

DISEÑO ACTIVISTA, A 50 AÑOS DEL MAYO FRANCES "LA BELLEZA ESTA EN LA CALLE"

De Matteo, Analía Daniela/ analiadematteo@gmail.com

Guerrero, Rafael Ignacio / rafaplanb@gmail.com

Grioni, María Luz / dcvluzgrioni@hotmail.com

Guitelman, Sara / teescribesara@gmail.com

Filpe, María de las Mercedes / mercedes.filpe@gmail.com

Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata, Argentina

Resumen

El gesto de los estudiantes de arte y de literatura en Mayo del '68 al apropiarse del discurso de la publicidad, retornándolo a la poesía, nos invitó una vez más a pensar el diseño. Y a reivindicar aquel acontecimiento desde tan lejos en el tiempo y el espacio. Desde el Taller de Diseño en Comunicación Visual C de la Facultad de Bellas Artes de la UNLP, articulamos los contenidos de cada ciclo lectivo en torno a un tema que nos movilice. Es así que el año pasado, el cincuentenario del Mayo francés fue motivo para realizar la jornada "La belleza está en la calle".

Vivimos en la sociedad del espectáculo que anticipó Guy Debord y cuestionaron aquellos jóvenes. Se actualizan entonces las preguntas sobre para qué y a quién sirve lo que hacemos. Se vuelve necesario pensar las relaciones entre diseño, arte, política y cultura ¿Dónde está el legado de aquellos afichistas en nuestro presente latinoamericano? ¿qué marcas trazó entre la protesta social y el diseño del campo académico profesional? ¿cómo se escriben en la actualidad las posibilidades discursivas otras del diseño?

A 50 años, muchas preguntas y una certeza: aún hoy, la belleza está en la calle.

Palabras Clave: Diseño - Activismo Gráfico - Protesta Social - Agenda Educativa

Este año se celebran cien años de la creación de la Bauhaus, y las lecturas que se están produciendo sobre la revolucionaria escuela resultan muy reveladoras acerca de los problemas y debates del presente. Desde la reivindicación del lugar igualitario de la mujer hasta la vigencia de aquella utopía social, pero también -y esto nos interesa en lo específico de nuestro campo- el modo en que concibió la relación entre las artes y los diseños, que no ha perdido su vanguardismo aún después de cien años.

La conmemoración del acontecimiento Bauhaus en su centenario, así como en 2018 el cincuentenario de la Reforma Universitaria y del Mayo Francés, son para el Taller de Diseño en Comunicación Visual C, FBA, UNLP, ejes a través de los que articulamos -en 2018 y 2019- un proyecto pedagógico que venimos sosteniendo desde hace más de diez años.

En el marco de *Diseño activo* -el programa de extensión de la cátedra, creado en 2001 y aún vigente, la *curricularización de la extensión universitaria*¹ es un objetivo que nos hemos propuesto, que no se limita a la inclusión de trabajos prácticos sobre problemas sociales reales -como podría ser *Punto azul*² por mencionar uno entre tantos- sino que se sustenta en la articulación del trabajo "práctico", con la instalación del *pensamiento sobre lo social* a través de múltiples estrategias pedagógicas. Una de ellas es la inclusión de acontecimientos históricos, elegidos en función de este interés por lo social, que conforman un eje transversal en los contenidos de cada año, al tiempo que establecen el diálogo entre los distintos niveles del taller vertical. Funcionan como motores para leer la historia, para establecer un diálogo crítico del pasado con el presente, para entender el diseño como prefigurador del mundo que nos rodea.

Como educadores, nuestra propuesta parte de la disconformidad con "el estado de cosas", y la convicción de que no podemos trabajar para perpetuar un modelo de

sociedad signado por la inequidad y la desigualdad. El “Mayo”, si bien sucedió en Europa, fue un acontecimiento entramado con la historia de las luchas latinoamericanas y argentinas, más allá del ámbito universitario. Por otra parte, los movimientos estudiantiles de aquellos años reconocían la influencia que aún pasado medio siglo, tuvieron en ellos, los ideales de la Reforma Universitaria argentina (1918). Asimismo, el cincuentenario del Cordobazo este año, se inscribe en las luchas sociales que forman parte de nuestra *Agenda de Taller*.

Por otra parte, es sabido que varios artistas argentinos radicados en París fueron artífices del *Atelier Populaire* en el que se produjeron los memorables afiches que tan valioso legado han dejado para la historia del diseño activista, legado que excede por lejos el del colectivo Grapus o Ne pas plier, y puede rastrearse muy claramente en los colectivos gráficos argentinos de las últimas décadas, desde GAC a *Onaire*, desde *La Cooperativa de diseño* a *El fantasma de Heredia* entre tantos otros.

