

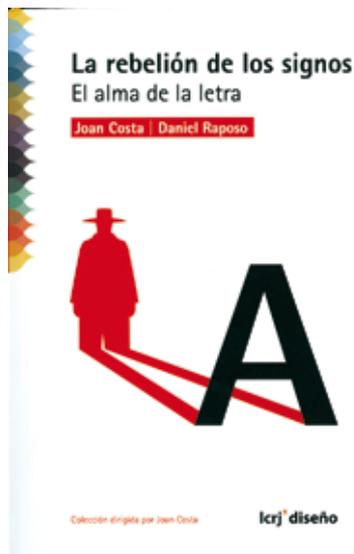
▶ Joan Costa Un récord de productividad creativa

Más de tres años de trabajo culminan con la publicación simultánea de tres libros, en España y América Latina.

Tratan, respectivamente, de la Letra, la Fotografía y las Ideas. Tres mundos completamente diferentes pero que tienen mucho en común.

El pasado 2008 el más acreditado teórico del diseño y la comunicación en el ámbito iberoamericano ha batido el récord de publicaciones. Tres libros han sido publicados al mismo tiempo en Argentina, México y España. La efemérides eleva la suma de su producción a 35 libros e innumerables artículos.

El propio autor resume estas tres últimas aportaciones a nuestro campo.

La rebelión de los signos

En Buenos Aires, la editorial La Crujía ha iniciado en mayo su flamante colección LCRJ Diseño con un libro escrito en colaboración con Daniel Raposo, joven diseñador y estudioso portugués, y buen

alumno. El libro se titula *La rebelión de los signos* y lleva como subtítulo *El alma de la letra*.

¿De qué trata esta obra? Es un trabajo sobre el nacimiento de la escritura, es decir, de las letras, y sus desarrollos a lo largo y ancho del mundo desde hace más de 5.000 años, cuando en Mesopotamia y en Egipto emergen las preescrituras cuneiforme y jeroglífica con los pictogramas figurativos y los ideogramas. Desde entonces, los signos se han ido transformando progresivamente y las figuras han devenido letras. Y las letras no han parado de generar más y más formas, innovaciones y modificaciones que son el testimonio de una desbordante creatividad mundial.

La vida de las letras sigue así un curso al margen de la vida de las palabras. Las letras del alfabeto devienen entonces -formalmente, gráficamente, o plásticamente- infinitamente más ricas y diversas que las palabras. Si bien éstas pueden cambiar su sentido semántico con la escritura, la poesía, etc., la creatividad literaria depende de las combinaciones entre las palabras. Pero la creatividad en el diseño de las letras es independiente de las palabras y de los textos. La forma escrita de las palabras, su grafía, sólo cambia con la forma de las letras. Y la expresividad visual de un texto es obra de las connotaciones y la estética de las letras que lo componen.

La rebelión de los signos arranca con estas ideas y despliega la enorme variedad de formas, variantes y combinaciones que la letra experimenta al servicio de cada lengua, de cada país, de su historia y su cultura. Pero también en la búsqueda de su autonomía como forma, es decir, en su independencia de la escritura, la palabra, el texto, de los cuales la letra es la materia.

Al independizarse de la palabra, la letra deviene forma, dibujo, diseño. Y entonces desarrolla una doble vida: por un lado, lingüística, por el otro, gráfica.

Así la letra trasciende el escrito y deviene objeto de cultura visual.

Sin abandonar la escritura lapidaria, la caligrafía, la tipografía y la digitalización, la letra incursiona en las marcas y los logos, en el arte plástico (dadá, suprematismo, lettrismo), en el humor y en la vida urbana.

El investigador Guillermo Bosovsky ha escrito a propósito de este libro:

“Nunca había pensado en esta independencia de los signos alfabéticos gráficos respecto a las palabras de las que parecen formar parte como la única de sus formas de existencia. Una vez más, como es costumbre desde hace tantos años, lo que plantea Costa nos abre nuevas formas de pensar los temas. Me gusta mucho la idea de los signos rebelándose de su esclavitud de las palabras, y tomándose libertades no imaginables desde una idea meramente lingüística. ¡Qué sugerente es todo esto, y cómo abre posibilidades de repensar muchas cosas!”.

