

<https://dx.doi.org/10.7203/eari.14.26336>

Miradas al Arte y al Diseño Gráfico para estudiantes Art and Graphic Design for students

Juana María BALSALOBRE. jumabalsalobre@hotmail.com

A Joaquín Santo y a Juan Van Der Hofstadt. In memoriam

Resumen: Convocar un concurso, nuevo, sobre Arte y Diseño, en el año 2004, supuso un reto como directora del Departamento de Arte y Comunicación Visual Eusebio Sempere del IAC Juan Gil Albert (2003-2019). Desde el primer momento, conté con la confianza de Joaquín Santo entonces director de dicha institución. La idea de vincular el Arte y el Diseño se sumaba de una parte, a sus particularidades, acepciones y expresiones, y de otra a la finalidad de una convocatoria abierta, dirigida a invitar a participar a estudiantes de Artes, Bellas Artes, Diseño, Publicidad, Arquitectura y de otras disciplinas académicas impartidas en las Escuelas y Universidades de la Comunidad Valenciana. Iniciada por y para impulsar la creatividad de esos jóvenes y, en cada edición, como se indicaba en las bases se les planteaban dos propuestas. En la primera convocatoria, en el año 2005, los temas fueron Agua/Fuego y el formato determinado era el de cartel. Además de la obra en su identidad individual, se trataba de potenciar la participación en una original exposición colectiva con la entrega de los premios y los accésits. A dichos encuentros se sumaban unas jornadas organizadas con la participación de expertos en el tema y fundadas en experiencias de diferentes e importantes profesionales. Fueron siete ediciones, de 2005 a 2012, con unos excelentes resultados relacionados con la creatividad, el encuentro y la implicación tanto de estudiantes como de docentes.

Palabras clave: Creatividad, educación, concurso público, exposiciones, jornadas.

Abstract: Calling a new competition on Art and Design, in 2004, was a challenge as director of the Department of Art and Visual Communication Eusebio Sempere of the IAC Juan Gil Albert (2003-2019). From the first moment, I had the confidence of Joaquín Santo, then director of that institution. The idea of linking Art and Design was added on the one hand, to its particularities, meanings and expressions, and on the other hand, to the purpose of an open call, aimed at inviting students of Arts, Fine Arts, Design, Advertising, Architecture and other academic disciplines taught in the Schools and Universities of the Valencian Community to participate. Initiated by and to promote the creativity of these young people and, in each edition, as indicated in the rules, two proposals were presented to them. In the first call, in 2005, the themes were WATER/FIRE and the format determined was that of a poster. In addition to the work in its individual

identity, the idea was to promote participation in an original group exhibition with the awarding of prizes and runners-up prizes. In addition to these meetings, a series of conferences were organized with the participation of experts in the field and based on the experiences of different important professionals. There were seven editions, from 2005 to 2012, with excellent results related to creativity, the meeting and the involvement of both students and teachers.

Keywords: Creativity, education, public competitions, exhibitions, conferences.

Introducción

Hay experiencias que nombran nuestras miradas, así fue del 1 al 3 de diciembre del año 2003. Celebré haberme inscrito en el Congreso Internacional, Arthur C. Danto y el fin del Arte. Teoría y Crítica del Arte Contemporáneo, organizado por el Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo y el Departamento de Filosofía de la Universidad de Murcia. Destacados fueron los ponentes invitados como Félix de Azúa, Thomas McEvelley, Anna Mª Guasch, Jean-Marie Schaeffer y, especialmente, el profesor emérito de la Universidad de Columbia (Nueva York) y crítico de Arte en *The Nation*, Arthur C. Danto. Evidentemente, fue el eje formal y temático del congreso en sus derivadas sobre la estética, la teoría del arte y la crítica del arte. Me dedicó uno de sus libros el titulado *Mas allá de La Caja Brillo. Las artes visuales desde la perspectiva posthistórica* (2003). De este libro, ahora, me interesa cuando se refiere a lo siguiente: “nadie puede decir cuándo algo es una obra de arte simplemente mirándolo, pues el arte no tiene una apariencia particular” y a continuación explica que hay “una diferencia entre el arte y el no-arte, entre las obras de arte y aquello que yo llamo las *meras cosas reales*.” De forma que la *Caja Brillo* en su idea demostró que la diferencia entre el arte y el no-arte, es filosófica. Recuerdo que en su intervención me impactó su forma de responder a las preguntas con otra pregunta. Posiblemente otra forma de mirar la posmodernidad.

