

Perspectivas visuales sobre la mujer: Cuba / Estados Unidos.

Autores

MsC. DI. Soliet Lorenzo Delgado, slorenzo@isdi.co.cu
Instituto Superior de Diseño (ISDI), Cuba

MsC. Flor de Lis López Hernández, flordelis@isdi.co.cu
Instituto Superior de Diseño (ISDI), Cuba

RESUMEN

El presente trabajo tiene como objetivo exponer los resultados obtenidos dentro del proyecto de intercambio realizado entre el Instituto Superior de Diseño (ISDi) de La Habana, Cuba y la School of Visual & Performing Arts, PURDUE University de Indiana, Estados Unidos. En el mismo participaron docentes y estudiantes de la carrera de comunicación visual de ambas universidades; aprovechando como pretexto el II Festival del Cartel de La Habana, dedicado en esta ocasión a la mujer. El proyecto de 2 meses de duración se orientó en tres ejes temáticos: “El rol de la mujer en la sociedad”, “Mujer y Familia” y “Grandes mujeres de la Historia”, como merecido homenaje a las féminas.

Las piezas resultantes de este intercambio integraron un repertorio de 38 carteles que fueron expuestos en ambas universidades y además derivaron en acciones de extensión universitaria en la comunidad; incluyéndose en la celebración de la Semana de la Cultura en el Municipio Playa, y la jornada de lucha por la No violencia contra Mujeres y niñas y el festival de aficionados al arte Karadura (2017). Su principal valor radica justamente en los múltiples contextos donde ha sido mostrado, desde el ámbito académico, hasta el propio barrio; utilizando el diseño de comunicación visual como vehículo para la expresión con un tema de elevado impacto social en favor de los derechos de la mujer.

INTRODUCCIÓN

Suscitar el intercambio académico y cultural entre el Instituto Superior de Diseño de La Habana y la School of Visual & Performing Arts, PURDUE University de Indiana, Estados Unidos ha sido el objetivo del proyecto internacional: Women, donde participan estudiantes y docentes de la carrera de Diseño de Comunicación Visual de ambas academias. El propósito inicial se orientaba a la búsqueda de soluciones gráficas sobre el accionar femenino para convocar a la reflexión social; pero su materialización, además, derivó en un proyecto extensionista, promotor de la cultura desde la universidad.

La extensión universitaria se define como el proceso que tiene como objetivo promover la cultura en la comunidad intrauniversitaria y extrauniversitaria, para contribuir a su desarrollo cultural.

“En cualquier lugar del mundo donde se ubique, la Universidad, es una institución cultural que tiene, como componente del cuerpo social, una marcada responsabilidad con la sociedad que se concreta en actuar por el mejoramiento económico, político, social y cultural como sistema de vida del pueblo. No puede conformarse con el desarrollo de sus procesos de docencia e investigación, sino que también requiere desarrollar el proceso de extensión para dar cumplimiento a su encomienda social, promoviendo la elevación del nivel cultural a partir de la participación del hombre como agente activo de su propio desarrollo”.

Para concretar esta intención, se realizó una convocatoria abierta a estudiantes de 3er y 4to año de dichas carreras en ambas instituciones. Con el objetivo de orientar el proceso creativo fueron establecidos tres ejes temáticos: “El rol de la mujer en la sociedad”, “Mujer y Familia” y “Grandes mujeres de la Historia”, de manera tal que los alumnos pudieran desarrollar múltiples soluciones desde diferentes aristas.

El resultado fundamental de la experiencia fue una exposición conjunta de treinta y ocho carteles, la cual se mostró en ambas universidades y durante el Festival del Cartel de La Habana, celebrado en el mes de abril de 2016. Del mismo modo, estas exposiciones devinieron en acciones de extensión universitaria en la comunidad; incluyéndose en la celebración de la Semana de la Cultura en el Municipio Playa, en la sede nacional de la Brigada José Martí de instructores de Arte durante la jornada de lucha por la No violencia contra Mujeres y niñas y el festival de aficionados de la FEU, Karadura.

Con el proyecto se incidió tanto en la comunidad extrauniversitaria por las exposiciones que se realizaron fuera de la universidad como en la comunidad intrauniversitaria, a partir los estudiantes y profesores que participaron y la población universitaria asistente a la exposición organizada. Su principal valor radica justamente en los múltiples contextos donde ha sido mostrada, desde el ámbito académico, hasta la comunidad; utilizando el diseño de comunicación visual como vehículo para la expresión con un tema de elevado impacto social en favor de los derechos de la mujer.

DESARROLLO

¿Puede un cartel contar una historia? A primera vista, la función del cartel parece ser más provocar que narrar. El cartel no es estudiado, sino asimilado de un golpe, de forma instantánea. Tradicionalmente el cartel interviene en una historia, más que crear una historia. Susan Sontang sugirió que “un cartel trata de seducir, de exhortar, de vender, educar, convencer, agradar”. Pero para hacer esto debe contener una referencia a un género o a una historia preconcebida que es ya conocida ya por el observador en su entorno cultural.