La rebelión de los signos. El alma de la letra
Editorial La Crujía, Buenos Aires, mayo 2008
ISBN: 978-987-601-060-3

La fotografía creativa

En México, la editorial Trillas publica a su vez mi libro que trata de la creación fotográfica. Esta obra se enmarca en ese gran, amplísimo y diverso espacio de simulaciones, fantasmas, fetiches y fantasías, pero también de cotidianidad, que es el mundo de la fotografía. La imagen es, por naturaleza, ficción, ilusión, imitación y también transgresión e invención.

La fotografía es definida en esta obra como la tecnología de la ficción por antonomasia. Ella inauguró, en 1826, la era de la difusión icónica por medios técnicos. La misma que en sus evoluciones y progresos cada vez más sofisticados nos llevaría a la cultura visual, a nuestra civilización de la imagen.

La tesis de La fotografía creativa es sencilla y puede resumirse evocando el dilatado campo de sus funciones sociales con estas palabras: la fotografía, o bien documenta la realidad o bien produce arte. Estos son los extremos entre cuyo amplio espacio interior palpita una práctica poliédrica siempre creciente e inagotable. Porque hay más fotografías de las cosas que las mismas cosas reales, ya que

cada cosa es una pero admite una cantidad indefinida de puntos de vista. Todo es, ha sido y será tenazmente fotografiado una y otra vez, pero siempre desde un ángulo distinto y personal. Y por eso mismo, siempre renovado dentro de su infinita redundancia.

Pero el libro también reconoce a quienes introducen, entre el objeto y el objetivo, el acento de la subjetividad, la búsqueda personal de una individualidad que desvela aspectos inéditos de lo real visible, y de lo invisible, y que nuestra mirada superficial y cotidiana no supo descubrir.

Otros fotógrafos no miran el modelo, el objeto o la realidad visible, sino que buscan en su interior mismo, en su visión personal del mundo. Y con la complicidad de la tecnología -o contra ella- son capaces de romper con todos los prejuicios y rutinas para crear arte. El último capítulo de este libro: "Contra el programa", plantea una pregunta ¿Qué se puede hacer con el medio fotográfico?, y sugiere algunas actitudes:

1. Obedecer el programa para obtener lo más perfectamente posible aquello por lo cual el medio fue concebido y construido: reproducir la realidad tal como se nos muestra (documentalismo, consumismo).
2. Imitar con él otra cosa: la fotografía imita el arte clásico (pictorialismo) y las tendencias de las vanguardias. Y copia también a otros fotógrafos (pseudoarte).
3. Desviar el programa técnico de su designio y hacer con él algo diferente para lo cual no ha sido creado (investigación, crítica social y cultural).
4. Contrariar el medio mismo. Violentarlo incluso para crear y llevar la innovación hasta donde sea posible inventar otros modos de ver el mundo u otros modos de ver otros mundos. Esto es, actuar "contra el programa" o bien "contra los hábitos de la percepción". Porque sólo se crea a la contra.

El libro trata de los grandes debates, las reacciones del público, las discusiones de artistas e intelectuales y el debate lingüístico, que acabó en nada. Trata también del color y sus usos, y analiza las variables creativas a partir tanto del fotógrafo como de las imágenes y sus relaciones con las cosas y con las ideas. No me he olvidado de la fotografía publicitaria, del arte sociológico, el fotografsmo,

y destaco especialmente la fotografía sociológica de Manel Úbeda, la creación poética de Norma Patiño y las innovaciones de Manel Esclusa en sus muestras Scantac y Los jardines de Humus.

La fotografía creativa
Editorial Trillas, México, abril 2008
ISBN: 968-24-4294-X

La Forma de las Ideas

La tercera novedad de este mes de mayo ha sido editada en Barcelona por Costa Punto Com, empresa familiar que publica la Colección Joan Costa. Cuando digo que este libro es un ensayo sobre la forma de las ideas, salta una pregunta: ¿Las ideas tienen forma? Y si hablo de las formas mentales que la ideación y sus procesos desarrollan, surge otra pregunta: ¿El pensamiento tiene formas?

