«Arigato, Sensei Fukuda»

Por Mariana Costa

En enero de 2009 quedamos huérfanos. Ojalá su muerte sea una más de sus fantásticas ilusiones. Sensei significa «nacido antes», y ésta es la razón tradicional japonesa por la cual un «maestro» puede enseñar a sus discípulos.

Me detuve a pensar qué significan los Grandes Maestros como Shigeo Fukuda (1932- 2009). Cuál es su papel, la implicancia de su obra y los alcances de su legado para el diseño. Fukuda fue un diseñador japonés, artista, escultor, que se transformó en mago, prestidigitador y maestro de la ambigüedad en el terreno visual. Tuve la suerte de asistir a una de sus conferencias y percibir su tono agradable y la riqueza de sus palabras: «El diseño gráfico tiene el poder de hacernos cambiar la visión sobre el mundo».

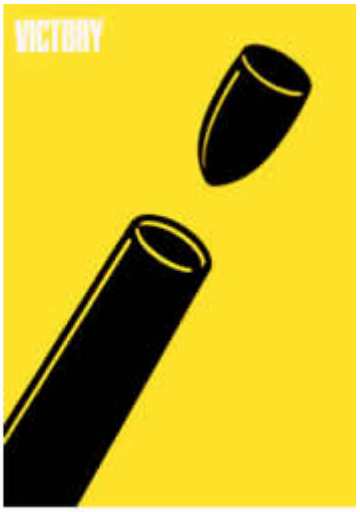
Los siguientes son diez aspectos que considero fundantes de su obra:

1. El valor del trabajo

Fue prolífico, incansable, constante y su producción sorprende por su cantidad, calidad, variedad y versatilidad.

2. La importancia del compromiso

Victory (su afiche contra la guerra, 1968) es una referencia, un emblema que no pierde vigencia. Su obra se refiere en múltiples ocasiones a la paz y nos lleva a la reflexión sobre el futuro de la Tierra en manos de la Humanidad.



3. La superación de los límites

Fukuda nos enseña que entre el Diseño y el Arte pueden construirse puentes en vez de abismos.

4. La claridad conceptual

Está presente en su modo de ensamblar la presencia con la ausencia, la luz con la sombra; mostrándonos que no todo es lo que parece y que se puede transformar la ambigüedad en claridad.

5. La importancia de la síntesis

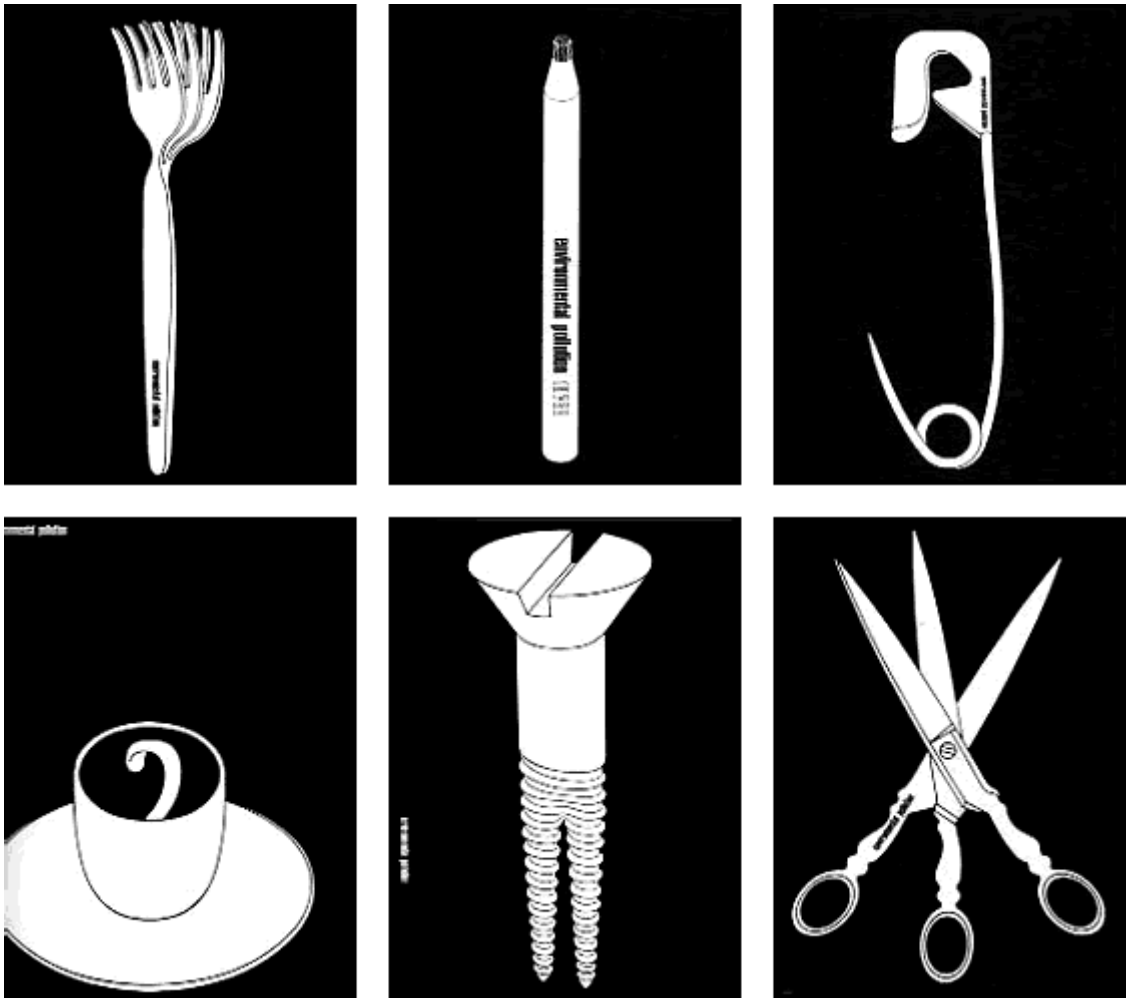
Sin elementos cosméticos inútiles, sus trabajos son el extracto compendio de lo estrictamente necesario y suficiente.

