.

En la Sala de Exposición “La Factoría” se presentó una muestra de diseño de mobiliario, destacándose las obras de la diseñadora cubana Clara Porset (Figura 3).

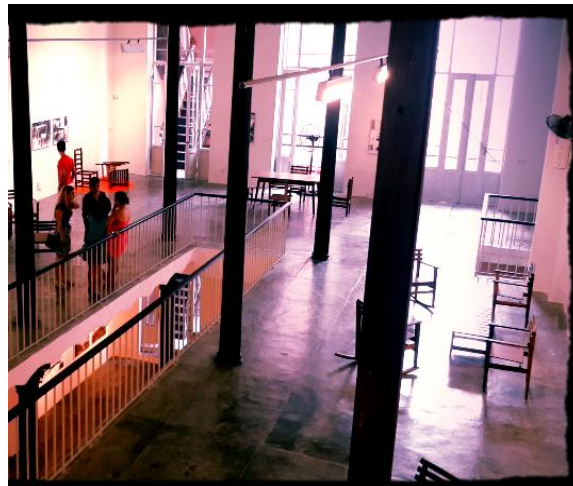

Figura 3. Sala de Exposición “La Factoría” **Fuente:** Juárez (2016).

El primer evento académico fue el 16 de mayo las 9:00 de la mañana, en el que se desarrollaron talleres simultáneos en el Instituto Superior de Diseño (ISDi), con las siguientes temáticas: “*Diseño Sustentable y Energía Renovable*”, “*El mercado de la Imagen (vestuario y calzado personal)*”, “*La Marca, lo legal y lo creativo*”, “*El producto fuera del producto (envase y embalaje)*” y “*la Creatividad en Campaña*” (Figura 4). La experiencia obtenida en estos talleres, recalcó la importancia de la teoría en la práctica; los contenidos y temáticas constituyeron el punto de partida para experimentar el efectivo y atinado proceso de diseño.

Figura 4. Vistas de talleres simultáneos en el Instituto Superior de Diseño (ISDI). **Fuente:** Juárez (2016).

Entre las actividades a destacar, se resalta la conferencia “Diseño, Comunicación y Realidad” por la diseñadora Italiana Birgit Johmann, jefa editora de “Design Boom”, empresa digital de Diseño y Comunicación (Figura 5), y la conferencia “Industrias Creativas para el desarrollo” de Oscar Salinas diseñador industrial y docente universitario, nacido en Durango, México. Otra conferencia a considerar por su aporte fue “Del Dicho al Hecho-Proceso Creativo para la Materialización de Ideas” expuesta por Carlos Zamora, diseñador gráfico cubano.

En la Fábrica de Arte Cubano, complejo cultural que incluye galerías de arte, sala de concierto, cine, cafetería y bar, se observó la muestra fotográfica del artista y fotógrafo francés Georges Rouse, su obra trata de la relación hombre, espacio y tiempo, conceptos transmitidos a través de la fotografía. (Figura 6).

También fueron expuestos diseños de los estudiantes del ISDI: serigrafía y grabados utilizados en portadas de libros, CDs y diseños de carteles. Carteles que han participado en diversos concursos y que permiten la elaboración posterior de un artículo dedicado exclusivamente con esta temática, ya que presentan una excelente calidad, creatividad y composición de diseño, algunos con tópicos burlescos, jocosos de la cruel realidad que se vive día a día (Figura 7).

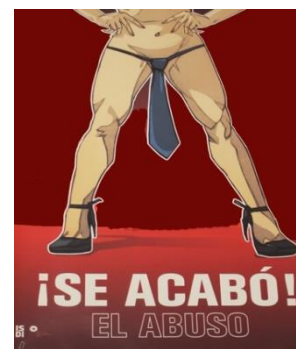

Figura 5. Conferencia “Diseño, Comunicación y Realidad”
Fuente: Juárez (2016).

Figura 6. Muestra fotográfica del artista francés Georges Rousse.
Fuente: Juárez (2016).

Figura 7. Ejemplo creativo de la exposición de carteles.
Fuente: Juárez (2016).

Es importante señalar el manejo y el diseño de tipografías, diseños de anuncios con creativos tipos o letras (Figura 8) de gran originalidad y versatilidad, herramienta importante en el diseño gráfico editorial (Figura 9).

En el área de la moda, la creatividad y recursos utilizados en el diseño y la confección de bolsos, vestidos con temáticas especiales, joyería de gran belleza y calidad. Todas estas muestras diseñadas y realizadas por los estudiantes del ISDI (Figura 10).

Figura 8. Diseño, uso y manejo de tipografías, en una Revista Digital Especializada de Diseño Cubano y Artes Visuales. **Fuente:** Juárez (2016).

Figura 9. Muestra de carteles con creativos tipos o letras. **Fuente:** Juárez (2016).

Figura 10. Diseños de joyería, área de la moda. **Fuente:** Juárez (2016).

Durante el desarrollo de esta bienal, se logró identificar la necesidad de abordar estrategias artísticas como la oferta educativa siendo escenarios complejos, complementarios aunque igualmente autónomos, de igual manera se propusieron estrategias para lograr cambios que estimulen la sensación de generar conflictos cognitivos, cuestionar las creencias y seducir desde y en la academia. Finalmente, se discutió la postura de compartir experiencias más allá de las aulas, ya que los cambios en los actores de diseño, se dimensionan desde los procesos y no sólo con clases magistrales.

Participar en las conferencias y workshop que se concentraron en la Fábrica de Arte Cubano, en el Museo Nacional de Bellas Artes y en el Instituto Superior de Diseño, permitió descifrar conceptos y diseños aplicados al comportamiento, analizar material visual de gran valor y contenido temático e innovación, experimentar a través de la imagen lo sublime y majestuoso, comprender lo tedioso, lo básico y lo elemental, lo absurdo intencional y lo banal, la fuerza, la crítica, el recurso renovable y el ingenio, el chiste cruel y lo conforme. Todo este conjunto de contradicciones creativas e ingeniosas, permite valorar y sobretodo apreciar lo que tenemos, que en comparación, contamos al detalle con innumerables recursos, y en algunos casos no se expone, ni experimenta a utilizarlos.

Norma aplicar estos conceptos, cultivarlos y explotarlos sin contemplación, poner a la intemperie este tornado ordenado de ideas, estilos, técnicas y recursos de diseño, uso del color, el dibujo, la ilustración, fotografía, tipografía, innovación, el bio-diseño, la creatividad, creatividad y más creatividad, para así lograr cambios trascendentales y de innovación en propuestas locales de diseño.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Arte Dinámico. (2016). Recuperado de https://www.artedinamico.com/portal/sitio_estudios_mo_comentarios.php?it=34466&categoria=CUB. Fecha: 23 de abril de 2016.

Arquitectura Habana. (2017). Recuperado de <http://www.arquitecturahabana.org> / Fecha: 8 de enero de 2016.

Granma. (2016). Luz verde al diseño con su primera Bienal. Recuperado de <http://www.granma.cu/cultura/2016-02-11/luz-verde-al-diseno-con-su-primera-bienal-11-02-2016-19-02-55>. Fecha: 19 de febrero de 2016.

ONDI. (2016). Oficina Nacional de Diseño. Recuperado de <http://www.ondi.cu> Fecha: 3 de abril de 2016.