La Forma de las Ideas tiene el subtítulo *Cómo piensa la mente. Estrategias de la imaginación creativa*. La propuesta de este libro apunta a un objetivo: ayudar a aprender a pensar —que es mi principal trabajo universitario—. La obra se abre en dos vías que responden al 'qué' y el 'cómo'. Una cosa es 'qué' estamos pensando a cada momento: una estrategia para tal objetivo, una solución a tal problema, una vía para tal proyecto... Y otra cosa, bien diferente, es 'cómo' pensamos: he aquí un conjunto de movimientos y procedimientos

mentales que practicamos todos los días, pero de los que no tenemos ni idea.

Es el pensamiento en red. Navegamos por la red de nuestras neuronas, sin saberlo. Con ello, el cerebro se prolonga en el mundo y viceversa. El mundo contiene nuestro cerebro, y éste a su vez contiene el mundo. El cerebro es el ciberespacio biológico.

No sé si existe la mente, pero estoy seguro de que existen sus productos, a los que llamamos 'ideas'. El problema es de comprensión. Porque existe ese prejuicio empírico que quiere que la Forma sea exclusivamente un hecho físico; que sea únicamente la de los objetos y las cosas corpóreas que podemos ver, tocar y manipular: las que se encuentran en el mundo exterior. Por eso se hace difícil imaginar una forma sin materia. Sin embargo, la mente produce formas, y al mismo tiempo que las produce desarrolla otra clase de formas, que son los procesos de la ideación y los itinerarios de su búsqueda.

Sabemos que la mente no piensa con palabras sino con imágenes. Pero lo que desconocemos es cómo elige, combina y transforma esas imágenes de partida en ideas. Para explorar este enigma, en el primer capítulo trato de "Ideas sobre las ideas", y en el siguiente, "Ideas sobre la forma", y utilizo como referencias la filosofía, la ciencia, el arte, el diseño y la vida cotidiana. Paso después a examinar "La expresión de las ideas", y hago referencia a los aztecas, el cómic, las figuras imposibles y la paradoja de Magritte y su cuadro representando una pipa con la célebre inscripción "Esto no es una pipa".

Entrando ya en materia inicio el capítulo "Las formas de la vida y la vida de las formas", donde tomo algunos ejemplos de la física, la geometría de las deformaciones, los mecanismos de variabilidad de las formas naturales y la matematización del mundo de las formas. Enlazo aquí con una analogía con el arte en el capítulo "Anamorfosis, formas deformadas para ser bellas", o lo que Baltrusaitis llamó también magia artificial de los efectos maravillosos y perspectivas depravadas. Obras de Leonardo da Vinci, Albrecht Dürer, Troili, Kircher, Baldi, Bettini y Marolois ilustran esta parte junto con los retratos secretos de Erhard Schön.

Viene después el capítulo "La vida de las formas (mentales)" donde me atrevo a entrar en el laberinto del pensamiento y sus mecanismos; el

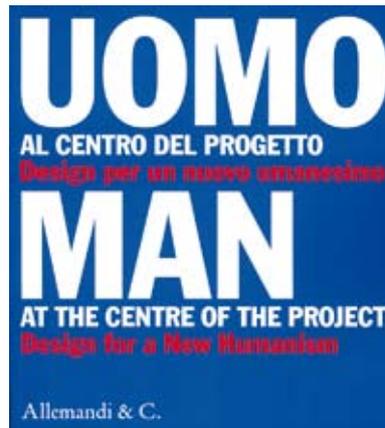
proceso de la ideación; la Tipología de las ideas; la complejidad, intrínseca en las ideas. Presento aquí “Una teoría visual de la ideación” para comprender cómo pensamos y cómo surge por medio de esquemas gráficos, la revelación de lo invisible. Sigo con el proceso del descubrimiento, el pensamiento visual, y muestro cómo la mente piensa por caminos en forma de redes, árboles y otras figuras universales.