Antes de pasar a la cuestión de cómo vemos y cómo relacionamos lo binario entre Arte y Diseño, quiero referirme a otra razón que también se relaciona con este tema y tiene un claro referente, Bruno Munari (Milán 1907–1998), se decía que para los artistas era diseñador y para los diseñadores, artista. Ciertamente, Munari es uno de los grandes del arte, del diseño gráfico e industrial, del siglo XX. Maestro de las expresiones creativas desde la pintura, la escultura, el diseño gráfico e industrial, al ensayo, a la escritura con sorprendentes e interesantes publicaciones. Investigador de temas como el movimiento, la luz, y el desarrollo de la creatividad y la fantasía en la infancia mediante el juego, con originales, Aparte de abarcar ese inmenso espacio es un gran referente de esas dos prácticas vinculadas a la creación. Recientemente y, por primera vez en España, gracias a la Fundación Juan March y a las posteriores colaboraciones, hemos podido aprehender *in situ* su singularidad, en el MACA, en la muestra presentada el 13 de junio y que estuvo abierta hasta el 25 de septiembre del 2022. Además de las actividades relacionadas con la exposición, han destacado los talleres impartidos por Massimo Pisani.

Preguntarnos cómo vemos, cómo relacionamos esos dos temas, significa que tenemos que contemplar una multiplicidad de factores, porque también son diversas las miradas y, al final, cada mirada es única. Lo que nos lleva a apreciar la importancia de la vista, de la percepción visual de un objeto, del mundo que nos rodea o del mundo pensado y es cuando el artista, el creativo nos sorprende a través de cómo materializa una idea y como lo plasma en sus obras. Es evidente que cada época tiene su presente, refleja su pasado, avanza hacia el futuro y contiene una nueva forma de mirar, de ver y de enfocar el mundo. En el año 2004 pensábamos que las imágenes, en general, aportaban una manera de entender un contexto, una realidad e igualmente aportaban un mensaje al incorporar conocimiento y experiencia. No habíamos llegado a este año 2022 claramente globalizado, comunicado por una red de redes y un sinfín de conexiones, de imágenes, de universos de realidad virtual e inteligencia artificial que se cruzan y se encuentran en esa nube y en ese espacio casi cotidiano. Pero también sigue latente la necesidad individual de crear en los abiertos espacios de las artes y del diseño, donde las fronteras no existen porque es la obra la que habla. Y ahí estamos para descubrirlas.

Educación y creatividad relación con los Concursos de Arte y Diseño

Volvemos, a los pasos previos, a la convocatoria pública de Arte y Diseño, primer concurso de arte y diseño gráfico para estudiantes, en 2005, del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert. Como he comentado el esquema de inicio fue una suma de ideas y de preguntas que, como directora del Departamento de Arte y Comunicación Visual Eusebio Sempere del Gil Albert, me habían motivado para pensar en un nuevo concurso público, porque el de Carnaval, convocado por dicha institución, ya había cumplido su XVIII edición. La cuestión no era, solamente, la de sumar, otra cita pública de diseño gráfico, sino más bien la de abrir otra relación creadora dentro del concepto y la visualidad de las artes. El objeto de la convocatoria, señalado en las bases, se centraba en incrementar la participación de los creadores matriculados en las diferentes Universidades, Escuelas o Centros de Arte, Diseño, Publicidad e Informática, en el ámbito de la Comunidad Valenciana. Y así potenciar esas líneas, entre el Arte y el Diseño, donde se encuentran imágenes creadas tanto en cada área como en cada trayectoria. De ahí, trasciende más de una necesidad natural, espacial, individual y también colectiva, centrada en aprender a mirar para poder crear, en todas las etapas vitales, como expresan los profesores Huerta, Domínguez y Barbosa (2017).

Por ello, es esencial contar, y así lo hicimos, con ese contexto docente porque era y es el motor, no solamente en su labor pedagógica sino también en la utilización y desarrollo del método, en el aula, para transmitir conocimientos, ideas, aplicaciones, materiales, referencias y experiencias. Ahí está uno de los elementos excepcionales en su trabajo centrado en potenciar la creación. ¿Cuáles son las formas para construir, componer y plasmar los lemas sugeridos en cada Certamen? ¿Qué hay que hacer primero y qué después? Sin duda, esos docentes aportan esa base experiencial a veces sorprendente por los resultados y otras asimismo importante por la originalidad en su trabajo que hace que los participantes, individualmente o en equipo, al aplicar un método, pueden sumar, memoria, invención e imaginación a sus creaciones. Los docentes son referentes y como

tales suman en la posible participación en concursos, fuera del aula, aunque los hacedores sean los estudiantes. Asimismo, hay que referirse al peso, a la significación y a la realidad marcada en cada estudiante por el bagaje cultural y por su experiencia vital.

Por otra parte, una de las vías en que puede oscilar la reflexión que proponemos, tiene que considerar la cuestión desde la interrelación de Arte y Diseño, al abrir un nuevo marco de textualidades, imágenes y objetos figurados. No obstante, los elementos claves son los estudiantes y sus propuestas, pensadas, modificadas, recreadas o simplificadas. Ellos resuelven como un ejercicio de trabajo mental con más de una presencia creativa. Evidentemente, es la síntesis de la idea y la imagen comunicada, en un soporte plano, formato cartel, que forman parte en cada edición de una gran exposición. A la que se suman las Jornadas como encuentros únicos, profesionales reconocidos y ponentes de indiscutible nivel académico. Proporcionan otro aliciente a las prácticas regladas, contribuyen a la motivación y a incentivar la creatividad. Es otro tipo de vinculación que también aporta transferencia de conocimiento, en la obra y en las Jornadas.