En la historia de la comunicación visual la imagen femenina ha sido motivo para la creación de múltiples soportes, baste mencionar a importantes cartelistas europeos del siglo XIX como Alphons Mucha, Jules Cheret y Toulouse Lautrec, mientras que en el escenario nacional desde esa misma centuria fue común la presencia de imágenes de damas en las litografías para el tabaco y un poco más tarde a inicios del XX en las portadas de revistas de variedades, entre las cuales se sitúa la tipología femenina que Conrado Massaguer creara para Social y las de belleza exuberante creadas por Enrique García Cabrera. En la publicidad, no siempre la imagen de las féminas es abordada con suficiente justeza, siendo blanco de manipulación y subvaloración ocasional.

En Cuba, cuando se habla de la cultura visual de la segunda mitad del siglo XX, resulta imprescindible mencionar una manifestación que ha dejado huella indeleble por sus valores estéticos y su poderosa fuerza expresiva, de tal manera que muchas personas lo consideran un eslabón fundamental de nuestra gráfica. El cartel cubano ha sobrepasado las meras funciones comunicativas para insertarse como un producto artístico de valores propios. En sus años de mayor esplendor, entre las décadas del 60 y 70 de la pasada centuria, referida por muchos con la época dorada del cartel cubano, despertó el interés de diseñadores, investigadores y coleccionistas, tanto del patio como extranjeros. Su lenguaje de vanguardia e interés experimental antecedió entonces a las paralelas manifestaciones de la plástica.

Décadas después, en otros tiempos y con otras realidades, las nuevas generaciones siguen con interés el legado de sus antecesores. Para algunos el cartel de sus predecesores es un paradigma difícil de equiparar, para otros un reto, una tradición que es posible y necesario continuar. Preparados para trabajar los disímiles soportes comunicacionales que hoy día

inundan los diferentes medios, los jóvenes estudiantes de diseño no pueden sustraerse a la fascinación por el cartel y lo que este significa para la historia del Diseño Gráfico en Cuba.

El diseño gráfico, como expresión de la cultura demuestra una tendencia hacia un lenguaje universal único. En esta ocasión apunta a la búsqueda de diferentes miradas desde la experiencia individual de dos culturas aparentemente desencontradas: la cubana y la norteamericana.

Elegir el cartel para un proyecto de esta índole puede parecer contrario a la naturaleza misma de este soporte considerando que la esencia de esta pieza de comunicación debe ser fruto de la inmediatez y su diseminación pública. La forma en que el cartel busca energía y acción es capturada en un cartel de 1970 “No lo fijes en tu comedor, ni en tu estudio, no lo guardes en tu buró, no lo pierdas, no lo colecciones, no lo archives, no lo pongas en tu biblioteca. No lo regales. Fíjalo en las paredes de la ciudad.”

Pero cuando un poster sale de la comunidad a la que fue dirigido se convierte en algo más, en un artefacto que puede contener la fuerza talismánica de llevar a la reflexión, sensibilizar y promover un cambio.

El componente extensionista, a partir de su práctica, en el elemento integrador y dinamizador facilita el flujo cultural continuo entre la universidad y la sociedad que las enriquece mutuamente. La función extensionista puede materializarse a partir del desarrollo de acciones que se dirijan a la creación de valores culturales, la conservación de los ya existentes y su difusión y disfrute.

La promoción de la cultura por la vía extracurricular tiene el propósito de complementar el desarrollo cultural integral de los estudiantes y debe distinguirse de lo curricular por sus métodos y estilos propios. Suscitar el interés en la labor extensionista, contribuye además a estimular el espíritu creativo. Es por ello que con este proyecto de intercambio se inserta en los lineamientos generales de la estrategia extensionista.

Resultados del intercambio.

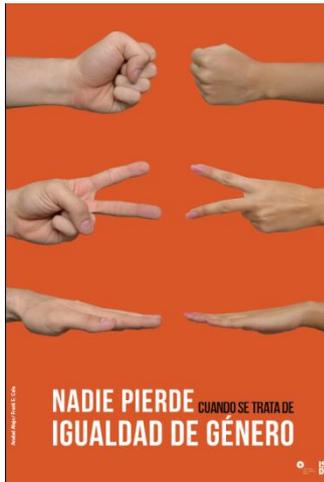
Producto de dos meses de trabajo, los estudiantes realizaron treinta y ocho carteles con la presencia femenina como tema principal, los cuales reflejan múltiples acercamientos al asunto, desde ópticas y estéticas diferentes. La percepción cubana coloca la imagen conceptual en un rol protagónico, pudiendo ubicarse de acuerdo a su conceptualización, en cuatro tipologías fundamentales:

- Igualdad de derechos
- Violencia de Género
- Derecho a la libre elección sexual
- Exaltación del papel de la mujer en la sociedad

En el repertorio de carteles diseñados, los recursos que predominan son la fotografía, la ilustración y en menor cuantía aparecen las variantes tipográficas. En las mismas puede apreciarse la utilización de elementos simbólicos que se relacionan con el trabajo en el hogar, en algún caso abordado desde una óptica feminista, en la relación matrimonial, así como otras visiones que reclaman la inclusión de la mujer como parte esencial de la sociedad.

