

Diseño en Argentina

Transferencia de un concepto y debates que ya se daban en Europa en torno a las ideas sobre la relación entre el arte y la industria, a través de éstos se va configurando un campo disciplinar nuevo: el diseño.

Hay una concepción sobre la historia del diseño en Argentina que establece un eje que iría desde el arte moderno vanguardista abstracto, el movimiento moderno arquitectónico hasta el diseño. El diseño tendría un origen en un movimiento artístico vanguardista que surge en los 40 en Argentina.

En los 30 ya había publicaciones de textos que podían considerarse el movimiento moderno en la tipografía, como la Nueva Tipografía de Jan Tschichold.

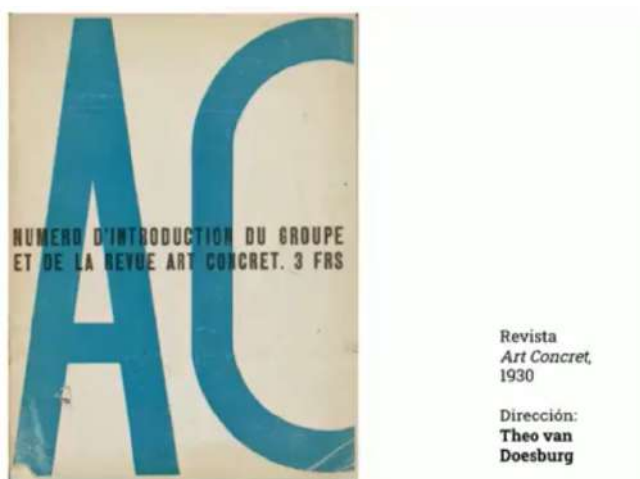
Momentos anteriores a los años 1940 y el arte concreto:

- 1857 Sociedad tipográfica bonaerense.
- 1907 se funda el IAAG.
- 1930 el IAAG publica textos de Tschichold.
- Hubo Art Nouveau en la Argentina.

5 momentos en la construcción de la disciplina en la Argentina, 5 momentos del eje:

1. Arte concreto y Tomás Maldonado

Surgimiento de una nueva vanguardia artística que adscribe a la tendencia de la abstracción geométrica, dentro de este movimiento está Tomás Maldonado como teórico, pre Ulm.

30s. Se forma un grupo en torno a la figura de Theo Van Doesburg, editor de la revista De Stijl, que se había instalado en Weimar y dado conferencias en Bauhaus. Busca diferenciar entre lo abstracto y lo concreto. El arte como una invención pura, se enfoca en la materialidad inmediata de las obras, no representa nada, no es una abstracción de la realidad, sino que es creación pura concreta con elementos puramente artísticos.

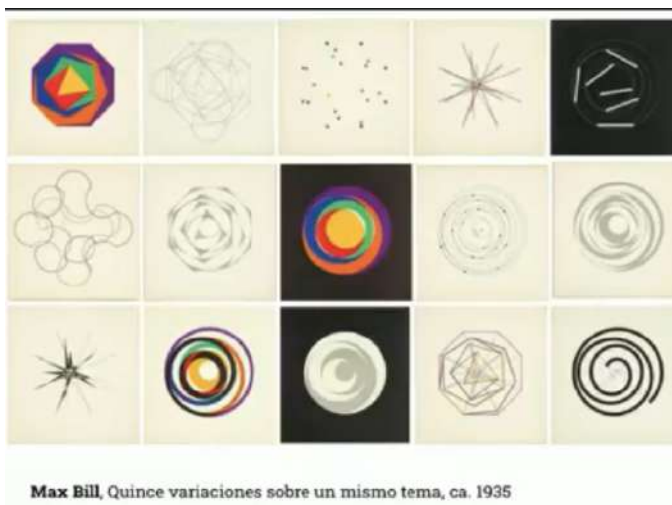
Fuerte relación entre arte y ciencias. Vínculos con el constructivismo, neoplasticismo, De Stijl.

Max Bill, primer rector de Ulm, después de la muerte de Van Doesburg toma la dirección del movimiento.