Arte y Diseño (2005-2012)

Desde el primer momento contamos con la implicación y la colaboración de docentes de las Universidades de Bellas Artes, de Escuelas de Arte y Diseño y entre otras de las Escuelas de Arte y Superior de Diseño, de Alcoy, Alicante, Orihuela, Valencia, tanto en los Jurados, en los textos de los catálogos como en las Jornadas de cada edición a los que se fueron sumando desde otras instituciones culturales y académicas. Lo que nos movía era por un lado optimizar recursos en el marco de mejorar ampliar o incidir en estrategias abiertas a distintas escalas para los estudiantes y por otro motivarles. Según las bases, en cada convocatoria el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert, determinó tres primeros premios, de 1.500 euros cada uno, referidos a, según los lemas propuestos de cada certamen. A estas concesiones se sumaban ocho Accésits, de 750 euros cada uno. Los temas fueron Agua/Fuego (2005), Aire/Tierra (2006), Música/Danza (2007), Luces/Sombras (2008), Cóncavo/Convexo (2009), Realidad/Ficción (2010) y, Ayer/Hoy (2012) temas sugerentes, en la idea de facilitar la aplicación del método a docentes y a estudiantes. Asimismo se les hizo saber con anterioridad los temas del primer concurso y los siguientes se anticipaban en la presentación de la muestra como la del año 2005, que anunciaba la siguiente edición.

A continuación, se enumeran, por fechas, lemas y nombres, los tres primeros premios de cada edición: 2005, Agua/Fuego/Originalidad: *Waschmaschinen*, Berta Prieto y Jaume Joan Chicoy. *Quemazo*, Ibán Ragel. *A algunos les persigue la lluvia*, Luisa Pastor. 2006, Aire/Tierra/Originalidad: *Acacia*, Miguel Moreno. *Línea y tierra*, Gabriel Esteban Gallardo. *Oda a John Paul y Young*, Emilio José Peñaranda. 2007, Música/Danza/Originalidad: *Instrumentación 1 cuerdas, instrumentación 2 vientos*, Irene Dolza. *Plié demiplié relevé*, María José Marcos. *Sing-a-song meter*, Juan Francisco Peñaranda. 2008, Luces/Sombras/Originalidad: *Paso de luz*, Albert Martí. *Tragedias escondidas*, Guillermo Villanueva. *Fosfenos*, Milagros Angelini. 2009, Cóncavo/Convexo/Originalidad: *Convexión de un limón*, Marta González. *¿Otra vez tortilla?*, Juan Manuel Núñez. *Conceptos*, Nancy Molina. 2010,

Realidad/Ficción/Originalidad: *Realidad ficticia*, Neus Martínez y Mª Teresa Puche. *¿Un tipo impactante?*, Raúl Gálvez. *Sensualidad natural*, Daniel Bravo. 2012, Ayer/Hoy/Originalidad: *¿Qué día es?*, Mª Isabel Martínez. *Recuerdos*, Cristina Llombart. *Pan para ayer, hambre para hoy*, Miguel Ángel Cejudo.

A estos se sumaron 56 accésits, que por espacio no vamos a mencionar. Fueron más de 1.000 participantes seleccionados que formaron parte de su edición y exposición colectiva. Ellos crean y aportan en sus obras y muestran esa necesidad de creación y de comunicación de su manera de ver y comprender el binomio temático, propuesto en cada convocatoria, con una imagen, un texto visual. Es una manera individual de componer la obra al recurrir, utilizar y trasladar a su cartel publicitario, a más del contexto, otros conocimientos como tipografías, representaciones, signos, formas, perfiles, cifras e incluso garabatos. También, se sirve del color y de otros elementos o herramientas aunque indudablemente lo valioso es la idea y su traducción al lenguaje visual para que el concepto transmita e impacte en el que mira. (Balsalobre, 2005).

