

Programa de Identidad Visual y Sistema Señalético para el Teatro Comandante Eddy Suñol, de Holguín

DI. Alfredo E. Aguilera Torralbas

ISDI

Resumen

Programa de Identidad Visual y Sistema Señalético realizado por el ISDI para el Teatro Comandante Eddy Suñol, de Holguín, que tiene en cuenta la calidad, la funcionalidad y el nivel estético necesarios para sus manifestaciones comunicativas. Parte del esfuerzo del Consejo Provincial de las Artes Escénicas y de la Dirección Provincial de Cultura de Holguín, para un largo y costoso proceso de restauración, en el que el diseño de comunicación visual fue insertado para desarrollar una nueva imagen de auto-representación, acorde con sus principios e historia. Los resultados complementan la restauración mediante soluciones acordes con la época de fundación del teatro, y potencian su singularidad y valor patrimonial.

Ponencia

La inserción del diseño en nuestra sociedad es vital para la evolución de esta. El ISDi (Instituto Superior de Diseño), como único centro en el país formador de diseñadores, ha estado consciente de su importante papel y ha abogado por un contacto directo con las problemáticas de la sociedad cubana, buscando contribuir a solucionarlas a partir de múltiples respuestas proyectuales que en gran parte de los casos han sido eficientes.

En la actualidad, estos proyectos son solicitados al instituto y se desarrollan como parte de las Prácticas Laborales a partir del 3er año de la carrera, como ejercicios docentes finales de cada año y principalmente como Trabajos de Diploma para la culminación de estudios en 5to año. Este último caso, por el nivel de formación que ya tienen los estudiantes, posee un nivel especial de exigencia tanto en los resultados de diseño, como en el proceso de trabajo para alcanzarlos, proceso que la institución tiene bien definido y que hace ya unos años emplea con buenos resultados.

La presente ponencia aborda la realización de un Trabajo de Diploma de la carrera de Comunicación Visual, específicamente en el área de Identidad Visual y Señalética, analizando la experiencia desde el proceso de diseño empleado, con el objetivo de manifestar la importancia de seguir adecuadamente cada una de las etapas de este procedimiento, dada su influencia en un resultado adecuado y por ende en una intervención pertinente del diseño en proyectos de mayor escala como en este caso lo es la restauración capital del teatro Eddy Suñol de la provincia Holguín.

El Proceso de Diseño para el desarrollo de proyectos

La metodología definida en nuestro instituto consta de 5 etapas: Necesidad, Problema, Conceptualización, Desarrollo e Implementación, generalmente las cuatro primeras forman parte de todo Trabajo de Diploma, dependiendo del alcance del mismo. Cada etapa posee sus objetivos y especificidades en función de desarrollar el proyecto, de que el mismo esté en contacto con la realidad y que finalmente satisfaga la necesidad que le dio origen. El proceso de diseño es una herramienta general aplicable a todo producto, que cada tipología de proyecto debe adaptar teniendo en cuenta la información que realmente necesita. En este sentido es muy importante el uso de métodos y técnicas de la investigación para garantizar la fiabilidad de los resultados que son la base para comenzar a proyectar.

El Programa de Identidad Visual y Sistema Señalético. Organización del proyecto

En proyectos que abarcan estas áreas del diseño (Identidad Visual y Señalética), el trabajo se estructura usualmente a partir del Diagnóstico Institucional, conocida herramienta que mediante sus cuatro dimensiones (Realidad, Identidad, Comunicación e Imagen Institucional), permite un acercamiento detallado a la entidad objetivo para luego concebir de

forma eficiente sus signos identificadores o sistema señalético. Esta búsqueda de información coincide en los Trabajos de Diploma con la etapa Problema, en la que se analizan los factores de diseño (función, uso, contexto, social, tecnológico y mercadológico), que aportan mucha información de forma similar al diagnóstico. En el caso de estudio existía la interrogante de cómo insertar el Diagnóstico Institucional en el Proceso de Diseño sin repetir información y sin abordarlos de manera aislada u omitir alguno. Se tomó entonces la decisión de utilizar las dimensiones del diagnóstico para estructurar la etapa del proyecto y responder a cada una de ellas mediante los factores que le aportaran información. De esta forma se abordaron todos los factores de diseño cumpliendo con el Diagnóstico Institucional y con el proceso metodológico, además obteniendo toda la información necesaria para el posterior desarrollo del trabajo.