Geometría, matemática.

Cuando plantean que el arte es una invención, una realidad en sí misma, y no una abstracción, hablan de que el arte es el punto, la línea, el plano, la forma, el espacio, el movimiento, el color.

LIDAD INTERIOR, DE QUE SUTIL, COM-
PLEJA Y NUEVA ACTITUD, TODA SIM-
BOLOGIA POR MUY DIFUSA QUE SEA,
FALSEA LA IMAGEN Y LA DESPOJA DE
TODO VALOR ESTETICO. LA NOVEDAD
NO PUEDE RADICAR HOY MAS QUE
EN LA IMAGEN-INVENCION. TODO
REALISMO ES FALSO, TODO SIMBOLIS-
MO ES FALSO, TODO EXPRESIONISMO
ES FALSO. TODO ROMANTICISMO ES
FALSO.

LA IMAGEN-INVENCION ES INTERPRE-
TE DE LO DESCONOCIDO, ACOSTUM-

Vanguardista: tajante, decidido, ruptura con la tradición, lo falso.

46. Manifiesto invencionista que plantea la estética científicista, que va a reemplazar la idea de la estética especulativa idealista. Contra arte de elite, por un arte colectivo. Revolucionario. La idea de que el arte puede transformar la realidad cotidiana los va a llevar al mundo del diseño.

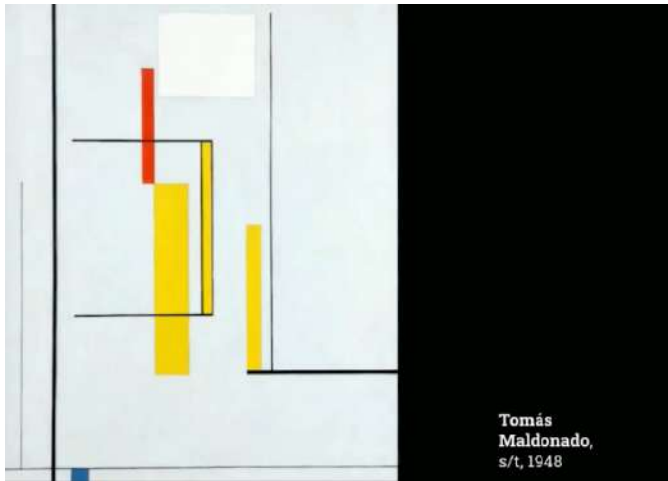

Revista *Arte concreto invención*, n° 1, 1946
Textos: Edgar Bayley, Raúl Lozza, Simón Contreras,
Tomás Maldonado y Alfredo Hlito

Nosotros, como dejamos señalado, nos manifestamos absolutamente solidarios con ese criterio. Nuestras obras tienen un cometido revolucionario; su finalidad es ayudar a transformar la realidad cotidiana, por la intervención efectiva de cada lector o espectador en la experiencia estética. Es decir, que negamos, prácticamente, la "evasión" que la antigua técnica representativa establecía como una de las condiciones de la obra de arte.

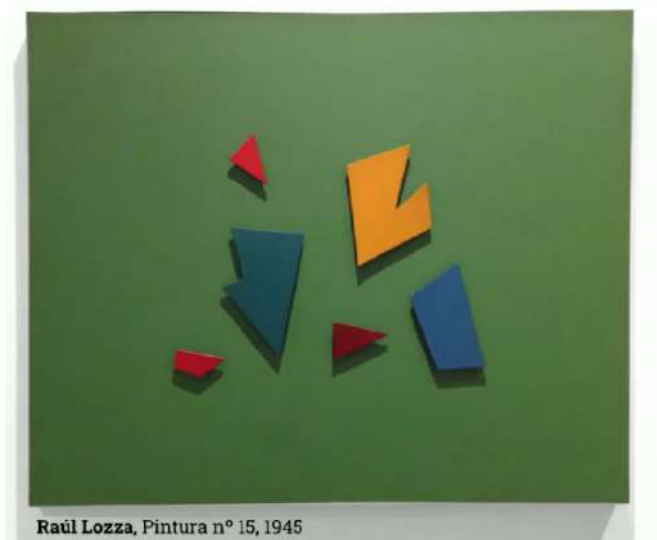
En consecuencia, los artistas de nuestro movimiento no permanecen indi-

Obra de Maldonado. Constructivismo, De Stijl.

