

I Congreso Latinoamericano | Enseñanza del Diseño Encuentro Latinoamericano de Diseño 2009

***Aprendiendo a trabajar. Cómo prepararse sin dejar de estudiar.
La experiencia formativa en el Centro de Investigaciones y Desarrollo de la Imagen (CIDI).***

Julio Sanz Melguizo

Facultad de Bellas Artes / Universidad de Castilla-La Mancha / España

Introducción. Situación y contexto.

En primer lugar quisiera aclarar que mi aportación no supone el reflejo de un escenario general en lo relativo a la formación y capacidades adquiridas por los estudiantes de diseño en España. Tan sólo se trata de nuestra experiencia concreta en este ámbito y siempre teniendo en cuenta que nuestra escuela es una facultad de Bellas Artes, en el más amplio sentido de la palabra, que proporciona una formación genérica y amplia pero que trata de prestar especial atención a las cuestiones relacionadas con la comunicación gráfica.

Tal vez este amplio perfil de los estudiantes es lo que les permite aplicar otro tipo de conocimientos y de soluciones a los problemas cotidianos del ejercicio profesional en cualquier actividad. En el caso concreto que nos ocupa es un valor que consideramos positivamente y que también es valorado por las empresas que, tras completar su formación, les acogen.

El Centro de Investigaciones y Desarrollo de la Imagen (CIDI), nace en 1991 con la finalidad principal de proporcionar a la Universidad de Castilla-La Mancha elementos de comunicación gráfica. La proximidad de la facultad de Bellas Artes, situada en el mismo campus, facilita la incorporación de estudiantes, en condición de becarios, para el desarrollo de los proyectos. Las actividades del Centro se centran en la creación y desarrollo de soportes gráficos (impresos, multimedia y web) destinados a la promoción publicitaria de las actividades académicas y culturales de la universidad, así como al mantenimiento de su identidad corporativa.

Sus objetivos incluyen igualmente la mejora de la calidad gráfica de todos los soportes de comunicación, a fin de proyectar una imagen exterior acorde a su propuesta de innovación y competitividad. Igualmente se pretende trasladar al usuario (docentes, personal de administración y alumnos) la necesidad de mantener y potenciar una línea de comunicación coherente y consecuente. se centran en la creación y diseño de la mayor parte de soportes gráficos de comunicación, entendiéndose como tales carteles, folletos, cubiertas de libros y demás publicaciones editables por medio de la imprenta o la reprografía. Igualmente se desarrollan proyectos de comunicación visual para pantalla como presentaciones, interactivos e interfaces gráficos.

El actual equipo de trabajo del centro consta de tres técnicos y tres becarios, todos ellos formados en la facultad de Bellas Artes de la propia Universidad.

Pero no pretendemos convertir esta oportunidad es un espacio publicitario de nuestro centro sino aprovechar esta ocasión para mostrarles una parte de nuestro trabajo. Principalmente aquel en el que la participación de los estudiantes ha sido más importante proporcionando soluciones diferentes y novedosas. No olvidemos que los receptores principales de nuestros trabajos son los estudiantes de nuestra propia universidad y los que aspiramos que lleguen a serlo.

A lo largo de estos años son más de treinta los estudiantes que han prestado su servicio en el centro y los datos nos permiten asegurar que más del 80 % trabaja de forma continuada en el sector de la comunicación gráfica y/o audiovisual. Resultan por tanto innegables los beneficios para la formación de los estudiantes de este tipo de experiencias. La enseñanza académica cumple su función pero este complemento práctico amplía su perfil y cualificación para el posterior ejercicio profesional.

Sería injusto valorar tan sólo la aportación del centro a la formación de los estudiantes, sus aportaciones, sobre todo de carácter creativo, suponen un valor destacable en el trabajo que se desarrolla desde el centro y se convierte en elemento diferenciador.

Cada vez resulta más frecuente apreciar en la publicidad y en la gráfica contemporánea lenguajes novedosos relacionados con las diversas corrientes y prácticas artísticas. Los profesionales debemos canalizar estas nuevas formas de actuación y rentabilizar las visiones aportadas por la variedad de intereses personales de los alumnos y lo heterodoxo de sus perfiles académicos. A lo largo de estos años hemos compartido experiencias con estudiantes entusiastas del videoclip, geeks de la informática, reprografos, artistas plásticos deseosos de cambiar el mundo, graffiteros siempre activos, ilustradores infantiles, creativos de inspiración nocturna, e incluso en ocasiones diseñadores gráficos y estudiantes con ganas de aprender el oficio. Con ello quiero decir que no siempre ha sido fácil encontrar las condiciones más rentables, en todos los sentidos, para ambas partes. Pero sin duda ello también ha supuesto un esfuerzo que nos ha mantenido despiertos y dispuestos para el trabajo conjunto.