En “Formas de pensar” se demuestra el poder organizador de la visión y la estructura visual del conocer mediante unos experimentos de la Astronomía. Sigue el capítulo “Una idea para comprender y dos para hacer comprender”, donde comparo los lenguajes verbal e icónico y el de los objetos. El capítulo siguiente “Pistas para pensar” es un ensayo sobre la identidad del diseño y sus relaciones ambiguas con el arte.

Los dos últimos capítulos abordan el tema de “La materia de las ideas”. Primero tomo el desafío de Roland Barthes: “Las palabras están hechas de letras, de acuerdo. Pero, ¿de qué están hechas las letras?” Mi respuesta es múltiple: explico qué son las letras, para qué, de dónde vienen y de qué están hechas. Finalmente, me planteo la interrogación de Barthes, pero ahora para las imágenes: “¿De qué están hechas las imágenes?”. La respuesta pasa por una semiótica de la imagen, las extensiones de la iconicidad, la física de la imagen (línea, mancha, color), y atravieso las técnicas del dibujo, la pintura, la fotografía, la trama tipográfica y el píxel electrónico en la digitalización. Para terminar gozosamente con las “Imágenes hechas de imágenes”, de Giuseppe Arcimboldo, que en el siglo XVI inventó el surrealismo. ◀

Este libro ha sido editado con la colaboración de: Instituto Europeo di Design, Universidad San Jorge y Universitat Jaume I.

La Forma de las Ideas.
Cómo piensa la mente. Estrategias de la imaginación creativa
Costa Punto Com Editor, Barcelona, mayo 2008
ISBN: 978-84-612-4110-1

► Uomo al centro del progetto. Design per un nuovo umanesimo

A cura di Claudio Germak, Allemandi & C., Torino 2008

Angela de Marco

“Il design inteso e vissuto come strumento flessibile per l’interpretazione delle trasformazioni della società contemporanea. Così è nata questa pubblicazione che raccoglie le direzioni di ricerca del gruppo Politecnico di Torino, poliedriche ma accomunate da un indirizzo comune: l’uomo, soggetto primario dell’azione progettuale ossia al centro del progetto”. Così scrive Claudio Germak, curatore dell’opera, che raccoglie saggi dello stesso Germak insieme a Flaviano Celaschi e Luigi Bistagnino e casi studio redatti dai giovani ricercatori dell’unità di ricerca in design e curati da Pierpaolo Peruccio. L’opera è completata da un glossario, compilato in maniera corale dall’intera unità di ricerca, che esplora il significato dei termini adoperati e orienta il lettore in universo, quello del design, di cui il volume testimonia un allargamento e una fluidificazione progressiva e inevitabile.

La domanda di design sta cambiando, suggerisce il testo, dal “come fare” al “cosa fare”, e il design sta passando da solutore di problemi perfettamente posti a strumento strategico che orienta il cambiamento.

Così fare design non significa semplicemente disegnare un buon prodotto, ma elaborare uno scenario

di cambiamento possibile e condiviso figlio di una visione di origine multidisciplinare e individuare la strategia da adottare per ri-orientare il prodotto nella direzione dello scenario.

Significa scomporre la filiera produttiva in chiave sistemica e indirizzarne il ciclo di vita a un percorso non lineare, in cui gli output di alcune fasi del processo diventano gli input per la successiva.

Significa agire non solo sulla dimensione materiale, ma anche sulle leve intangibili del servizio e della comunicazione, per confrontarsi con problematiche di grande attualità, come la riduzione delle risorse energetiche o la distorsione delle economie.

Queste nuove sfide spettano a una disciplina giovane e ibrida come il design, non solo per la sua capacità di mediatore tra saperi specialistici, ma anche e soprattutto in considerazione della sua grande attitudine divulgativa, che lo rende in grado di portare all’attenzione della comunità intera percorsi concettuali e visioni che sono generalmente propri di ambiti accademici e scientifici. ◀