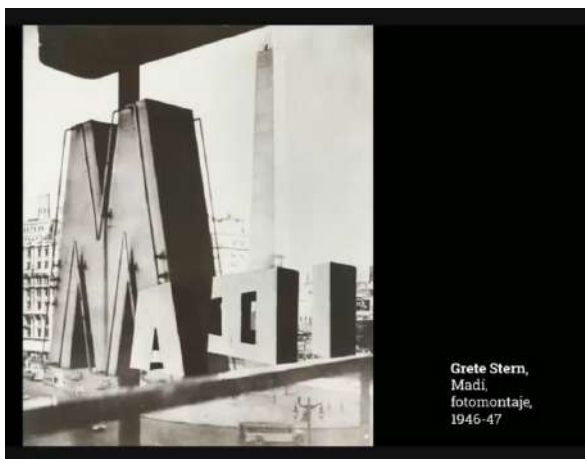

El grupo se va subdividiendo con diferencias casi imperceptibles entre cada uno.

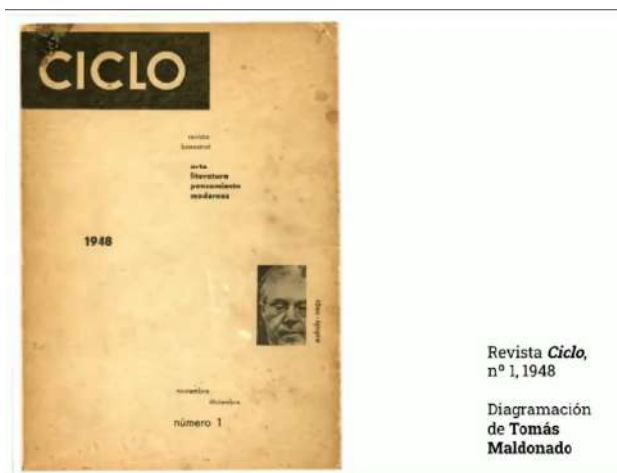
Lozza. Autonomía de cualquier tipo de representación, perder cualquier huella subjetiva, podría ser construido mediante un método casi industrial, manuales e instrucciones, cualquiera podía materializar una obra, idea de relieve para romper sacar los elementos plásticos puros de la superficie convencional del cuadro para que se presenten como objetos en sí mismos, ni hay marco.

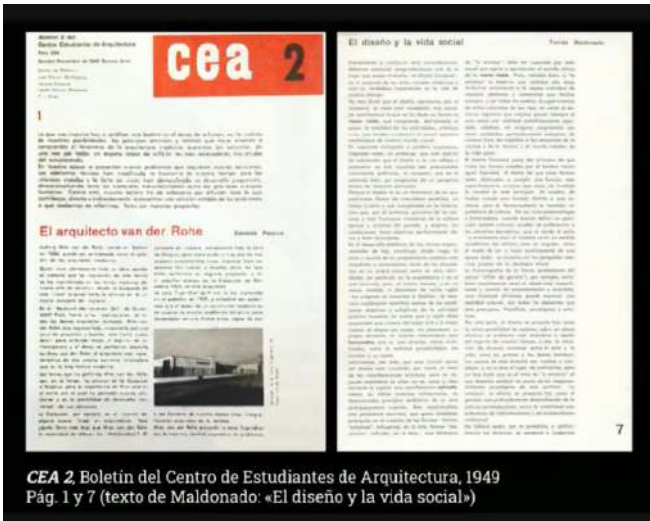

Detrás hay una lógica constructiva, científica.

Se puede empezar a hablar de un pensamiento que sale del mundo de las artes con la revista *Ciclo*, en donde se publica a Moholy Nagy por primera vez. Sin embargo, se habla de diseño por primera vez en el boletín del Centro de Estudiantes de Arquitectura de 1949, vínculo entre artistas y arquitectos que adhieren a la idea del movimiento moderno.