Así, Mayo del ´68 fue para nosotros, el eje articulador de debates en torno al diseño social, que propusimos a lo largo del año, a los cinco niveles del Taller C:

- La relación entre estudiantes e institución. La militancia. La relación entre nuestra disciplina y los discursos críticos.
 - La relación obreros/estudiantes en las luchas sociales.
 - El diálogo arte diseño.
 - La pregunta acerca de lo bello.
 - “La belleza está en la calle” ¿qué nos dice?
 - El diseño y las prácticas discursivas de la protesta social.
 - El legado de Mayo en relación al llamado diseño crítico, diseño social, diseño disidente, diseño activista.
 - Los espacios de circulación de discursos “otros” del diseño, es decir aquellos sin fines comerciales, qué tipo de relaciones configuran entre los actantes de la comunicación:
 - Los fanzines, los encuentros fanzineros, las ediciones alternativas
 - El activismo gráfico en la calle. Intervenciones urbanas
 - Las redes sociales como las nuevas paredes
 - La actualidad y formas del afiche rebelde. Afiche como discurso crítico.
- Intertextualidades: entre la protesta del Mayo y la defensa de la universidad en el contexto de un modelo de vaciamiento de la educación pública en la Argentina del presente.

Lo que hicimos

Una particularidad de este contenido transversal, es que recorre los cinco niveles del Taller. Por un lado, con propuestas referidas a los contenidos mínimos de cada cursada, y por otro, con actividades de integración de primero a quinto año.

En Taller 1 se propuso trabajar dialogismo e intertextualidad: se leyeron y reediseñaron los afiches de Mayo del ´68 desde las luchas del presente por la defensa de la educación pública. Asimismo se proyectaron campañas de diseño social a través de las redes para reflexionar sobre las nuevas calles propone el siglo XXI: en qué se parecen y en qué se diferencian del espacio de circulación de estos mensajes de hace cincuenta años. Cada alumno eligió un tema social y diseñó una historia o una publicación para Instagram en formato de narración secuencial, con diferentes técnicas, desde placas fijas a animaciones. ¿Qué nuevos circuitos comunicacionales proponen estas tecnologías y qué implicancias políticas tienen?

Para el segundo nivel planificamos el diseño de la marca gráfica para identificar la jornada “La belleza está en la calle”, que sería el cierre de las actividades. La modalidad de trabajo en equipo propició el intercambio de ideas y la construcción colectiva, con una temática concreta: cómo resolver un signo de identidad para un hecho eventual y signado por una temática social. Los estudiantes diseñaron sus proyectos y participaron

de un concurso interno en el que surgió la marca ganadora, que condensaba los conceptos apropiados para dicho contexto.

Todos los años proponemos una *visita guiada* que contextualice algún trabajo específico, que amplíe la mirada sobre el tema particular. El año pasado visitamos "35 años del siluetazo" en el Museo de Arte y Memoria de La Plata: una manera de conectar las prácticas artísticas del '68 con otras formas del *diseño activista* en distintos momentos de la historia, y desde la historia argentina.

Concurso interno de marca para la jornada “La belleza está en la calle”. Taller 2

Marca ganadora.

Otro de los trabajos planificados para segundo año consistió en la realización de una publicación autogestiva: el fanzine. Un tipo de revista abierta a formatos y formas de reproducción alternativas. Cada estudiante diseñó su propia producción a partir de la elección de uno de los temas que surgieron de una indagación programada a través de una encuesta en todos los niveles del Taller, destinada a definir la agenda del encuentro de cierre “La belleza está en la calle”. Los más reiterados fueron: la violencia e identidad de género, en un año atravesado por la discusión acerca de la ley de aborto; la separación de la iglesia del estado; la represión policial; la violencia institucional; los despidos producidos por el plan de ajuste económico; la contaminación ambiental; la explotación de recursos no renovables; la incidencia de los agrotóxicos en la salud, entre otros.

Es así que desde el trabajo en el aula y la multiplicidad de los temas, surgieron inquietudes y debates. Posturas diversas enriquecieron las clases, que se tornaron verdaderos espacios colectivos de reflexión, crítica y acción.

Se enmarcó la actividad de diseño de fanzine con la visita y relevamiento de producciones en varios encuentros fanzineros realizados en La Plata en septiembre y octubre; y con la charla de nuestras invitadas: Melina Rimola y Luisina Raciti, del colectivo Crónica mutante. Acciones orientadas también a visibilizar las conexiones del diseño con otras prácticas artísticas, y la visión transdisciplinar de nuestro hacer.

Feria de fanzines en la mañana de la jornada.

