

Título: Competencias del Diseño Fotográfico para la formación de estudiantes del ISDi.

Autores: Zaydit Serrano Medina, MSc. Carilyn de la Vega y Dr.C. Dr. C. Eduardo Ramón Arrufat Corripio. Instituto Superior de Diseño de la Universidad de La Habana (ISDi)

Desarrollo:

El 19 de agosto de 1839 se anunció en París, Louis Daguerre, había descubierto un procedimiento de fijación de la imagen por la acción de la propia luz. Aunque el proceso era primario fue el antecedente primordial para que cuarenta años después la fotografía hiciera acto de presencia en las páginas de los libros y periódicos, lo que ocurrió antes que el cine y la televisión hicieran de la imagen algo cotidiano.

La fotografía es una herramienta científica y documental de primera importancia, y un medio creativo por derecho propio. (Lanford M. , 1990)

Fue Daguerre el más antiguo fotógrafo publicitario quien vendió su naciente tecnología a un mercado de clase media que no podía pagarse el lujo de tener una pintura de ellos mismos, de sus familia o de su amada. En el inicio de 1850 a 1890 fue un período de gran demanda de retratos. Muchos seguidores de Daguerre abrieron estudios y practicaron su invención desafortunadamente la mayoría de los practicantes murieron por envenenamiento por el mercurio.

El Daguerrotipo tenía un reto no podía ser duplicado. Lo que hacía de cada foto una edición limitada. La invención que permitió el crecimiento acelerado y la expansión de la fotografía a la industria fue la película flexible creada por Eastman Kodak Company. La nueva invención de Kodak disminuyó las barreras para acceder, motivar y cautivar a un nivel más profesional de la fotografía. Por primera vez en la historia una fotografía podía ser diseminada rápidamente por millones de lectores.

En los años tempranos del siglo 20 el know how para crear fotografías en blanco y negro para revistas impresas y diarios finalmente funcionaba. Lo que incrementó una gran demanda por los periódicos y la publicidad.

Estamos actualmente tan acostumbrados a la presencia de la fotografía que difícilmente podemos apreciar hasta qué extremo ha ampliado y transformado nuestra visión del mundo. Sin la fotografía, nuestro conocimiento del mismo seguiría limitado al paisaje situado ante nuestra vista. La fotografía es un medio creativo por derecho propio.

Antes debemos analizar: ¿qué es el Diseño Fotográfico? Las bases más recientes del estudio del Diseño Fotográfico se fundamentan en el libro de Jeremy Webb (Webb, 2011) con una introducción a la metodología del diseño creativo de imágenes fotográficas. En una época saturada por la fotografía, este libro muestra cómo el conocimiento de los principios del diseño puede añadir valor y un mayor nivel de profundidad a las imágenes. Tener en cuenta el diseño no significa trabajar con mayor lentitud ni supone un obstáculo, al contrario, el conocimiento de los principios del diseño desempeña un papel vital en la creación de imágenes perdurables y de calidad; pero su visión se basa en el análisis del Diseño Fotográfico desde de la Fotografía al Diseño; donde el diseño tributará a la fotografía y no viceversa porque sus métodos de estudios están basados en un público específico: el estudiante de fotografía. Similar enfoque se evidencia en los programas de estudio de la Universidad de Palermo donde el enfoque de las Creaciones se hacen desde la base de los estudiantes de Fotografía pero ¿qué sucedería si el enfoque fuese inverso? La Fotografía tributando al Diseño en un Instituto de Diseño para los estudiantes de Diseño. Es aquí donde se halla la razón de ser de esta investigación.

Constituye esta una propuesta innovadora para extender la creatividad, desarrollar habilidades y potenciar el talento de los estudiantes del Instituto Superior de Diseño a un nivel más extenso de su perfil profesional.

La presente investigación aportará una novedosa visión de la Fotografía incorporada al Diseño para aunar las cualidades de ambas materias en una nueva definición del Diseño Fotográfico

y su clasificación adecuada a los perfiles de las especialidades de los estudiantes del ISDi y complementará así, la enseñanza actual de la Fotografía en el Instituto Superior de Diseño.

Analicemos el Diseño en la Fotografía. Todas las fotografías contienen uno o más de los elementos principales del diseño. La amplia gama de principios del Diseño relacionados con la Fotografía, y su aplicación y fusión —entre los que se incluyen el uso del espacio, la línea, la forma, el color, la textura y la luz— hacen de esta investigación un reto a la integración de ambas materias.

Los recursos visuales de la fotografía encuentran terreno común en los Elementos Básicos del Diseño, los cuales son asociados a la forma física y constituyen la base para la generación de estructuras formales tanto para el diseño como para la fotografía. Estos elementos se hallan divididos en dos grupos: Elemento Básicos y Elementos Básicos de Relación según estudios realizados por la M.Sc. Miriam Abreu. (Abreu, 2004).

Elementos básicos del diseño como segmento de línea, el punto, la forma, el patrón, la textura y el color determinan no sólo al diseño sino también a la fotografía. Cada uno de ellos puede usarse individualmente o en conjunto; siendo estos los principios básicos para la creación no sólo de un buen diseño sino también de una buena imagen fotográfica, permitiendo diferenciar al aficionado del profesional.