A continuación se analizan las etapas del proceso teniendo como referencia el caso de estudio para valorar los pasos y decisiones que se toman en cada una de ellas y cómo a medida que avanza el proyecto se profundiza en el problema de diseño con el objetivo de llegar a generar soluciones pertinentes que lo solucionen de forma eficiente.

La etapa Necesidad

La etapa inicial comienza con la definición del encargo o demanda de diseño. Esto a pesar de parecer sencillo es muy importante, ya que luego de los primeros contactos con el cliente como sucedió en este caso, los directivos saben sus carencias y quizás sus necesidades a gran escala, pero es misión del diseñador el precisar bien de qué forma el diseño puede intervenir, es decir, qué tipologías de proyectos pueden ser válidas en cada caso. En el encargo esto se define de forma clara y objetiva. En el proyecto que estudiamos el encargo de diseño se planteó de esta manera:

La Dirección Provincial de Cultura de conjunto con la Presidencia del Consejo Provincial de las Artes Escénicas en Holguín, solicitan al Departamento de Comunicación Visual del Instituto Superior de Diseño, que asuma, como uno de sus trabajos de diploma del curso 2010-2011, el proyecto de Identidad Visual del Teatro Eddy Suñol de esta provincia.

La institución, que se encuentra en la fase final de una restauración de casi cinco años, demanda, para una completa reapertura, de unos signos identificadores pertinentes que contribuyan a afianzar su imagen y de las aplicaciones necesarias para el desenvolvimiento de esta institución cultural.

Además se solicita el diseño de un Sistema Señalético para el edificio que responda a las características del inmueble luego de la restauración.

Posteriormente se pasa a explicar la necesidad. En este momento se abunda sobre el contexto en el que surge el proyecto y más específicamente cómo la situación actual del teatro en este caso, hacen que sea necesario un Programa e Identidad Visual y Sistema Señalético. Esta necesidad debe ser validada desde los tres Principios del Diseño. El

Humanismo, abordando el valor social del proyecto y como este puede satisfacer las expectativas de los públicos tanto interno como externo. La Economía, argumentando de qué forma el trabajo de diseño respetará los presupuestos disponibles manteniendo la calidad en los resultados. La Sustentabilidad, en la que se comenta cómo en este caso específico, puede lograrse de la mejor forma la relación solución de diseño con el medio ambiente mediante el respeto al entorno, el uso de los materiales adecuados, etc. De esta forma se prueba que el trabajo es viable, que puede desarrollarse sin ocasionar pérdidas a la entidad ni a los consumidores.

Luego de todo el análisis de la necesidad se establecen las condicionantes tanto para el programa de identidad como para la señalética. Estas como su nombre lo indica son condiciones, ya sea establecidas por el cliente o por el entorno y posibilidades existentes, estas se definen en cada una de las variables de diseño: producción, circulación y consumo. En el caso de estudio se desatacaba el hecho de respetar el estilo arquitectónico del edificio, comunicar y posicionar los valores históricos de la institución y tener en cuenta que las tecnología disponibles eran la impresión off set y la digital.

Se define también en esta etapa el cronograma de trabajo, donde se planificaba en tiempo y tareas los cinco meses disponibles para el trabajo, teniendo en cuenta las fechas de entrega de cada una de las etapas y la del proyecto final. El procedimiento investigativo especifica a través de qué medios buscar la información, definiendo los métodos y técnicas que se utilizarán. En este caso se emplearon principalmente la revisión documental, la observación estructurada, el cuestionario y la encuesta.