CEA 2. Boletín del Centro de Estudiantes de Arquitectura, 1949
 Pág. 1 y 7 (texto de Maldonado: «El diseño y la vida social»)

histórico de la época de Napoleón III. Lejos de proponer que el artista se limite a ser un hábil copista de formas estilísticas de otras épocas, la nueva visión propone que el artista se amplíe hasta alcanzar nuevos horizontes creadores; que se extienda al universo socialmente palpitante de los objetos en serie, de los objetos de uso diario y multitudinario, que constituyen, en última instancia, la realidad más inmediata del hombre moderno.

(fragmento del trabajo en preparación "Elementos de la Nueva Visión")

Maldonado funda, junto a Alfredo Hlito y Carlos Méndez Mosquera, uno de los primeros estudios de diseño: Axis.

Isotipo de círculos concéntricos descentrados, ritmos y tensiones, matemático.

Funda una revista de diseño al mismo año. Unir arte a todas las disciplinas del diseño, que llama "cultura visual". Mucha arquitectura moderna.

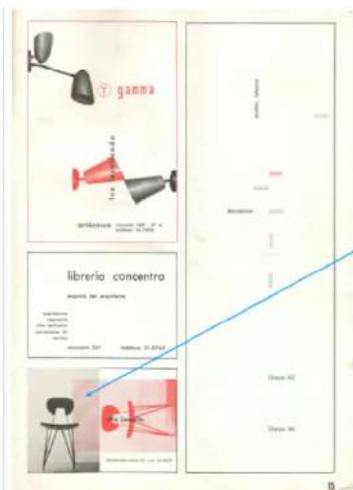

Nueva Visión,
«revista de
cultura visual»,
nº 1, 1951

Dirección:
**Tomás
Maldonado**

Composición
tipográfica:
**Alfredo
Hlito**

Referencia y reproducción Nueva Tipografía, fotografía objetiva, rojo, negro, minúsculas, emular Futura.

César Janello,
silla W

Nueva Visión,
nº 1, pág. 15

publicidades de
artefectos, mobiliario,
librería especializada
en artes y arquitectura

No hablan de diseño, sino de composición tipográfica. No está literalmente instalado con esa denominación. Cuando hablan de Nueva Visión (título del libro que publica Moholy Nagy en Estados Unidos) o Nueva Tipografía, hablamos de diseño, relacionado con el movimiento moderno, de la no figuración, la construcción de nuevas formas.

Nueva Visión, «revista de artes / arquitectura / diseño industrial / tipografía»,
nº 6, 1955. Dirección: **Tomás Maldonado**. Tapa y pág. 30 (Feria de América)

Feria de América: proyecto de identidad constructivo tanto en lo arquitectónico como en la comunicación llevado a cabo por Jannello y Clusellas con vínculo con unos dibujos de Tomás Maldonado.

Movimiento, iluminación, moderno.

Desarrollo de identidad que abarca lo arquitectónico, el diseño de algunos artefactos y la gráficas, todo bajo un mismo concepto visual.

Identidad visual de la Feria de América, 1954: catálogo, publicidades, entrada, calcomanías. César Jannello, Tomás Maldonado y René Barbuy

Janello y su esposa se instalan en Mendoza y dan clases en la Universidad Nacional de Cuyo, y van a impulsar la conformación de la carrera de diseño (1958). Transferencia desde los círculos intelectuales hacia el interior y la radicación de estos pioneros del diseño gráfico en la Argentina va a impulsar ya no solo proyectos sino también la propia formación disciplinar de diseño en universidades nacionales.

2. Primera formación disciplinar

Emergencia disciplinar: formación e investigación institucionalizada de la disciplina en Mendoza, La Plata y Rosario.