Ejemplos y Proyectos.

El primero refleja la gráfica aplicada en varias ediciones de un festival artístico que se inició en 1993 como un foro de debate sobre la situación del arte. Estas piezas son fruto de la implicación activa de los estudiantes en la creación de muchos de los soportes de comunicación.

El festival se celebró de forma intermitente a lo largo cuatro ediciones. Concretamente en la de 2001 la participación de un equipo de trabajo con grandes ideas y muchas ganas condicionó la imagen del festival e incluso la de siguientes ediciones. Esto supuso un importante estímulo para el trabajo de este equipo.

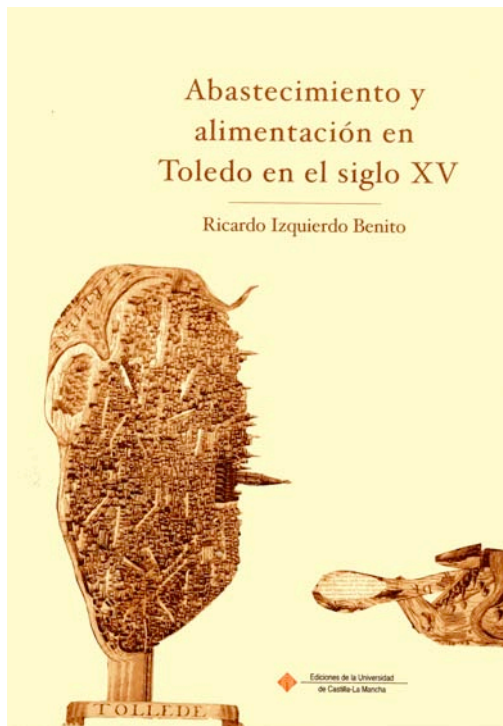

Otro proyecto mucho más reciente se refiere a las campañas publicitarias sobre el programa Erasmus, que anualmente trata de estimular a los estudiantes para la solicitud de intercambios internacionales. En la última edición convocamos un concurso entre alumnos, incluidos los Erasmus que en ese momento estaban en nuestro campus, para la creación del cartel que se convertiría en eje de la campaña. La participación fue muy destacada, el nivel muy alto y los resultados altamente satisfactorios. Esta experiencia nos confirmó una vez más que no sólo la formación académica y técnica que podemos impartir ayuda a los alumnos a situarse ante los proyectos sino que su propia capacidad de interpretación de las cosas les permite plantear soluciones con gran variedad de recursos y posibilidades.

En mayor o menor medida y en todas las imágenes seleccionadas podemos encontrar elementos valiosos para este u otros fines. Elementos que confirman la frescura y la actualidad de los enfoques y el buen comportamiento de elementos gráficos que desde la perspectiva del formador podríamos considerar contradictorios.

Uno de los lenguajes de mayor interés para los estudiantes de nuestra escuela es la ilustración y sus múltiples posibilidades expresivas. En los siguientes ejemplos podemos apreciar la diversidad de los enfoques así como la variedad de aplicaciones comerciales integrando estas piezas en soportes habituales como cubiertas de libros, carteles, etc.

V Curso Superior de
**Gestión de Bodegas y
Comercialización del Vino**

Albacete, marzo-junio de 2007

Podríamos extendernos con multitud de ejemplos, pues casi veinte años de trabajo continuado da para mucho, pero tan sólo pretendíamos trasladarles nuestro proyecto y poner de manifiesto el interés que apreciamos en esta experiencia y lo positivo de sus resultados para la posterior integración en el mundo laboral real de estudiantes de arte con un perfil tan amplio como diverso.

Espero que las imágenes que han ilustrado esta charla les hayan proporcionado una idea clara de nuestros métodos de trabajo y de la participación de los estudiantes en nuestro equipo. Así como de lo beneficioso de esta experiencia para ambas partes. No quisiera cerrar sin mostrar mi agradecimiento a los numerosos alumnos que han pasado por el Centro de Investigaciones y Desarrollo de la Imagen a lo largo de todos estos años.

Muchas gracias.