Finalmente el alcance se planteó de esta manera:

El presente trabajo de diploma está planificado para desarrollarse en 5 meses (desde el 5 de enero hasta el 10 de junio del 2010, fecha de entrega) partiendo de esto, se abordarán dentro del proceso de diseño, las etapas de Necesidad, Problema, Concepto y Desarrollo.

El proyecto culminará con la entrega al cliente del manual de identidad y aplicaciones generado, el programa de normas señaléticas para el teatro, y los originales de impresión de todos los soportes diseñados.

Por parte de la institución, el proyecto será supervisado directamente por la presidencia del Consejo Provincial de las Artes Escénicas de Holguín y aprobado por la Dirección de Cultura de esa provincia.

La etapa Problema

La etapa comienza con la definición del problema y los objetivos generales y específicos, que son las tareas que se deberán cumplir a través del proyecto y que deben ser medibles y evaluables:

Problema

Diseño de un Programa de Identidad Visual para el Teatro Eddy Suñol de Holguín, así como de un Sistema Señalético para este edificio.

Este proyecto deberá realizarse en un período aproximado de 5 meses, tiempo comprendido entre el 5 de enero y el 10 de junio del 2011.

Objetivos Generales

- Desarrollar un Programa de Identidad Visual para el teatro correspondiente con los valores históricos y posibilidades de esta institución después de su restauración.*
- Desarrollar un Sistema Señalético para este espacio, coherente con la identidad visual generada, capaz de resolver los problemas de orientación e identificación teniendo en cuenta su actual estructura arquitectónica.*

Objetivos Específicos

- Realizar un diagnóstico institucional del teatro, teniendo en cuenta su historia, funcionamiento actual y proyección futura, sobre todo en términos de comunicación.*
- Identificar los atributos pertinentes a resaltar en los signos de identidad de una institución cultural como esta.*
- Diseñar la Identidad Visual del teatro.*
- Desarrollar el Manual de Identidad Visual donde se pauten un conjunto de aplicaciones, además de un grupo de nuevos soportes promocionales.*
- Determinar las necesidades de este espacio en cuanto a tipos de señales con el fin de desarrollar el Manual Señalético para el teatro y sus oficinas internas y externas.*

Luego de la definición del problema comienza el análisis del mismo que es el momento del trabajo que tiene mayor carga investigativa ya que es donde se recopilará y analizará la mayor parte de la información. En este caso se estructuró a partir de las dimensiones del Diagnóstico Institucional y dentro de estas se analizaron los factores de diseño que se correspondían con la información de cada una.

La Realidad Institucional inicia con un amplio análisis de la historia del teatro desde su fundación hasta la fecha de cierre del mismo. Luego se explica su funcionamiento actual durante la restauración, abordando la parte administrativa y de organización, la presencia

dentro de la sede del mismo del Consejo Provincial de las Artes Escénicas y la distribución interna en departamentos y externa con respecto a la Dirección Provincial de Cultura.

Se incluye en esta dimensión el Factor Contextual, en el que se estudia el ambiente externo que rodea al teatro tanto en términos arquitectónicos como urbanísticos, así como las características formales del edificio, rasgo muy importante para el proyecto, debido a que su estilo Art Decó lo distingue y caracteriza, siendo interés de la institución que el proyecto lo respete y potencie. Se analizan además el mobiliario y principalmente la iluminación, definiendo que esta era bastante deficiente, elemento vital a tener en cuenta en la concepción de la señalética.

El Factor Social se estudió también dentro de la dimensión Realidad, ya que este aportó datos importantes sobre las características del pueblo holguinero: sus antecedentes aborígenes, sus creencias religiosas y el apego a la cultura y al arte. Se caracterizaron además los principales eventos culturales que acontecen en la ciudad debido a su incidencia en la futura programación del teatro.