Respecto al Jurado, según las bases de la convocatoria presidido por el Sr. Presidente de la Junta Rectora del Instituto Gil Albert, estará integrado por cinco miembros cualificados, uno de los cuales será la directora del Departamento de Arte y Comunicación Visual Eusebio Sempere. Además de los institucionales que han participado como miembros de los jurados de Arte y Diseño: Silvia Mercé Cervelló, decana de la Facultad de Bellas Artes de Altea, UMH; José Piqueras Moreno, diseñador. profesor Comunicación Audiovisual y Publicidad de la UA; Mario Rodríguez Ruíz, artista plástico y profesor de Dibujo artístico, EASDA; Francisco J. Sánchez Montalbán, profesor de Fotografía en la Facultad de Bellas Artes. UG; Josep Pérez Tomás, director de Extensión Universitaria, Facultad de Bellas Artes, UMH; Rocío Cifuentes Albeza, profesora de Diseño de Identidad corporativa, Bellas Artes, UMH; Enric Mira Pastor, profesor de fotografía, UA; Juan P. Arregui, profesor U.V Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León; Silvia Sempere Ripoll, artista, profesora de Diseño Escuela Politécnica Superior de Alcoy; Ramiro Seva Matas, creativo de Iam Icam, profesor de Diseño e Ilustración; Rían Lozano de la Pola, profesora del Institut de Creativitat, UV; Pepe Calvo, artista fotógrafo; Emilio Roselló, director de Comunicación Audiovisual y Publicidad, UMH; Enrique Pérez Penedo, director del Gabinete de Imagen y Comunicación Gráfica, UA; Pilar Ortí del Toro, miembro de *Sin Sin Creativos* diseño gráfico; Ángel Masip, artista y diseñador gráfico; José Benito Ruíz, fotógrafo; Asís González Ayerbe, creador y director de *Entelequia*; José Luis Navarro. *Cota Cero Comunicación y Diseño*; Juan van der Hofstadt, diseñador, director de *Vdh Comunicación*; Jesús Zuazo, artista; Luisa Pastor Mirambell, artista; María Marco Such, profesora y gestora sede Rafael Altamira, UA.

De cada convocatoria y en conjunto lo que se aprecia es el excelente nivel de creatividad de los participantes, que se mostraba, a través de una exposición o recorrido visual con los carteles. Esas imágenes aportaban *in situ* y siguen activas en los catálogos editados por el Instituto Gil Albert, de cada edición. Donde también se incluyen textos de acreditados especialistas, contando con las múltiples miradas al Arte y al Diseño. El profesor del Área de Comunicación Audiovisual y Publicidad, de la Universidad de Alicante y diseñador con una extensa experiencia, en La expresión lúcida: palabras, objetos e imágenes, explica las diferentes adherencias que han enriquecido al Arte

contemporáneo y a la actividad proyectual del Diseño, que aspira a ser un “arte mayor” y retorna a sus orígenes como *tecné*. De igual forma comenta el tema e incide en los diferentes procesos, intenciones y posicionamientos estéticos de sus jóvenes autores: desde lo conceptual, lo poético, lo surreal, lo irónico e igualmente subraya el juego semántico de las palabras y las imágenes de los *mass media* y especialmente de los mensajes positivos sobre lo ecológico y sobre el uso racional de los recursos naturales. (Piqueras, 2005)

La exposición del II Certamen de Arte y Diseño con el binomio Tierra/Aire y 111 obras se presentó el día 2 de mayo de 2006, en la sala de exposiciones del edificio Altabix, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, en figura 1 tenemos una muestra de la disposición en el espacio expositivo. En esta edición, la idea se centraba en focalizar a través de los textos del catálogo la realidad docente del Diseño en cada una de las escuelas alicantinas de Diseño. Así, Jordi Bachero, director de la EASD de Alicante analiza ese tema y se remonta al año 1910, cuando las enseñanzas de Artes y Oficios fueron reguladas, posteriormente reordenadas, hasta 1992 con la implantación de los ciclos formativos y de los Estudios Superiores, en el año 2001. (Bachero, 2006). La directora de la EASD de Alcoy, Inmaculada Penades, señala que está estructurada como centro integrado donde conviven diversos tipos de enseñanzas. A lo que suma una interesante particularidad porque dicha Escuela forma parte del tejido socio-económico y cultural de la comarca de Alcoy y responde a, una doble intencionalidad, la docente que aporta su experiencia e igualmente a sus métodos de trabajo, en los ámbitos industriales e institucionales, a lo que añade otra realidad, la de involucrar a sus alumnos en el marco de las actividades profesionales. (Penades, 2006). Asimismo, Ángeles Lacal, directora de EASD de Orihuela, desde la experiencia docente, circunscribe esa parte fundamental en el arte, en la comunicación, en el ocio, en la economía, que el diseño como disciplina contiene y de ahí le permite acceder a las claves simbólicas y al imaginario de la sociedad actual. (Lacal, 2006).

Figura 1. Exposición II Certamen de Arte y Diseño.

