

Revista Portafolio, un proyecto editorial experimental

Elsy Zavarce

En esta ponencia se presenta la revista arbitrada de arquitectura arte y diseño PORTAFOLIO, de la Facultad de Arquitectura y Diseño de LUZ, mostrando su conceptualización editorial y gráfica

Presentación.

PORTAFOLIO es una revista arbitrada que publica artículos, textos, imágenes e información general dentro del campo de la arquitectura, el arte y el diseño, en los ámbitos académico y profesional. Esta adscrita a la División de Extensión de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad del Zulia y es producida a través de la Unidad de Publicaciones, la cual está conformada por profesores y estudiantes.

La revista PORTAFOLIO es un medio comunicativo, informativo y divulgativo de publicación periódica y semestral de trabajos en las áreas mencionadas y distribución a nivel local, nacional e internacional.

Como parte de su concepto editorial PORTAFOLIO estructura su contenido en dos partes :

La parte A incluye artículos que describen resultados de proyectos de investigación científica inéditos acerca de temas referentes a los diversos campos de interés en la arquitectura, el arte y el diseño. Estos son arbitrados por personas de reconocida trayectoria nacional e internacional. Esta parte, también incluye ensayos, reflexiones, estudios de casos y documentos.

La parte 1, llamada así para no jerarquizar una sobre la otra, recoge otros documentos que a juicio del Consejo Editorial sean relevantes para los temas abordados por la revista. Esta incluye generalidades, reseñas de libros, eventos y páginas web, aspectos técnicos y tecnológicos vinculados a la producción del diseño, escritos sobre el acontecer mundial en arquitectura y diseño, artes visuales, y reseñas históricas, entrevistas con arquitectos o diseñadores, experiencias de enseñanza – aprendizaje, entre otros.

La visión editorial ha sido generar una revista dinámica, actual, diferente, de excelente calidad y diseño, en el deseo de recoger la diversidad propia de la evolución del conocimiento en Arquitectura Arte y Diseño, apoyando la divulgación y el intercambio propios de la globalización, planteando una propuesta de aceptación académica y para el público en general. De esta forma la revista busca acercarse a una población que tradicionalmente no está habituada a la reflexión científica y académica y hacer llegar a la comunidad científica los avances en la práctica creadora de la misma especialidad. De esta manera, disciplina y oficio, ciencia y creatividad, cerebro derecho e izquierdo se funden, como siempre, en el mismo saber que conforma el cuerpo de conocimiento del diseño arquitectónico, urbano, gráfico y en todas sus modalidades.

PORTAFOLIO cumple con todos los principios de rigurosidad científica, reglamentos, normas de autor y arbitraje, confidencialidad, periodicidad e internacionalización que se le exigen a una revista arbitrada. Pero a la vez, en virtud de ser una revista hecha para arquitectos, diseñadores y artistas, sus características materiales añaden a la calidad científica y académica, el valor agregado de la estética.

Justificación.

La revista PORTAFOLIO surge como iniciativa para llenar un vacío editorial en el campo de la arquitectura, arte y el diseño de la Universidad del Zulia y para apoyar las actividades académicas de la Facultad de Arquitectura y Diseño de LUZ

Sin embargo su necesidad se ve cada día más justificada ante la apertura de nuevas oportunidades de estudio en el área como la Escuela de Diseño Gráfico y la Facultad experimental de Arte de Luz, y la mismas carreras en otras Universidades como en la URBE (Universidad Rafael Bellosó Chacín), y en la UNICA (Universidad Niños Cantores). Así como el proyecto del Doctorado en Arquitectura, próximo a su aprobación definitiva requiere contar con este órgano editorial que le permita difundir el valioso conocimiento que generará su cuerpo académico

Hasta ahora los pocos espacios editoriales de este tipo a nivel nacional ha limitado la

iniciativa de escribir artículos científicos en estas áreas. La posibilidad de contar con ella sin duda estimulará el conocimiento científico y el avance en el pensamiento humanístico y epistemológico de estas disciplinas.