Se analizó también el Factor Tecnológico profundizando en las posibilidades productivas reales del territorio, elemento que influye directamente en el diseño de los soportes.

La Identidad Institucional es una importante dimensión en la que se estudia la eficacia las formas de representación existentes, del nombre o de la identidad en caso de que exista. En este caso, dentro del Factor Funcional, se inició con el análisis de la denominación y con la evaluación cualitativa del nombre, demostrando que este (Teatro Eddy Suñol) es una denominación ya asentada en las mentes del público, que no vale la pena cambiar debido a su posicionamiento dada su antigüedad e historia. Se buscaron y analizaron las dos formas de autorrepresentación existentes, demostrando que ninguna cumplía con la calidad, funcionalidad, rendimiento, reconocimiento y sistematización necesarias para ser consideradas como identidad.

Dentro de esta dimensión se incluyó una parte del Factor Mercadológico en el que se estudiaron las características del mercado y la competencia. Se realizó un análisis sincrónico a los signos de identidad de instituciones homólogas tanto nacionales como internacionales para determinar las tendencias en la utilización de recursos así como los rasgos del discurso genérico. Se obtuvieron los siguientes resultados: denominación: patronímica y descriptiva, camino gráfico: logotipo e imagotipo, composición: asimétrica y horizontal, código tipográfico: sans serif, código cromático: utilización variada, nivel de representación: icónico y figurativo, tipos de logotipos: retocados o singulares.

La Comunicación Institucional se estudió a partir del Factor Funcional, analizando el estado actual de la comunicación tanto para los soportes que se implementan como para la señalética, resultando que en ambos casos carecen de la funcionalidad y sistematicidad adecuada.

Se realizó, como parte del Factor Mercadológico, un análisis de la señalética en algunos espacios teatrales para estudiar el uso de recursos en correspondencia con las necesidades funcionales y estéticas de esta tipología de institución. Se obtuvieron los siguientes resultados: camino gráfico: el uso de pictogramas depende de las necesidades del espacio, código tipográfico: sans serif, código cromático: utilización variada con fines semánticos u organizativos, soportes: uso variado de materiales, tecnología y formas de montaje.

El Factor Uso se insertó dentro de esta dimensión ya que mediante el mismo se analizaron los públicos tanto interno como externo, en busca de sus principales características y motivaciones a pesar de ser muy variado. Además se evaluaron las condiciones de uso tanto de los soportes de comunicación como de la señalética, en esta última se realizó el estudio sobre planos de las áreas y locales, los flujos de circulación y los puntos dilemáticos.

La Imagen Institucional se evaluó parcialmente a partir de la percepción del teatro por público interno y externo para lo cual fue de mucha ayuda el resultado de los cuestionarios y las encuestas. En ambos casos los resultados estuvieron enfocados en la valoración del teatro como institución, en el conocimiento de su historia y en la percepción de un espacio de gran importancia, belleza e impacto.

Luego del diagnóstico la etapa culmina con los requisitos de diseño, en los que nuevamente mediante las variables (producción, circulación y consumo) se definen un grupo de aspectos para ambas áreas (identidad y señalética) que el proyecto deberá cumplir y que están avalados por todo el estudio de factores realizado. La estructuración clara de los requisitos esclarece y facilita las decisiones que se toman posteriormente en la conceptualización.

La etapa Conceptualización

Esta etapa comienza con la definición del discurso de identidad, consistente en un grupo de atributos a comunicar mediante los signos generados, para esto se utilizó como basamento la visión de los directivos y especialistas entrevistados, a partir de la cual ofrecen un grupo de elementos enfocados en las fortalezas y valores de la institución, además de sus intereses para el posicionamiento de la misma en la mente del público. También se tienen en cuenta los atributos más mencionados en las encuestas aplicadas a una muestra de personas consideradas espectadores potenciales del teatro, así como los resultados del análisis de homólogos nacionales e internacionales. De esta forma se establecen los atributos a comunicar y los rasgos de estilo mediante los cuales se representarán en la identidad.