Por otra parte, en el catálogo de Arte y Diseño de 2007, Rocío Cifuentes, profesora de Diseño de Identidad corporativa de la Facultad Bellas Artes de la UMH, en *El reto de*

crear demarca la realidad docente, en el sentido de enseñar, de transmitir conceptos, procesos y experiencias previas, que son parte del programa de la asignatura. Evidentemente, la tarea creativa está en el esfuerzo del alumno, en el desarrollo de sus ideas y de su motivación. Para incidir en esa idea la profesora Cifuentes cita a Ortega y Gasset, “no es lo mismo enseñar que querer aprender” y añade que el aprendizaje no es sinónimo de enseñanza. Asimismo se refiere a la esencia del concurso en relación a lo multidisciplinar de las obras, a los estudiantes que participan, que cursan diferentes disciplinas, y subraya que lo que les une es el reto creativo. Sus carteles van desde las fotografías, el diseño infográfico, a los dibujos, pinturas, tramas, texturas, tipografías, símbolos, iconos y objetos, relacionados con los lemas Música/Danza de esa edición. (Cifuentes, 2007). De la misma manera, en relación a dichos lemas, el profesor Mira Pastor de la Universidad de Alicante, en su texto del catálogo titulado *Realidad y abstracción en la fotografía* hace un acentuado recorrido sobre ese tema con referencias a Wassily Kandinsky, a sus estudios sobre las relaciones de la pintura con la música, con el color del llamado padre de la abstracción. Respecto a la fotografía, a partir de 1920, Lászlo Moholy-Nagy en su consideración de la luz como recurso óptico le lleva a registrar en directo y sin cámara un lenguaje específicamente fotográfico de representaciones abstractas. Pintura y fotografía se identifican en sus diferencias pero se unen cuando transmiten una vibración una emoción que punza al que contempla. (Mira, 2007). Por otra parte, el profesor Arregui de la Universidad de Valladolid, en su texto titulado *Hic et Nunc*, establece entre la música y la danza sendas dimensiones de tiempo y espacio vinculados a la expresión y a la comunicación. Aunque la música y la danza sean realidades efímeras, físicamente existen mientras duran a través del sonido o del movimiento el aquí y ahora. Aunque también se refiere a que vivimos en una contemporaneidad llena de medios técnicos de grabación y difusión audiovisual y gracias a ellos la música y la danza pueden repetirse en una realidad almacenable y reproducible. (Arregui, 2007).

En el contexto temático del certamen, de 2008, la profesora Lozano de la Pola del Institut de Creativitat de la Universidad de Valencia, se refería en su texto a Las luces y las sombras y ampliaba el contexto mencionando que a más de los lemas cada convocatoria es un lugar de encuentro entre las obras, los creadores y el público asistente a la exposición colectiva, e igualmente por la participación de creadores de diferentes ámbitos formativos y profesionales y por la gran diversidad de propuestas. Lo importante es ese lugar de diálogo, en él, como sugiere Mieke Bal, los conceptos actúan como herramienta de la intersubjetividad, la materia prima sobre la que se conformará la comunicación. (Lozano, 2008).

La V exposición de Arte y Diseño, cóncavo/convexo, se inauguró el 17 de noviembre de 2009, con 135 obras, en la sala de exposiciones de la Diputación de Alicante y con un diseño expositivo relacionado directamente con el discurso y los lemas de la muestra. Definido por ese juego de líneas, curvas abiertas, cerradas, ascendentes y marcadas en paredes y suelos jugando también con los colores. Este diseño creado de espacio expositivo con bajo presupuesto creado por Cota Cero fue premiado en los Premios Nacionales Letra Roland de comunicación visual y gráfica 2011.

Figura 2. V Certamen Arte y Diseño

Otro aspecto, y publicado en el catálogo de la mencionada edición de Arte y Diseño 2009, lo presenta el profesor Emilio Roselló, Director de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad Miguel Hernández en su texto titulado Relación Cóncavo/convexa: El confín de 'Y viceversa' donde observa la línea imprecisa del confín y otorga a lo visual relaciones cóncavo/convexas que en su interrelación diluyen los límites entre fronteras, territorios y lugares. La huella de la intervención humana es de una magnitud considerable; la contaminación, la alteración de la capa de ozono, el consecuente cambio climático y el deshielo de los glaciares. Esto está diseñando una nueva insularidad, una consecuencia que proclama nuestra dependencia con el medio y viceversa. (Roselló, 2009).

La edición del sexto concurso de Arte y Diseño gráfico con el binomio realidad/ficción como temas, casi triplicó el número de obras presentadas, casi trescientas, de doscientos trece autores, que en sus carteles, imaginan, observan, sugieren, inventan, examinan, critican, parodian, denuncian, conjeturan, citan y en otras imágenes aportan ternura, memoria, experiencia, incertidumbre, deseo, recuerdos, y mucho más. Captamos lo que vemos, lo que sentimos, lo que alguien nos cuenta, lo que leemos, son nuestras percepciones aparentes o reales, claras o confusas. Con ese número de 293 carteles seleccionados, de 70x50 cm, nos llevó a buscar una forma de exponerlo, contamos con José Luis Navarro, Cota Cero, para hacer viable la muestra porque en las paredes de la Casa Bardin, sede del IAC Juan Gil-Albert no había espacio suficiente. Como se aprecia en la figura 3 la solución no fue fácil pero al final resultó que las propias obras actuaban a manera de hojas de libro, en apartados de unas veinte, para el disfrute del lector, que a su gusto iba visionándolas. En la pared, cada uno de esos grupos forma una gran cartelera con la imagen, el lema y el nombre del autor. La idea era abrir libro a libro y recrearse con esa plural visión de ficción y realidad. (Balsalobre, 2010). Aparte de lo comentado es significativo el texto del fotógrafo, José Benito Ruíz, titulado Arte y fotografía que trata