6. El valor del trabajo de otros

Fukuda retomó aspectos del trabajo de Escher, llevando al límite sus formas espaciales y su planteo sobre el infinito y lo imposible. También rindió tributo a Van Gogh, Archimboldo y Cézanne, traduciendo a la escultura sus pinturas de caras compuestas por vegetales, girasoles y ambientes.

7. El cuestionamiento del concepto de utilidad del diseño

En sus manos, un alfiler de gancho resultó inútil, como un martillo hecho de clavos; un tornillo de dos puntas o un disco triangular. Estas obras nos enfrentan con nuestros propios prejuicios, llevándonos a reflexionar sobre las convenciones que rigen nuestro mundo cotidiano, lo ya impuesto y aceptado.



8. El espíritu lúdico y la sorpresa constante

La riqueza en el uso de materiales, desde el simple papel hasta la complejidad de innumerables aplicaciones volumétricas en entornos públicos. El uso meditado de espejos, y los hermosos rompecabezas de madera, como árboles compuestos por pájaros. La Torre de Pisa convertida en un objeto humorístico, y sus interminables juegos morfológicos con perros salchichas, escaleras, piernas, brazos, tazas de café, cintas, globos de diálogo, manos en infinitas posiciones, figuras humanas y volúmenes imposibles; nos muestran su libertad para combinar, disponer y ejecutar flexiblemente los elementos del mundo.

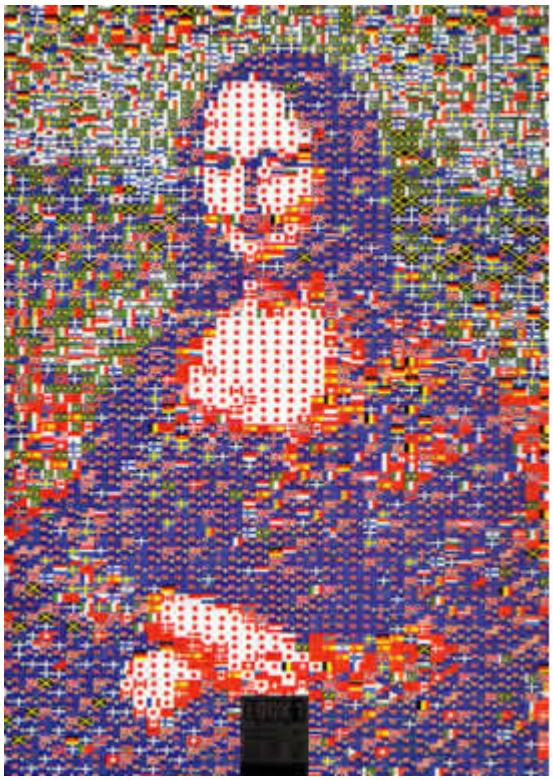
9. Respeto al observador

Su obra evidencia pasión. Marca de manera comprometida lo que enuncia y lo hace desde una mirada respetuosa, cómplice de quien mira, instándolo al cambio, a la reflexión o al disfrute sin agredir ni subestimar. Su propuesta es amable, afable, cercana universalmente, accesible y no demagógica.

10. Paciencia, concentración, destreza técnica y cuidado del detalle

Son sin duda las características de sus retratos resueltos con el método de aplicación de una

pequeña figura que se repite y que construye una imagen mayor. Beethoven, compuesto por esquiadores, flores y palomas; La Gioconda, conocida y admirada por estar resuelta con banderas de diversos países del mundo; un soldado conformado por dólares, etc., etc. Un trabajo manual admirable, cuya técnica fue copiada hasta el cansancio.



Fukuda. Exposición de afiches «Look 1», 1989.

¿Qué significan estos 10 conceptos?, tal vez podrían graficarse como las líneas que definen un camino claro por el que (más allá de los desvíos que cada época impone), quienes diseñamos siempre podemos volver a transitar.

Gracias, Maestro Fukuda.

Publicado el 14/05/2009

FOROALFA
ISSN 1851-5606
https://foroalfa.org/articulos/arigato-sensei-fukuda