1958. Mendoza. UNCuyo: Departamento de Diseño y Decoración, Escuela Superior de Artes.

1960. Rosario. UNL: Instituto de Diseño Industrial (IDI), Facultad de Ciencias Exactas e Ingeniería.

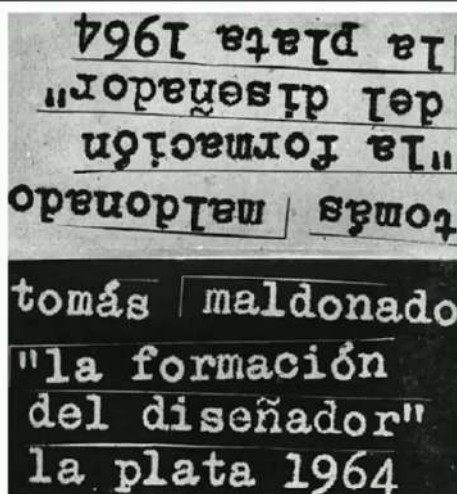
1963. La Plata. UNLP: Diseño Industrial y Diseño en Comunicación Visual, Facultad de Bellas Artes.

César Janello,
carteles de la
UNCuyo, 1951-1955

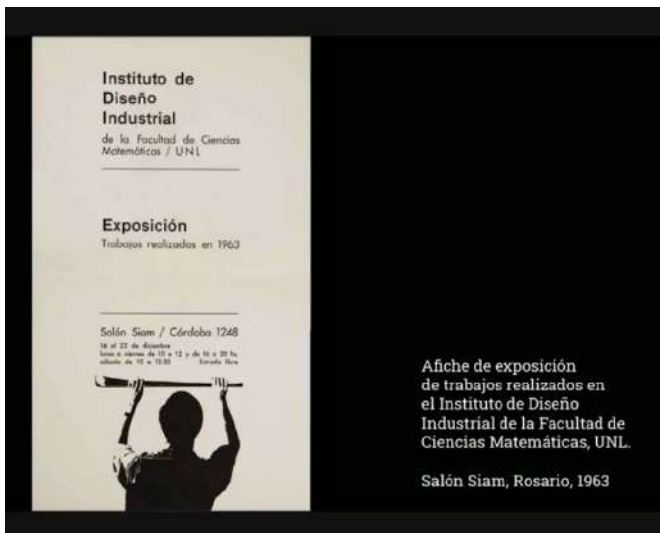

Abdulio Giudici,
panel divisor casa Díaz Araujo,
1958

Díptico de
conferencia de
Tomás Maldonado
en la UNLP,
1964

Relaciones entre un proceso propio nacional en diálogo permanente con los centros europeos. Ulm, Royal Collins (Rolie, La Plata), Le Corbusier (movimiento moderno arquitectura).

3. La experiencia Siam Di Tella – ITDT

60. Diseño corporativo de una empresa, fuerte crecimiento de empresas que van acaparando distintas actividades y van requiriendo una distinción de marca. Caso particular de Argentina: Siam, vinculado a esa empresa está el instituto Di Tella.

Siam (Sociedad Industrial de Amasadoras Mecánicas): una empresa de inmigrantes italianos, Di Tella, que empieza a crecer y a diversificar, acaparando distintas ramas de la industria y monopolizándola (amasadoras – heladeras – motos – automóviles).

Motor italiano, carrocería inglesa, fabricado en Argentina, internacionalización de la producción. Luego de un intento de Perón de producción nacional, se pasa a la idea del desarrollismo, de la internacionalización del trabajo y recepción de capitales externos al país con Frondizi. Desarrollo industrial a partir de estos capitales externos.

Población argentina había ganado un mejor estándar de vida, se conforma una fuerte clase media que motorizaba el consumo, se integra al proceso de los años dorados.

Siam se inspira en el modelo de una empresa italiana multinacional, Olivetti, que tenía asociado un estudio de diseño y en un proceso logran conformar un departamento de diseño adentro de la empresa, donde gestionaban todos los procesos de diseño.

Uso de fotomontaje, objetivado, sin contexto de la familia ni narración, sans serif, dos columnas, espacio en blanco activo, escuela suiza.

Están observando qué pasa en Europa.