Presencia y Representación, del concepto editorial al concepto gráfico de la revista

Por la imagen logramos la percepción de las figuras de los objetos y, por medio de ellas, las características de su forma y contenido. La figura no es un predicado accidental de los objetos, no es convencional ni relativa. La figura porta en su forma y contenido, la com-posición de lo que es el objeto. Entendiendo por com-posición no sólo su estructura o modelo particular, sino también una contextualidad de relaciones. (Márquez, 2001:1)

La revista arbitrada PORTAFOLIO es un proyecto editorial que ha asumido la contextualidad de las relaciones de la imagen y estética de su forma como un correlato de los contenidos que divulga. En tal sentido es un proyecto experimental en el medio universitario el cual se constituye en un concepto gráfico integrador que exige flexibilidad, creatividad y tenacidad en el proceso de diseño, para así poder conciliar la dinámica de la recepción del material, las limitantes de presupuestos y la falta de equipo permanente de trabajo. Esto aunado a las consideraciones del análisis de la audiencia, que en este caso aspira ser desde un público general que le atraiga la temática hasta el especialista del área, además del análisis de la información que transmite en su contenido y recursos gráficos, las consideraciones perceptivas y ergonómicas del formato y finalmente las consideraciones técnicas de reproducción y materiales.

Esta visión integradora de contenidos e información, gráficos y textos, espacio y figura responde a la dinámica de los tiempos y resulta en una forma menos estructurada de organizar el espacio y los gráficos, neutra en unos casos y activa en otros.

Entre la galaxia de Gutenberg 1 y las consecuencias de los nuevos medios... PORTAFOLIO Este concepto de neutralidad gráfica, en la mejor tradición de Jan Tschichold en donde la tipografía y su disposición son diseñadas en forma de contenedores genéricos para la información, es contrapuesta en PORTAFOLIO por un diseño gráfico de sutiles rupturas, fragmentaciones, expresividad tipográfica y variedad en la diagramación de acuerdo a los contenidos y las imágenes. En algunos casos contradiciendo convencionalismos en el diseño tipográfico, para favorecer una reevaluación de las pautas tipográficas aceptadas en función de una actitud crítica de los significados y sus representaciones. Tal como diría McLuhan (1967), "el medio es el mensaje" y tanto el uso del alfabeto como el desarrollo del diseño tipográfico son formas de representación que han sido resultado o han influido en la forma de relacionarnos con el mundo.

Muchos de los convencionalismos y recomendaciones en el diseño tipográfico de publicaciones son consecuencias de la implementación e historia del alfabeto en la civilización occidental y, más tarde, del diseño tipográfico planteado a partir de Gutenberg y estandarizado a principios del siglo XX. Los mismos ayudan a la legibilidad de la información por medio del uso adecuado de la tipografía, interletrado, interlineado, columnas, diagramación, secuencias, etc convirtiéndose en un arte al margen de la información y que, por su posición en el proceso comunicativo, han llevado al lenguaje escrito más allá del lenguaje hablado, como afirman Lupton y Miller (1996).

Una revisión a algo que parece tan natural y lógico en el diseño tipográfico y que merece atención es lo relacionado con el uso del alfabeto. Este llamado "programa alfabético" ha influido, según Kerckhove, en nuestra relación y visión del tiempo y el espacio, desde el momento en que aprendemos a leer. Esto se puede analizar en la relación que hacemos al visualizar el futuro hacia la derecha y el pasado hacia la izquierda, como en el sentido de la lectura. Así mismo cita el autor cómo diversas investigaciones han señalado la influencia del alfabeto en la necesidad y prioridad de la temporalización y la secuenciación (funciones centrales del hemisferio izquierdo) en la cultura occidental, lo cual ha llevado a una excesiva confianza en la racionalidad y por tanto a la racionalización de toda la experiencia,