La fotografía como cualquier pieza de Comunicación Visual tienen como propósito captar la atención de la audiencia, motivar; en fin comunicar, pero la vinculación de la fotografía al Instituto Superior de Diseño no sólo se vincula a una especialidad del Diseño. Si analizamos la caracterización de los perfiles Profesionales del Diseñador Industrial y del Diseñador de Comunicación Visual del Instituto Superior de Diseño, a disposición pública en el sitio web oficial del ISDi, podemos percatarnos que ambos perfiles profesionales deben poseer una formación general e integral, una visión global y una postura innovadora ante los problemas, formados para aprender de la realidad y a la vez cuestionarla, para intuir los cambios y planificar respuestas. Es un profesional de perfil amplio, con énfasis en su formación metodológica, técnica y tecnológica, que le permite abordar el complejo universo de

problemas de diseño que la realidad social, productiva y empresarial le presenta. (Peña, 2007)

Basados en esta caracterización básica y común para ambos perfiles podemos percatarnos de la necesidad de un Profesional del Diseño en Cuba cada vez más capaz para adaptarse a los cambios del contexto laboral cubano y la necesidad latente de ampliarse el espectro del diseño hacia la fotografía. Pudiéndose involucrar el diseñador no sólo en los procesos creativos afines a su perfil sino pudiendo ser decisor y partícipe de los procesos creativos de representación de su obra, diseño o trabajo; ejemplo el Diseñador pensado como Director de Arte unificando todos los criterios creativos de un equipo o como Director de Fotografía asumiendo la responsabilidad global sobre la imagen de su producto o diseño.

Sería entonces muy útil esclarecer a nuestra mente con la pregunta ¿Diseño y Fotografía presentación o representación? La representación es la sustitución de la realidad por un modelo en el pensamiento y la presentación sería la socialización de la representación o modelo mental. Simplificando la relación entre ambos conceptos, podríamos decir que se está “representando” mientras lo mantengamos en el pensamiento. En el momento que se exteriorice ese pensamiento para a ser entendido que se estaría “presentando”. Entonces ¿cuál sería la relación entre Diseño y Fotografía aunada en el concepto de Diseño Fotográfico?

El Diseño Fotográfico establecería las relaciones entre ambas materias involucradas direccionándose su relación desde la Fotografía al Diseño para tributar la Fotografía como una herramienta de representación para la formación de los estudiantes del ISDi de ambos perfiles sea Diseño Industrial como Diseño de Comunicación Visual y así formar diseñadores con habilidades fotográficas para la representación de sus proyectos como parte de los Modos de actuación del Diseñador dentro del Modo de actuación proyecto al tener ambas especialidades que evaluar, representar y comunicar las soluciones, en cada etapa y al final de los estadios del proceso y resultados del proyecto. (Peña, 2007)

El Instituto Superior de Diseño es la institución a cargo de formar diseñadores en Cuba, bajo este concepto tiene la doble de responsabilidad de no solo formar sino de hacerlo bien. Fue

creado el 28 de mayo de 1984, con el acuerdo No. 1707 del Consejo Ejecutivo del Consejo de Ministros, oficializándose la creación del Instituto Superior de Diseño Industrial (ISDI) como Centro de Educación Superior adscrito a la ONDI. (Galindo, 2011)

El ISDI abrió sus puertas al primer curso académico en octubre de 1984 con dos carreras: Diseño Industrial y Diseño Informacional. Su actual sede estrenada y acondicionada en 1987 para ser la Universidad del Diseño Cubano. El ISDI se nutrió de los valores de la Educación Superior Cubana, de la Facultad de Arquitectura del Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría (CUJAE) y de las tendencias foráneas para su creación.

Los años 90 significaron para el diseño y la Institución del Diseño en Cuba un desafío político, ético y académico. El Período Especial se agudizaba cuando la matrícula superaba los 400 alumnos, al tiempo que se truncaban los planes de crecimiento previstos desde un inicio, todo lo cual significó extraordinarios esfuerzos para mantener con vida la docencia y preservar las habilidades desarrolladas por los estudiantes.

Paradójicamente, la crisis trajo consigo el aumento de la presencia del diseño en el sector empresarial y, por consiguiente, creció la demanda de profesionales del diseño de manera considerable, en tiempo breve y en sectores diversos. Pero desafortunadamente no todo fue positivo, laboratorios de Fotografía que se hallaban ubicados en el edificio fueron cerrados y convertidos en aulas por los altos costos tecnológicos del revelado y positivado de la película fotográfica y las incosteables inversiones en fotografía analógica. Reduciéndose desde aquel momento, poco a poco la actividad fotográfica a sólo un espacio dentro de la Especialidad de Comunicación Visual.

En Cuba, existe cuantiosa información documentada a cerca de la fotografía. Desafortunadamente en nuestro país no son muchos los estudios referidos a la interacción del diseño con la fotografía. En Cuba, no existe aún un estudio de la Fotografía donde se determine su influencia en el diseño. Así como tampoco no existe una investigación que estudie las competencias del Diseño Fotográfico como materia incorporada al perfil de estudio del estudiante de diseño del ISDi.