Los conceptos

La muestra que aborda “La igualdad de derechos” reflexiona sobre la posición de la mujer respecto a los hombres en escenarios como el hogar y en el ámbito laboral. Algunos reclaman la importancia de compartir las responsabilidades domésticas en el matrimonio, mientras que otros sirven de pretexto para referirse al género femenino en otras esferas de la sociedad.

Los afiches que trabajan “La Violencia de Género” se enfocan tanto en el maltrato psicológico como en el físico, incluso llegando hasta la muerte. Existe en este repertorio, una pieza que maneja la imagen femenina desde una posición de rebeldía ante la injusticia masculina, con un elevado impacto comunicativo.

Algunas propuestas afrontaron el tema desde otras aristas, no incluidas en los ejes temáticos iniciales. Es el caso del poster “Sí, acepto” que asume el tema de la femineidad desde una postura anti homofóbica, en favor de la aceptación de las parejas de mujeres en la sociedad.

Un grupo de carteles “Exalta el papel de la mujer en la sociedad”, algunos desde la capacidad femenina de asumir múltiples tareas en su accionar cotidiano y otros valorando la participación de la mujer como fuerza laboral del país. Asimismo, dos piezas rinden homenaje a grandes mujeres cubanas, que forman parte de la historia de nuestra nación en la cultura y las luchas independentistas. Con otro enfoque, se proponen billetes con imágenes de dignas cubanas donde usualmente figuran imágenes masculinas.

CONCLUSIONES

Este proyecto ha logrado reunir a dos países con distintas realidades en torno a un tema de gran impacto social sirviendo como ejercicio creativo y de reflexión para jóvenes estudiantes de comunicación visual del ISDi y la PURDUE. El saldo ha resultado positivo, tanto para la comunidad intrauniversitaria como para la extrauniversitaria, todos interesados en repetir, mejorar y ampliar esta experiencia.

Incentivar en las jóvenes generaciones de estudiantes el interés por el cartel, incluye el manejo de recursos gráficos afines a una época contemporánea, sin olvidar la tradición. Del mismo modo incentiva a la creación y favorece el acercamiento a un tema altamente sensible, como es la lucha por ubicar a la mujer en el lugar que le corresponde actualmente.

BIBLIOGRAFÍA

- Juan, A. de (2002) “La belleza de todos los días”. *En Pintura cubana: temas y variaciones.* reimpr. La Habana, Editorial Félix Varela. p. 176-193.
- López Hernández, F. de L. (2008). Aproximación a la producción joven de carteles en Cuba a partir de los 90. Diálogo entre el diseño de comunicación visual y la sociedad cubana. Tesis en opción al grado de Master en Gestión del Diseño, La Habana.
- Meggs, Philip B. (2009) *Historia del Diseño Gráfico.* 4 ed., Verlag : Editorial RM.
- Muñiz Egea, M. (2012).) *Mi profesión a debate.* La Habana: Ediciones Forma.
- Ministerio de Educación Superior de Cuba (2004). *Programa Nacional de Extensión Universitaria.* La Habana.
- Villaverde, Héctor. (2010) *Testimonios del Diseño Gráfico Cubano 1959 – 1974.* La Habana: Ediciones La Memoria. Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau.

ANEXO

Participantes en el Proyecto de intercambio

“Perspectivas visuales sobre la mujer.”

Coordinadores:

MsC. Flor de Lis López Hernández / MsC. D.I. Soliet Lorenzo Delgado (ISDi, Cuba)

Dennis Ichiyama (PURDUE, Estados Unidos)

Profesores Invitados:

Giselle Monzón y Alejandro Escobar (ISDI, Cuba)

Donna Ferullo y Rosa Villarreal (PURDUE, Estados Unidos)

Patrocinio:

Xerox: Nancy Montenegro, Shane Ryder,

Sthephen A. Brandon, Anthony J. Hayden, Thomas D. Taylor

Estudiantes ISDi/ Cuba

Anabel Alejo Combarro

Carlos I. Romero Rojas

Diego E. García Gzegotzewski

Diana Carmenate Castellano

Ernesto Castillo Valladares

Frank E. Cala García

Harold Mesa Fernández

Heidy Ramírez Herrera

Kalia M. Venereo León

Laura García Pérez

Leandro E. García Meriño

Mariana Vila Acosta
Mario A. Morales Pacheco
Neily Baeza Manteiga
Orbe Góngora Peña
Patricia Dirán Rigali
Rubén Curbelo Fernández
Tais M. García Kostromina
Xavier Arena Notario
Yordani Álvarez Baños
Yusmery Luis Márquez
Estudiantes PURDUE/ Estados Unidos
Emily N. Barnerd
Lisa M. Breternitz
Katherine M. Cameron
Rebecca M. Cravatta
Emily M. Durbin
Monica Farag
Cheyanne W. Geideman
Yinan Jin
Zoe E. Lang
Daniel J. Merrell
Melanie L. Montemayor
Megan K. Morris
David M. Peck
Kathryn L. Pino
Nancy M. Sells
Emily R. Sigg
Allison L. Smith
Madeleine F. Van Remmen