Atributos a comunicar:

Antigüedad, alto nivel estético, impacto visual, singularidad, profesionalidad.

Rasgos de estilo:

-Utilizar modos de representación característicos del Art Decó tanto en la tipografía como en los elementos gráficos.

-Emplear formas geométricas y/o angulosas, aprovechando tanto la verticalidad como las diagonales para la generación formal.

-Uso de tipografías sans serif de impacto visual, de estructura geométrica y regularidad en los trazos.

-Generar composiciones simétricas y equilibradas.

-Búsqueda de relaciones novedosas entre las partes del identificador, ya sea entre el logotipo y el imagotipo o en la propia composición de la tipografía.

-Uso de colores asociados a la elegancia y al teatro, contrastantes entre si.

A partir de este momento comienza a conceptualizarse el Programa de Identidad Visual. Para esto se parte de la definición de dos premisas conceptuales atendiendo a los elementos existentes con potencial para aportarle mayor sentido y valor tanto gráfico como de mensaje:

1. Identidad visual que aluda al estilo arquitectónico del edificio como elemento representativo, resaltando el nivel estético y lo singular e impactante de la institución.

2. Transmitir, de forma simbólica y sutil, la sensibilidad del arte y la elegancia, excelencia y buen gusto que caracterizan al teatro como espacio cultural, sede de las más elevadas manifestaciones artísticas, reflejando además la estabilidad de una institución caracterizada por su historia y prestigio.

Teniendo en cuenta las premisas y para lograr un resultado visual coherente se realizó un estudio del estilo Art Decó, teniendo en cuenta su época, los recursos gráficos, color y materiales, tipografía y composición. Este análisis fue vital para la posterior generación de la identidad.

Se inicia entonces el proceso de trabajo en la búsqueda de las mejores soluciones. Finalmente se escogieron tres alternativas conceptuales y dentro de sus variantes se seleccionó el concepto óptimo que resultó ser un logotipo que por si mismo, expresaba las connotaciones deseadas a partir de una búsqueda más rigurosa en la generación tipográfica y en la relación entre las partes, conformando una única estructura que ofrece estabilidad y elegancia, pero a la vez atractivo y singularidad. (ver imagen 1)

Partiendo de la identidad se definen las características que tendrá el sistema señalético buscando una coherencia con su referente así como la funcionalidad y el nivel estético del mismo. De esta forma se define el uso de códigos visuales característicos del Art Decó como la geometrización, uso de tipografías de alto rendimiento, textos breves y comprensibles, composición horizontal, uso del color de la identidad acompañado del negro, uso de pictogramas en algunas de las áreas y utilización de materiales como el acrílico y el vinilo.

En este momento se define gran parte de las fichas señaléticas precisando entre otros aspectos las tipologías de señales que existirán, su ubicación en el inmueble y la presencia de pictogramas.

La etapa Desarrollo

La etapa desarrollo es el resultado directo de la etapa investigativa y la materialización de los resultados ya conceptualizados. En este momento todas las soluciones de diseño se llevan a punto de terminación y se detallan y preparan para la producción. Es por esto que no solo es importante la calidad de las mismas, sino también el nivel de detalle y la eficacia con que logren llevarse a los documentos finales, dígame, libro de tesis y sobre todo los manuales cuyo contenido debe ser preciso y sobre todo técnico más que estético, de forma que su consumo sea fácil y didáctico, lo que garantizará una implementación exitosa.