La estrategia de participación en la jornada para tercer año, consistió por una parte en el diseño de infografías de registro discursivo educativo, científico o técnico, focalizadas en una serie de temas devenidos de la encuesta antes mencionada y organizados del siguiente modo:

- Sociales: barras bravas argentinas, diversidad sexual, violencia de género, ley de talles, tracción animal.

- Políticos: desaparecidos en democracia, despidos, funcionamiento institucional de la universidad, sistema de minoridad, gatillo fácil.
- Económicos: inflación, políticas de ajuste, sistema financiero.
- Salud: cannabis medicinal, vacunación, alimentos ultraprocesados.
- Medio ambiente: agrotóxicos, explotación de recursos no renovables, contaminación marina.
- Trabajo: derechos del trabajador, jubilaciones, trabajo infantil.

La realización de la infografía fue individual. Más allá de que los temas se repitieran, cada alumno lo abordó desde su mirada.

Asimismo, a partir de la articulación de estos temas sociales surgió la inquietud de realizar diarios murales colectivos rescatando el legado del activismo gráfico como forma de protesta, trayéndolos a las luchas sociales en Argentina hoy. Trabajar en grupo sobre un formato sobredimensionado, permitió desarrollar una pieza de comunicación con mayor desarrollo en la información. Un diario mural tiene el impacto de un afiche con la ventaja de que invita a la lectura, a detenerse en el contenido.

El proceso implicó la combinación de diferentes técnicas: impresión de textos para garantizar su legibilidad y, en un proceso posterior, el agregado artesanal de todas las imágenes, interviniendo las impresiones (fotomontajes, ilustraciones, stencil, salpicados de pinturas, entre otros). Como resultado, se fusionó la estructura tradicional de un diario y la gestualidad y el universo expresivo del arte callejero.

Montaje de los diarios murales. Intervención en la Sede Fonseca de FBA. Taller 3
La belleza está en la calle: la jornada

Del día de cierre de las actividades que desarrollamos en la cursada, se pusieron en común las producciones de todos los años. Durante la mañana, las paredes de la Facultad de Bellas Artes se vistieron de voces e imágenes que dieron cuenta de la necesidad de expresión de los estudiantes y las ganas de participar activamente.

El entusiasmo y compromiso, motores indiscutibles de las tareas colectivas, se multiplicó en la misma medida que la cantidad de estudiantes que se acercaron a ser partícipes de una intensa jornada.

Ese día, los estudiantes de cuarto año participaron en el rol de coordinadores de las mesas de debate, no sólo informándose e investigando previamente sobre los temas que trataríamos, sino que fueron designados para moderar las charlas en las diversas mesas.

La participación de los estudiantes de quinto año en estas actividades fue muy activa, considerando que el último año tiene características particulares que lo diferencian de

los demás: la dinámica individual del proyecto de graduación y la proximidad del fin de la carrera, suelen desconectar al alumno de Taller 5, de las actividades transversales. Sin embargo, estimamos que la coyuntura socio económica del país ha generado una tendencia en los estudiantes a tener mayor interés en temas sociales, mayor compromiso, y esto se visibiliza en la elección de temas para sus proyectos. Asimismo, los resultados de estos trabajos hablan de una mirada socio cultural que excede la búsqueda de calidad gráfica.

Los estudiantes de quinto tuvieron a su cargo organizar el registro: formaron grupos con horarios y tareas asignadas. Volcaron todo el material en un drive online y ese material se plasmó posteriormente en un relato audiovisual que sintetizó lo más relevante de la jornada. Pero no solo registraron con fotografía, video y apuntes, sino que fueron parte activa del debate.

Charlas y debates

"La belleza está en la calle" nos convocó a todos. Nos invitó a participar, a aunar fuerzas, a debatir acerca de cómo pensamos el diseño, de qué modos podemos contribuir a modificar una realidad degradada que exige transformaciones profundas y de qué manera los reclamos de los últimos tiempos dan cuenta de las necesidades sociales.

María Ledesma (UBA) y Esteban Rico (UBA) dos diseñadores referentes en el ámbito del diseño crítico fueron los profesores invitados a la apertura de la jornada que tuvo su foco en los álgidos debates emergentes en cada una de las tres mesas, conformadas por docentes y alumnos de los cinco niveles:

Mesa 1: Identidad de género / feminismo / aborto legal

De qué hablamos:

De cómo la gráfica popular aportó a la viralización de imágenes a través de las redes en las que se visibilizaron los debates sobre Ni una menos, la Ley de aborto, etc.

Del valor del color verde como signo simbólico y su papel en la comunicación.

De la frivolidad de la lucha de las mujeres y del término *feminismo* asociándolo a la *moda*, y de qué maneras el mercado se apropia de estos discursos contestatarios para destilarlos e intentar desarticularlos.

