

Debido al rápido y abundante flujo de información que brindan hoy en día los medios masivos de comunicación y al creciente uso de la tecnología digital como medio de producción, la disciplina del diseño gráfico se desarrolla casi a la par en muchos países del mundo, provocando que las tendencias formales y conceptuales no difieran fuertemente dependiendo del área cultural en que fueron creadas. Con lo anterior no intento afirmar que el diseño gráfico tiende a ser uniforme pues al contrario, existe una gran pluralidad de propuestas dependiendo del mercado y producto al que son dirigidas. Más bien intento expresar que el diseño gráfico es propenso a desarrollar formas homogéneas donde cada vez es menos reconocible una identidad basada en la tradición cultural.

La anterior conclusión la obtuve principalmente a través de la observación y análisis de distintos productos de diseño que recopilé en un viaje a través de algunos países europeos, a través de la observación cotidiana de revistas y sitios web, así como de libros que muestran portafolios de trabajo de distintos despachos alrededor del mundo. Pero el inicio de esta inquietud sobre la identidad cultural en los productos de diseño se debe a una experiencia que tuve cuando realicé mis prácticas profesionales en el buró de diseño «Designltag Zürich Ruedi Rüegg» en la ciudad de Zurich, Suiza. Durante mi estancia en este despacho realicé una exposición de mi portafolio de trabajo y recibí muchos comentarios sobre la clara similitud que había entre mi diseño y el creado en aquel país, quedando entonces en mí la fuerte determinación de realizar creaciones que contaran con una identidad que las diferenciara de los diseños realizados en otros países. Con esta intención no rechazo los conocimientos que las tendencias internacionales aportan, sino que intento conjuntar dichas influencias externas con rasgos mexicanos para lograr crear diseños con características distintivas.

Estas últimas líneas representan el objetivo central de esta tesis, la cual es un proyecto cuya finalidad es crear productos de diseño que cuenten con una identidad mexicana pero que también sean contemporáneos, en el sentido de estar inmersos en las tendencias actuales del diseño gráfico. Es importante aclarar que esta búsqueda de identidad no busca caer en estereotipos folkloristas ni realizar una copia estéril de elementos gráficos tradicionales, sino que intenta retomar ciertos conceptos o elementos formales de la cultura mexicana, para transformarlos e

integrarlos creativamente a nuevos diseños. Para cumplir el objetivo anterior mi búsqueda es basada en el trabajo de Ricardo Legorreta, un arquitecto mexicano que ha sabido retomar ciertas tradiciones arquitectónicas de nuestro país, y las ha expresado en un lenguaje abstracto. Con lo que ha logrado una producción arquitectónica contemporánea de carácter universal pero con rasgos distintivos basados en la arquitectura tradicional mexicana. Estas características, como se puede observar, coinciden con el objetivo central que tiene este proyecto.

La investigación teórica presentada en esta tesis consiste en analizar las características e influencias con que cuenta la obra de Ricardo Legorreta para poder después definir puntualmente su estética arquitectónica y con base en ella crear productos de diseño. Cuando menciono el concepto «estética arquitectónica» me estoy refiriendo específicamente al análisis formal de su lenguaje artístico y las relaciones que existen entre éste y movimientos artísticos determinados. La realización de esta investigación se basa no únicamente en características visuales superficiales sino en análisis profundos sobre los posibles movimientos de los que Ricardo Legorreta ha retomado características o a los que podría pertenecer su obra. De esta manera trato de vencer las limitaciones que tengo al ser diseñadora gráfica y no historiadora del arte. También, me parece importante aclarar que el hecho de basar mis propuestas de diseño en una estética arquitectónica no es algo incongruente ya que la arquitectura y el diseño gráfico no son disciplinas ajenas la una de la otra, al contrario, a lo largo de la historia del arte la arquitectura ha influido al diseño y viceversa. Y para reafirmar esta idea cité al inicio de este capítulo una frase de William Curtis en la que se puede observar la similitud que existe entre los propósitos de ambas disciplinas.

La metodología aplicada en esta tesis consiste en analizar las características de la obra de Ricardo Legorreta, investigar los posibles movimientos que lo han influenciado y determinar de qué manera lo han hecho, y mediante ello, obtener conclusiones y definir objetivamente la estética de su obra. Una vez realizado este análisis, hacer una lista de los preceptos formales que caracterizan su producción arquitectónica y con base en ellos diseñar algunos productos representativos, consistentes en un interactivo digital, un cartel y el diseño editorial de la tesis, el cual es complementado mediante un empaque. La aplicación de la estética de la obra de Ricardo Legorreta en el diseño de estos ejemplos prácticos se realiza de dos maneras:

- A través de la traducción de sus preceptos formales, en la que los conceptos arquitectónicos se convierten en conceptos gráficos, y se aplican directamente.

- Y a través de la aplicación del método desarrollado en esta estética, consistente en combinar tradiciones arquitectónicas mexicanas con movimientos artísticos de vanguardia internacional, método en el que los elementos arquitectónicos tradicionales son sustituidos por elementos gráficos de diversa procedencia.

Para finalizar esta introducción, me gustaría mencionar los aspectos que me parecen valiosos de este proyecto. Primero, su intención de arraigar productos de diseño gráfico en un regionalismo cultural como una respuesta personal al papel que desempeña el diseño en nuestra sociedad posmoderna. Segundo, el carácter multidisciplinario del proyecto, en el que interactúan diseño gráfico, historia del arte y arquitectura, y en el que nuestra disciplina se ve fortalecida por los conocimientos aportados por estas otras ramas. Tercero, el hecho de corroborar que el diseño gráfico presenta otras posibilidades de desarrollo alejadas de las tendencias comerciales y publicitarias. Cuarto, el hecho de que este proyecto me permite experimentar a fondo con mis preferencias formales y artísticas, inclinadas en este momento hacia la abstracción, lo que abre la puerta para saciar estas preferencias y comenzar después a experimentar con otros lenguajes artísticos.