de las controversias referidas al purismo y a la necesidad de diferenciar una verdadera fotografía de una ilustración digital o de otro tipo de expresión o soporte, pero sobre todo incide en la responsabilidad de los jurados para evaluar buscando los valores objetivos, analizando los diversos elementos, la valoración del mensaje, composición, momento y técnica, factores que se amalgaman en un todo, en una *Gestalt*, la esencia de la obra que contemplamos frente a nosotros (Ruiz, 2010).

Figura 3. VI Certamen Arte y Diseño

La VII convocatoria de Arte y Diseño gráfico, la del año 2012, tuvo como lemas el binomio *Ayer/Hoy*, y 130 obras de 108 autores, estampas en blanco y negro, imágenes que nos hablan del tiempo, de los límites, de los segundos, de lo que contiene ese hoy que ya es ayer, de lo híbrido, lo evidente, de la experiencia que no se sujeta a inhibiciones, de mensajes críticos, de aquello que se muestra o que se esconde, de lo imaginario del pasado y la contemporaneidad del presente. Juego pendular entre el hoy y el ayer con sus múltiples correspondencias, que apuntan casi hacia un infinito que se construye gracias a los creadores a sus pensamientos que se nutren de signos y experiencias. Sabemos que el mundo del diseño aglutina una serie de pautas, de virtudes, capaces de persuadir al espectador, de atraer poderosamente su mirada; y es, precisamente, ahí donde cabe hablar de comunicación de complicidad entre arte y público (Balsalobre, 2012). Asimismo nos lleva a la relectura a la mirada, del entonces director del Gil Albert cuando en su texto expresa: El ayer puede ser tan remoto como nos plazca considerar, pero el presente –se mire por donde se mire– resulta tan fugaz y esquivo que, antes de nombrarlo, ya es pretérito y caduco. (Ferris, 2012). E igualmente originales son otros textos de este catálogo y de los que tomamos algunas citas como el siguiente: ¿Qué significa ser romántico en el diseño moderno? Poner flores frescas, cada día, en la tumba de Milton Glaser. (Calvo,

2012), y el de la profesora Marco: Hablar del ayer y del hoy no es más que hablar del paso del tiempo. (Marco, 2012). Igualmente suma otra de las ideas expresadas sobre la mirada del artista ante el concepto del Hoy, es un ejercicio de introspección personal de una realidad inmediata, una realidad que se desfasa, que se abraza en ausencias y nos lleva rápidamente a otro concepto, el Ayer. (Pastor, 2012). Y contenidamente significativo la siguiente referencia: El arte como oficio, ese es el título de un libro pequeño de tamaño pero grande en contenido, del creador y diseñador Bruno Munari. Y ese título define con acierto la labor del diseñador en todas sus facetas creativas. (Zuazo, 2012).

La realidad es que la mencionada convocatoria fue la última, cuestiones de presupuesto y demás hicieron que no tuviéramos una octava. Sin embargo, profesoras muy implicadas en el certamen siguieron trabajando con sus alumnos esperando a tiempos mejores como Mercedes Forner Merino que además siguió investigando y unos años después, en 2015, presentó en la Universidad Miguel Hernández, en Altea, su tesis doctoral con el título: *La enseñanza de proyectos de diseño gráfico. Análisis y propuestas contemporáneas desde la investigación y la praxis*, en la que formé parte del tribunal de la tesis, dirigida por los profesores de dicha Universidad, Emilio Roselló y Elpidio del Campo. Una importante investigación centrada en cada uno de los niveles educativos de las enseñanzas en las Escuelas de Artes y en las Superiores. De auténtico interés, el trabajo con la participación de más de 40 docentes de Escuelas de Diseño y Superiores de 9 comunidades, entre ellas la de la Comunidad Valenciana, con significantes y cualificadas aportaciones en el Cuestionario de Diseño gráfico. Dirigido a profesores de diseño gráfico de las Escuelas de Arte y EASD que imparten el módulo de la asignatura de Proyectos. Y en el Anexo 2 es muy valiosa la investigación reunida en veinte entrevistas a profesionales del diseño, dos de ellas a mujeres, Verónica Fuerte y Sandra Figuerola una de las fundadoras de La Nave junto a Daniel Nebot, Paco Bascuñán, Nacho y Luis Lavernia, Marisa Gallén, entre otros, y también a Pepe Gimeno.