incluida la de nuestra percepción espacial. (Kerckhove, 1999). Por otro lado, producto esencial de la cultura alfabética fue la invención de la perspectiva, lo cual como arte de representar proporcionalmente el espacio se constituyó en una manera de mirar al mundo, la cual no es sino una visión parcial y selectiva de cómo las cosas aparecen ante un observador en el transcurso del tiempo. Esta visión alfabética y perspectiva nos lleva a poner las cosas en proporciones correctas aspirando detener el mundo, cuando sabemos que este está en continuo cambio y movimiento. Así mismo, debido a las propiedades secuenciales del acondicionamiento alfabético, hemos sido entrenados para dividir información, fragmentar y reagrupar en orden de izquierda a derecha, y esto se ha traducido en modelos y códigos; como la estructura atómica, la cadena de relaciones, la cadena genética, los bits de computadora y más aún, gracias a él, hemos perfeccionado casi todas las ramas del conocimiento. (Kerckhove, 1999).

Además, podemos reexaminar las consideraciones de espaciamiento, marco, estilo tipográfico, diagramado y otras estructuras no fonéticas las cuales como afirman Lupton y Miller se constituyen en la interfase de la escritura. Éstas no han sido estudiadas por las investigaciones lingüísticas, literarias, etc, ya que ellas se han enfocado sólo en la palabra como centro de comunicación. Es a partir del concepto de desconstrucción introducido por Jacques Derrida en 1967 cuando se examina de manera crítica. Es ya conocido cómo este concepto ha servido desde ese momento en el diseño gráfico y en otras disciplinas para estudiar la manera en que forma y contenido comunican y para descubrir en muchos casos sus metáforas de representación. Aunque los ejemplos en experimentación tipográfica datan de principios del siglo XX, como los Caligramas de Apollinaire (Ej. El poema “Está lloviendo”, 1917), los manifiestos de los futuristas y dadaístas y luego El Lissitzky (Ej. Revista De Stijl, 1920) y los Constructivistas rusos.

La teoría desconstruccionista discute cómo la representación reside en la realidad. ¿Cómo la imagen externa de las cosas toma su esencia interna?, ¿cómo la superficie se pone debajo de la piel?, superando el esquema de opuestos que ha dominado la cultura occidental desde Platón: realidad-representación, dentro-fuera, original-copia, mente-cuerpo, en donde siempre uno ha sido valorado sobre el otro. (Lupton y Miller, 1996). La desconstrucción ve en la escritura una forma activa de representación, dejando de ser la escritura una mera copia, o una transcripción fallida del lenguaje, lo cual permite constantemente reevaluar lenguaje, materiales y procesos y superar entonces las dualidades presentadas entre ser una revista científica y al mismo tiempo experimental en su diseño. En el diseño gráfico ha sido catalogado, a veces de manera superficial, como desconstruccionista cualquier trabajo que haya favorecido la complejidad y dramatizado las posibilidades de la producción gráfica, (Lupton y Miller, 1996). Ello se popularizó en los 90, tras la revolución digital de los 80. Sin embargo más que un estilo histórico, las posibilidades de cuestionamiento son las de verdadero interés, así como el desarrollo de una actitud crítica ante los procesos.

Actualmente se está desarrollando otra revolución, la digital y mediática, que nos está mostrando nuevas condiciones humanas y sociales, y que nos devela “una realidad con caracteres más débiles y fluidos, y en la que la experiencia puede adquirir los rasgos de la oscilación, del desarraigo, del juego” (Vattimo, 1990:154). Ello obliga a un medio comunicativo impreso, a reevaluarse en función de la experiencia del ser, la pluralidad discursiva y la experimentalidad de los procesos.