Seguidamente debemos analizar las escuelas de fotografía en Cuba. La fotografía en Cuba se ha visto reducida a unos pocos centros de estudio donde a excepción de la Escuela Internacional de Cine y Televisión donde se forman especialistas en Fotografía para Cine y Televisión (EICTV), y el Instituto Internacional de Periodismo José Martí con su cátedra formadora de Fotorreporteros son los únicos ejemplos que evidencian una institución educativa cubana a cargo de la formación de fotógrafos. No obstante los medios de financiamientos entre ambas instituciones son diferentes, la EICTV autofinanciada y la Cátedra de Fotorreporteros como parte de una Facultad adherida a la Universidad de la Habana es propiamente una institución estatal y esto se evidencia en su forma de interpretar y de accionar cada una en su universo. Dejando terreno baldío a la creación de numerosas escuelas privadas dedicadas a la fotografía. Significativas en sus resultados en el sector no estatal: la Academia de Arte y Fotografía Cabrales del Valle dirigida y organizada por Ramón Cabrales y Rufino del Valle; y la Escuela de Fotografía Creativa de la Habana, dirigida por Tomás Inda. Todos fotógrafos con reconocido prestigio y larga labor.

El Instituto Superior de Diseño como toda institución del sector creativo debe estar en constante seguimiento de tendencias foráneas. Según la consulta realizada en octubre 2018 al sitio web del World University Ranking Methodologies en la categoría de Bellas Artes y Diseño, se pudo comprobar que las mejores universidades de diseño conservan dentro de su programa de estudio la especialidad de Fotografía al mismo nivel que promueve el estudio del Diseño. Ofreciendo la misma titulación académica para ambas especialidades desde bachiller, hasta maestrías; graduándose en estas instituciones no sólo diseñadores sino también fotógrafos de alto prestigio y reconocimiento en la esfera académica. La mayoría de estas instituciones de estudio son enciclopedias del Diseño debido a sus aporte a esta esfera y su longevidad. Quedando a nuestra inquietud... ¿Debiera considerar el ISDi retomar la Fotografía como parte del programa de estudio de ambas especialidades de diseño pero acorde a las necesidad de cada área específica?. Ejemplo que el propio diseñador de vestuario pueda dirigir el proceso fotográfico de sus vestuarios y diseños.

Constituye esta investigación una propuesta innovadora, un medio para extender la creatividad, desarrollar habilidades y potenciar el talento de los estudiantes del Instituto Superior de Diseño a su futuro perfil profesional.

El éxito de la fotografía, en nuestro tiempo ha estado en su carácter socialista de estar al alcance de todos, permitiéndole a cualquiera obtener imágenes incluso desde un móvil sin la necesidad de un conocimiento científico previo, para llegarse a obtener resultados con acabado casi comercial. Apropiarse la Fotografía desde el Diseño no sólo sería atrevido e innovador sino que aseguraría la cantera de estudiantes con habilidades pobres para la representación de sus proyectos o sin habilidades para el dibujo; pero que presentan el talento creativo para ver y crear a través del lente.

El ISDi por su experiencia y la evolución e innovación de sus programas de estudio sería excelente cantera de formación del Diseño Fotográfico en Cuba en el fortalecimiento no sólo de la instrucción profesional de la Fotografía sino del desarrollo del Diseño en Cuba.

Bibliografía

Abreu, M. (2004). Recursos Básicos para el Diseño de estructuras formales. La Habana, la Habana, Cuba.

Galindo, E. V. (Septiembre de 2011). Propuesta de competencias profesionales específicas relacionadas con el dominio de los recursos formales para el diseño. *Tesis presentada en opción al Título Académico de Máster en Gestión e Innovación de Diseño*. La Habana, Cuba.

Hurlburt, A. (1983) Photo Graphic Design the interaction of design and photography. New York, United States of America: Watson-Guptill Publications.

Hurlburt, A. (1983) Photo Graphic Design the interaction of design and photography. New York, United States of America: Watson-

Lanford, M. (1990). *La Fotografía Paso a Paso. Un Curso Completo*. Madrid: Herman Blume Ediciones.

Marshall, H. (1990). *Diseño fotográfico como preparar y dirigir fotografías para el diseño gráfico*. Barcelona, España: Gustavo Gili.

Medeiros, J. (1986). *José Medeiros 50 años de fotografía*. Rio de Janeiro, Brasil: FUNARTE.

Peña, S. (2007). Tesis para alcanzar el título de Master en Gestión e innovación de Diseño.

“Propuesta de Currículo para la formación de diseñadores”. La Habana, Cuba.

Rounsky, H. (1988). *Sobre el director de fotografía y su equipo de trabajo (talleres y Fotografía)*. Ciudad de La Habana, Cuba: Centro

de Documentación Publicaciones y Prensa EILTV.

Webb, J. (2011). *Diseño Fotográfico*. Barcelona, España: : Editorial Gustavo Gili SL.