Jornadas de Arte y Diseño

A la participación, selección, exposición, catálogo y entrega de Premios, desde su inicio, se sumaron y organizamos unas Jornadas de Arte y Diseño con la intención de incorporar otros encuentros con profesionales en relación a dichas áreas, en el espacio expositivo de cada edición.

Figura 4. Jornadas Arte y Diseño 2005

Las primeras se celebraron, del 26 al 30 de septiembre del año 2005, con el título de Más de una transversalidad (FOTO 04). Intervinieron: Silvia Mercé Cervelló, decana de la Facultad de Bellas Artes de Altea, UMH; José Piqueras Moreno, diseñador y profesor de Comunicación Audiovisual y publicidad de la Universidad de Alicante; Xavier Giner Ponce, director de la Escuela Superior de Diseño, Valencia; Beatriz Guttmann, directora adjunta del Museo de Villafamés y Elena Santiago Páez, jefa del Servicio de Dibujos y Grabados de la Biblioteca Nacional de España. Las siguientes, se realizaron del 4 al 5 de mayo del 2006 en la Universidad Miguel Hernández de Elche con el epígrafe Horizonte arriba, Horizonte abajo, contamos con Silvia Mercé, decana de la Facultad de Bellas Artes de Altea; Eulalia Adelantado, catedrática de Comunicación Audiovisual de la Universidad Politécnica de Valencia; Kosme de Barañano, catedrático de Historia del Arte de UMH y Alberto Corazón, diseñador. En el año 2007, tanto la exposición como las jornadas tuvieron como espacio el magnífico Palau Altea (figura 5) y como temas Sonido y movimiento, intervinieron: José Antonio Mingolarra, catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad del País Vasco; el equipo del Espacio Creativo CUL DE SAC de Valencia; Wenceslao Rambla, catedrático de Estética y Teoría de las Artes, Universidad Jaime I de Castellón y Emilio Roselló, director del área de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la UMH. E igualmente se debatió en una gran mesa redonda formada por los premiados de Arte y Diseño de 2005, 2006 y 2007. En la Casa Bardin, sede del IAC Juan Gil Albert el tema enlace de las jornadas, del 18 y 19 de noviembre, del año 2009, fue *Arquitectura y diseño, identidad corporativa, tipografía y escaparatismo*, intervinieron: Gloria Picazo, directora Centre d'art La Panera, de Lleida; Alfonso Meléndez, tipógrafo y diseñador, CANYA (José Martí Almenar), creación y gestión de marcas; Daniel Nebot, creador de La Nave y del estudio EDNSL; Alfonso de la Torre, historiador y crítico de arte y Jacobo Pérez-Enciso, Estudio Pérez-Enciso y Asociados.

Figura 5. Jornadas Arte y Diseño 2007

Conclusiones

Además de los pasos previos a la publicación de las primeras bases de Arte y Diseño, en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, hay que destacar la implicación de Inma Fernández e Isabel Tobarra, técnicas del departamento de Arte y Comunicación Visual Eusebio Sempere del Gil Albert, para hacer realidad un nuevo concurso, era una nueva carga añadida a su día a día, pero se hizo realidad y tuvo siete importantes ediciones. Desde el primer momento consideramos y valoramos las aportaciones de docentes e instituciones culturales y académicas. En nuestra idea lo prioritario era compartir y optimizar recursos en el marco de ampliar o incidir en estrategias abiertas a distintas escalas para los estudiantes, tanto en sus obras como en los espacios expositivos de las diferentes muestras. Precisamente, fueron profesores los que sugirieron que acotar la convocatoria a estudiantes, estaba muy bien pero era preferible abrirla a los diferentes creadores. Así lo determinamos y, en las bases de la cuarta edición del concurso de Arte y Diseño, año 2008, en el apartado participantes, se anunciaba que se extendía a la participación dentro del ámbito de la Comunidad Valenciana. Y, en la siguiente convocatoria se abrió a cualquier creador interesado, a título individual o en equipo. El resultado fue excepcional y excelente, los concursantes desarrollan en cada una de sus obras el máximo de imaginación y creatividad. En este sentido es donde se observa una semántica artística y una particular semiótica al dotar al cartel diseñado de contenidos metafóricos propios de la comunicación humana y con diferentes niveles de lectura y multiplicidad de interesantes miradas Agua/Fuego; Aire/Tierra; Música/Danza; Luces/Sombras, Cóncavo/Convexo; Realidad/Ficción y Ayer/Hoy. Siete concurso, más de mil obras presentadas del año 2005 al 2012, en formato cartel, imagen libre, sustantiva, diversa, inclusiva y con implicaciones sociales y relacionadas con los derechos humanos, con la conservación de la naturaleza y con los recursos, con la vida. Obras únicas, reunidas en cada muestra y en cada catálogo que son valiosas creaciones con relevantes resultados

de calidad, de creatividad, de implicación y de compromiso. Gracias a todos los participantes.