En PORTAFOLIO lo primero que llama la atención es la Doble portada que más que enfatizar una dualidad, o unos opuestos, puede ser interpretada como una ruptura de la linealidad o de la secuencia de un tiempo. En esta modalidad de doble portada encontramos otros interesantes ejemplos tales como la revista de cultura y arte TRANS, en la edición número 3-4 del año 97, que se inspiran en el cuento de Jorge Luis Borges: “La biblioteca de Babel”, en donde la doble cara o estructura en espejo hace eco de las arquitecturas laberínticas del autor, o como la revista de diseño internacional LIMN la cual expresa en su estructura doble, el concepto de los contenidos y su eslogan: “LIMN, donde el arte y el diseño se encuentran”.

En las Páginas centrales (center fold), aspectos como el leer y el ver se conjugan por medio de un tratamiento tanto de contenido como de formas sensoriales, tanto de texto

como de textura, que en vez de dar información directa se espera del lector el descubrimiento de sus mensajes. Además se convierte en un laboratorio abierto para los estudiantes, en un ejercicio de libertad creativa.

La sección Contraportada divulga la producción en arte y diseño regional a la vez que se juega con la manipulación, la sorpresa de un formato diferente, la posibilidad de apropiación que ofrece la oportunidad de convertirse en un afiche que cohabite en los lugares que recorremos. Al mismo tiempo se ejercita y reevalúa el concepto de afiche, un clásico en el ejercicio del diseño gráfico. En la sección Conectados el concepto de conectividad y achicamiento del tiempo y el espacio es reflejado en los contenidos y en un diseño en el que domina la ruptura de la linealidad.

La sección Arbitrada, la más compleja de producir por el cumplimiento de las normas de arbitraje, está acompañada de otros textos como Reflexiones, Casos de estudio, etc. En estas páginas predomina una diagramación neutra pero sin ser genérica al ser considerados las características de contenido, los gráficos y textos para lograr soluciones adecuadas a cada situación.

Cuando en 1986 Richard Eckersley diseñó junto a Jacques Derrida el libro *Glas*, publicado por la Universidad de Nebraska, rompió las convenciones de publicación de la misma universidad, al consistir en una serie de textos diagramados en forma paralela y en diferentes estilos tipográficos. Los mismos querían sugerir diferentes voces y modos de escribir, convirtiendo la yuxtaposición accidentada de los periódicos modernos y las anotaciones de los manuscritos medievales en una estrategia visual del autor para comunicar su filosofía. (Lupton y Miller, 1996).

La visión de una revista donde la imagen toma su esencia, la estética refleja una interpretación de la realidad, la superficie traduce contenidos, resulta finalmente PORTAFOLIO para poder comunicar y expresar la diversidad, complejidad y calidad de la arquitectura, el arte y el diseño, en donde la experimentalidad es propia de sus procesos y también una estrategia para expresar una visión editorial donde la rigurosidad científica no está opuesta a la materialidad formal.

“Por la imagen nos relacionamos con la organización del objeto-símbolo y por la estética con las interpretaciones sensibles de estos símbolos en el marco de la cultura” (Marquez, 2001:7)

Referencias

División de Extensión de la Universidad del Zulia, Facultad de Arquitectura y Diseño., Consejo Editorial de la revista PORTAFOLIO. (2000). Reglamento de la revista arbitrada de la FADLUZ: PORTAFOLIO. Maracaibo, Venezuela.

Consejo Editorial de la revista Portafolio. (2001). Documento de presentación de la revista PORTAFOLIO para el registro de publicaciones. Maracaibo, Venezuela.

Kerckhove, Derrick. (1999). *La piel de la cultura, investigando la nueva realidad electrónica*. (1ª edición). Barcelona, España: Gedisa.

Lupton, E y Miller, A. (1996). *Design writing research, writing on graphic design*. (First paperback edition, 1999). Londres, Inglaterra: Phaidon.

Márquez, Alvaro. (2001). *Imagen y estética del discurso postmoderno (en tiempos de globalización)*. Maracaibo, Venezuela: por publicar.

Vattimo, Gianni, (1996). *La sociedad transparente*. (2º edición). Barcelona, España: Paidós

Nota

(1) Título de un libro de Marshall McLuhan, 1962.