Uso de figuras retóricas, elipsis, elimina el auto. Fotografía en alto contraste y tipografía que se asemeja a la Helvetica. Escuela suiza.

Tapa de manual, 1963

Aviso publicitario, ca. 1965 (Agens)

Repetición como idea de fabricación en serie, anomalía. Recursos que se estudiaban en las escuelas de diseño, en Estados Unidos, en Europa, y que ellos veían en las revistas extranjeras lo replicaban al estilo de Argentina.

La tipografía acepta operaciones visuales graficas que semantizan y construyen sentido. Tipografía como imagen.

Aparte de desarrollar su actividad industrial y comercial, Siam crea una fundación que busca promover las artes y la cultura.

Di Tella al momento de su muerte tenía una gran colección de arte que sus hijos deciden mostrar. Crean el Instituto Di Tella. Relación con la Fundación Rockefeller y la Fundación Ford: internacionalización. Colocar al arte argentino en el exterior y traer al exterior a la Argentina. Crean como forma de promoción el premio Di Tella, dinero como apoyo financiero para las artes, las ciencias.

A parte de la empresa Agens, está el departamento de diseño gráfico del instituto, que generaban todas las piezas de diseño que requería la promoción, la comunicación y la identidad del instituto: afiches, aficheta, volantes, catálogos. Generan una propuesta muy experimental de diseño gráfico permeada por los lenguajes artísticos y el diseño de la época, por ejemplo el Op Art.

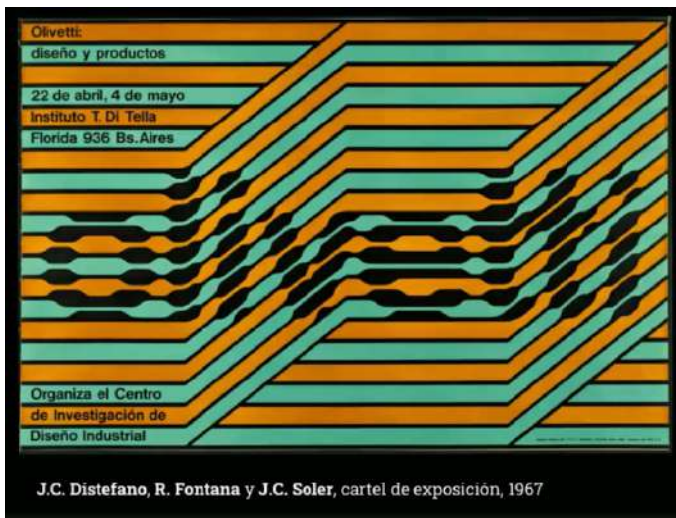
Diseño geométrico que puede alinearse con el Arte Concreto, el Estilo Internacional y el Diseño Suizo.

La tipografía en su doble rol: rol de signo para ser leído y el rol puramente visual y plástico. Fragmentación y duplicación para metaforizar uno de los recursos utilizados por Le Parc en su obra sinéctica.

Recursos ópticos juega con la idea de la cibernética. Juegos ópticos geométricos en el fondo. Figura fondo se entrelazan.

También el Pop Art, la Psicodelia y la gráfica norteamericana son visitadas e interpretadas en lenguaje argentino.

4. El CIDI – Centro de investigaciones en diseño industrial

60. Fuerte promoción al diseño gráfico.

El Estado como promotor del desarrollo del diseño.

Centro de Diseño: exposición permanente de diseño, se exponían todos los productos promovidos por el centro. Idea de una Argentina industrial que buscaba colocarse en términos industriales en el plan internacional.

Piezas gráficas del CIDI, 1966-1970

5. Consolidación universitaria

Guillermo González Ruiz,
cartel de cine, 1970.
Primer director de
la carrera DG FADU

Rubén Fontana,
aficheta ITTD, 1968.
Impulsor de la
materia tipografía

Alfredo Saavedra,
cartel, 1969.
Profesor titular de DG,
Profesor consulto UBA

Tipográfica,
n° 1, 1987

Dirección:
Rubén Fontana

Tipográfica, n° 1, págs. 4 y 5, 1987. Nota de **González Ruiz**