Referencias bibliográficas

- Ayerbe, A. G. (2010). Realidad o ficción. *VI Concurso Arte y Diseño Gráfico*. Alicante: IAC Juan Gil-Albert.
- Arregui, J. P. (2007). Hic et nunc. *III Concurso Arte y Diseño para estudiantes*. Alicante: IAC Juan Gil-Albert.
- Benito Ruiz, J. (2010). Arte y fotografía. *VI Concurso Arte y Diseño Gráfico*. Alicante: IAC Juan Gil-Albert.
- Balsalobre, J. M (2005). Arte y diseño: Grafías del agua y del fuego. *I Concurso Arte y Diseño para estudiantes*. Alicante: IAC Juan Gil-Albert.
- Balsalobre, J. M (2006). ¡Aire y tierra, tierra y aire! *II Concurso Arte y Diseño para estudiantes*. Alicante: IAC Juan Gil-Albert.
- Balsalobre, J. M (2007). Música y Danza. Arte, sonido y movimiento. *III Concurso Arte y Diseño para estudiantes*. Alicante: IAC Juan Gil-Albert.
- Balsalobre, J. M (2008). Luces y sombras. *IV Concurso Arte y Diseño Gráfico*. Alicante: IAC Juan Gil-Albert.
- Balsalobre, J. M (2009). A+D Cóncavo, Convexo. *V Concurso Arte y Diseño Gráfico*. Alicante: IAC Juan Gil-Albert.
- Balsalobre, J. M (2010). Cerca de más de una ficción y más de una realidad. *VI Concurso Arte y Diseño Gráfico*. Alicante: IAC Juan Gil-Albert.
- Balsalobre, J. M (2012). Arte y Diseño, más que un eco visual. *VII Concurso Arte y Diseño Gráfico*. Alicante: IAC Juan Gil-Albert.
- Bachero, J (2006). Es una lástima que diseño y arte no empiecen por C. *II Concurso Arte y Diseño para estudiantes*. Alicante: IAC Juan Gil-Albert.
- Calvo, P (2012). Lo romántico en el cartel. *VII Concurso Arte y Diseño Gráfico*. Alicante: IAC Juan Gil-Albert.
- Cifuentes, R (2007). El reto de crear. *III Concurso Arte y Diseño para estudiantes*. Alicante: IAC Juan Gil-Albert
- Danto, A. C (2003). *Mas allá de La Caja Brillo. Las artes visuales desde la perspectiva posthistórica*.
- Forner, M (2015). *La enseñanza de proyectos de diseño gráfico. Análisis y propuestas contemporáneas desde la investigación y la praxis*. Tesis doctoral: Altea, UMH.
- Huerta, R. y Alonso-Sanz, A. (2021). *Diseño y patrimonio escolar*. Valencia: Tirant lo Blanch.

- Huerta, R., Domínguez, R. y Barbosa, A. M. (2017). Investigar para educar en diseño y otras urgencias de la Educación. *Educación Artística Revista de Investigación*, 8, 10-23. doi:<http://dx.doi.org/10.7203/eari.8.10790>
- Huerta, R. (2021). La imagen como experiencia. Madrid: McGraw-Hill.
- Lacal Cecilia, A. (2006). ¿Cuál es el origen? *II Concurso Arte y Diseño para estudiantes*. Alicante: IAC Juan Gil-Albert.
- Lozano de la Pola, R. (2008). Dos conceptos y un lugar de encuentro. *IV Concurso Arte y Diseño Gráfico*. Alicante: IAC Juan Gil-Albert.
- Marco Such, M. (2012). Ayer - Hoy. *VII Concurso Arte y Diseño Gráfico*. Alicante: IAC Juan Gil-Albert.
- Mira Pastor, E (2007). Realidad y Abstracción en la fotografía. *III Concurso Arte y Diseño para estudiantes*. Alicante: IAC Juan Gil-Albert.
- Pastor Mirambell, L. (2012). Ayer/ Hoy. *VII Concurso Arte y Diseño gráfico*. Alicante: IAC Juan Gil-Albert.
- Penades, I (2006). La Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alcoy. *II Concurso Arte y Diseño para estudiantes*. Alicante: IAC Juan Gil-Albert.
- Piqueras, J. (2005). La expresión lúcida: Palabras, objetos e imágenes. *I Concurso Arte y Diseño para estudiantes*. Alicante: IAC Juan Gil-Albert.
- Roselló Tormo, E. (2009). Relación Cóncavo/Convexa: El confín y viceversa. *V Concurso Arte y Diseño Gráfico*. Alicante: IAC Juan Gil-Albert.
- Ruiz Limiñana, J. B. (2010). Arte y fotografía. *VI Concurso Arte y Diseño Gráfico*. Alicante: IAC Juan Gil-Albert.
- Zuazo, J. (2012). El arte como oficio. *VII Concurso Arte y Diseño Gráfico*. Alicante: IAC Juan Gil-Albert.