Teniendo en cuenta estos aspectos, en el caso de estudio se parte del manual de marca para luego pautar todas las aplicaciones de comunicación. Posteriormente y de igual forma que lo anterior se confeccionó el Manual de Normas Señaléticas. Estos documentos junto a todos los originales de impresión y plantillas diseñadas constituyeron la entrega al cliente con lo cual se culminaba el Trabajo de Diploma. (ver imágenes 2 - 5)

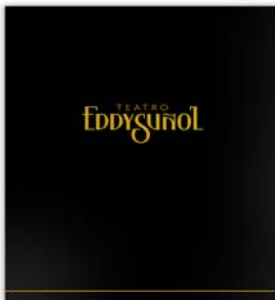
Conclusiones

- La calidad de los resultados de un proyecto de diseño depende en gran medida de seguir un proceso de diseño riguroso y organizado.
- El diseñador como profesional, debe estar preparado para insertarse en proyectos de carácter multidisciplinario, respondiendo al trabajo de otros especialistas de forma coherente y creativa.
- El diseñador debe ser consciente del importante papel que juega en el mejoramiento de la sociedad.
- El ISDi debe continuar familiarizando a los estudiantes con el Proceso de Diseño desde los primeros años de la especialidad, para garantizar que en los Trabajos de Diploma y en la vida profesional forme parte de sus herramientas cotidianas.

Anexos

TEATRO EDDY SUÑOL

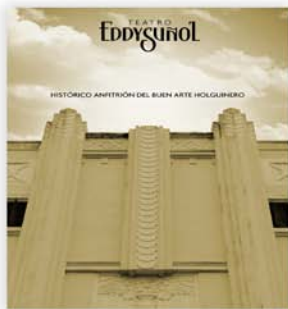
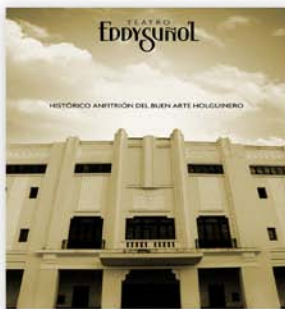
TEATRO EDDY SUÑOL

TEATRO EDDYSUÑOL

TEATRO EDDYSUÑOL

TEATRO EDDY SUÑOL

- Proyecto Artístico
- Vice - Presidencia
- Sala Principal
- Camerino Primera Figura

- 2** Recursos Humanos
Comercial
Tabloncillo

- Camerino Primera Figura →
- Camerinos ↑
- Orquesta ←

- Sala Principal
-
- TEATRO
EDDY SUÑOL

- Consejo Provincial de las Artes Escénicas**
- 1** Presidencia
Protocolo
Almacén
- M** Proyecto Artístico
Programación
Promoción
- 2** Recursos Humanos
Comercial
Tabloncillo

Bibliografía

Costa, Joan; "Identidad Corporativa". Editorial Trillas, México D.F. 2003.

Costa, Joan; "Señalética: de la señalización al diseño de programas".

Sparke, Penny; "Diseño e historia en imágenes". QED Publishing. Madrid. 1987.

Quintana Orozco, Rafael; "Diseño de Sistemas de Señalización y Señalética". Universidad de Londres.

Aguilera Torralbas, Alfredo E; "Programa de Identidad Visual y Sistema Señalético para el Teatro Eddy Suñol de Holguín". Trabajo de Diploma. ISDi. La Habana. 2011.

Valladolid Pérez, Daylin; Méndez Llanes, Ansley Miguel; "Programa de Identidad Visual del ICAIC. Sistema Señalético de su sede matriz ". Trabajo de Diploma. ISDi. La Habana. 2010.

Departamento de Comunicación Visual; Conferencias de la asignatura Diseño de Comunicación Visual V. La Habana. ISDi. 2010.

Peña Martínez, Sergio Luis; Conferencias del Taller de Tesis 2010 - 1011. La Habana. ISDi. 2011.

Imágenes:

- 1- Resumen del proceso de trabajo: alternativas y variantes conceptuales, concepto óptimo y sistema de viñetas diseñado como apoyo gráfico.
- 2- Muestra de la papelería institucional.
- 3- Aplicaciones relativas a la promoción de las presentaciones.
- 4- Aplicaciones promocionales.
- 5- Muestra del Sistema Señalético.