De la falta de implementación de la ESI desde el estado y la carencia de campañas visuales sobre estas temáticas. El material gráfico existente no nace de las instituciones sino de la disidencia.

Como profesionales del diseño sería necesaria más responsabilidad en nuestras producciones, por ejemplo promoviendo el lenguaje inclusivo en los proyectos, detectando y evitando discriminación de género en la comunicación, etc.

Mesa 2 Sustentabilidad socio/ambiental / pobreza / violencia institucional (policía, instituciones contra cultura)

De qué hablamos:

Se llamó a una acción colectiva proactiva en relación a la sustentabilidad y la responsabilidad de los diseñadores en el cuidado del medio ambiente.

Más interdisciplina con las ciencias sociales / más extensión universitaria / una educación más humanista.

Deconstruir prejuicios, sobre todo en relación a la pobreza. De qué modos los estereotipos reproducidos en los medios construyen un otro sospechoso; relación de estos imaginarios con el "gatillo fácil".

Educar para la solidaridad, para ponernos en lugar del otro.

Mesas de trabajo. Reflexiones y debates entre docentes y alumnos.

Mesa 3 Educación pública

De qué hablamos:

Se planteó cuál es el alcance del activismo gráfico y la duda sobre qué tanto y cómo estas expresiones son percibidas por la sociedad.

En relación a la protesta estudiantil, este año tomó fuerza colectiva manifestando el derecho a la educación pública y reclamando que los ajustes no se den en ese campo. Sobre cómo impactará el recorte de presupuesto educativo en el futuro profesional, se plantea que el panorama es negativo y que se necesitará de mucha creatividad para insertarse en el mercado laboral.

Se propuso la necesidad de incluir en la universidad, en mayor cantidad y a través de programas más valorizados, temáticas de interés social.

No "es lo que hay"

Desde el ámbito de la enseñanza del diseño, es necesario construir espacios de pensamiento sobre la cultura y la comunicación visual que estimulen en los estudiantes el compromiso y la sensibilidad. Poner en valor aquellos discursos que tienen mínima o nula circulación en los medios hegemónicos, que configuran identidades desplazadas, sentidos marginales al mercado cultural global y que fluyen por circuitos alternativos. Asimismo, instalar un diálogo crítico con los consumos masivos de los propios jóvenes (en el ámbito de las series, la música, la moda, etc.) Los discursos alternativos, que proponen la disidencia, no aparecen a primera vista, y son indispensables para construir una mirada sensible sobre el mundo que nos rodea, y esta es a su vez, condición para la producción de un diseño más humano.

Nadie puede eludir que la crisis social que atraviesa la sociedad tiene "algo que ver" con un modelo sustentado en la competencia y el individualismo. Como muchos diseñadores, pensamos que el diseño puede y debe servir para mejorar la vida de las personas. Si bien es trabajoso correrse de trayectos establecidos, por lo general signados por demandas del mercado, es sorprendente el modo en que los alumnos responden con curiosidad y compromiso, a propuestas innovadoras.

Es urgente una transformación profunda y a largo plazo de los valores que reproducimos en las aulas. Desde la universidad pública deberíamos ser promotores de un cambio cultural que implica transformar las relaciones humanas. Y si el diseño

participa de la *prefiguración* del mundo, tenemos mucho por hacer. Inscriptos en las prácticas sociales y culturales contemporáneas, los talleres de diseño requieren, entre otras cosas, una perspectiva que facilite que los proyectos se desarrollen en diálogo con discursos sociales *otros*, desde los cuales reconstruir esas matrices identitarias. Este es el objetivo de la propuesta teórico-metodológica que aquí compartimos, y que se inscribe en el proyecto pedagógico del Taller de Diseño en Comunicación Visual C.

“La belleza está en la calle” habló de una posición docente: pensamos que es necesario educar para no aceptar que “es lo que hay”.

Referencias Bibliográficas

-Filpe, M. y Guitelman, S. (2014) *Diálogos. El diseño de un taller*. La Plata: SEDICI-UNLP.

-Integran el proyecto *Punto Azul Reciclaje con Inclusión Social en la Escuela* el Liceo Víctor Mercante, la Escuela Graduada Joaquín V. González, el Bachillerato de Bellas Artes, la Facultad de Bellas Artes (a través de nuestra cátedra y alumnos de Diseño Industrial) y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP, y la E. E. M. N.º 25 Alicia Moreau de Justo. Ver: Guitelman, Sara (2018) “*La chispa. Aquello de lo que somos capaces*”. En: DIS, Diseño, innovación, sociedad. CEDI, UNNOBA, Pergamino.