

El canon de Vignelli

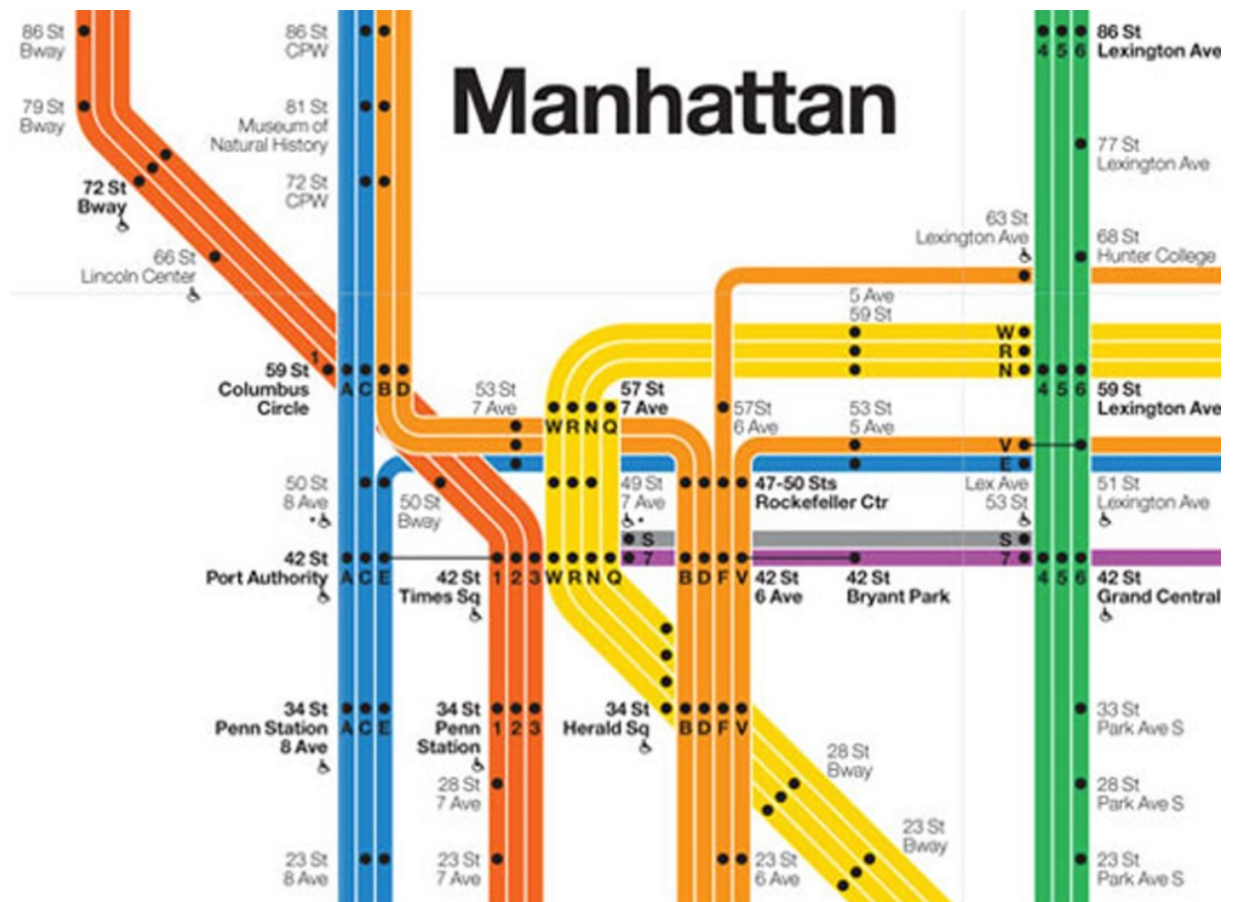
Por Mario Balcázar

Aunque son muchos los diseñadores de quienes podemos aprender, pocos han dejado un legado tan claro y visible.

El primer trabajo de Massimo Vignelli fue en Castiglioni Architects, en Milán, a la edad de 16 años. A partir de ese momento comenzó a forjarse la carrera de uno de los mejores diseñadores del siglo XX. Junto con su esposa —Lella— fundó Vignelli Design en Nueva York,

donde desarrolló el resto de su vida, trabajando para marcas tan prestigiosas como Saks Fifth Avenue o Bloomingdale's. Fanático del buen diseño, afirmaba que debía durar para siempre y lo probó con logotipos que perduraron más de 50 años, como American Airlines y Knoll, o con diseños tan icónicos como el mapa del metro de la ciudad de Nueva York.

Mapa del metro de Nueva York, diseñado por Massimo Vignelli

Sin embargo, una de las cosas que lo hace excepcional es el legado que dejó en lo que llamó el *Canon Vignelli*, una publicación donde plasma gran parte de su pensamiento y forma de concebir el diseño. Ideas atemporales que nada tiene que ver con tecnología o modas, dejan clara la intención de que no sean seguidas al pie de la letra. El *Canon Vignelli* permite adentrarse en la mente de alguien que vivió el diseño desde sus entrañas y cuya experiencia convierte a esta publicación en una herencia invaluable.

Algunos trabajos de Massimo Vignelli.

Hoy, a manera de homenaje, recogemos algunos extractos de ese texto, sin la pretensión de hacer un resumen o una interpretación, sino más bien, como una invitación a descargar, leer y discernir su contenido, que se encuentra disponible de forma gratuita y a disposición de cualquier interesado en su sitio.¹

1. Los intangibles

Semántica, sintaxis y pragmática

«Siempre he dicho que existen tres aspectos indispensables en el diseño: semántica, sintaxis y pragmatismo. [...]

1. **Semántica** es para mí la búsqueda de significado de cualquier cosa a diseñar. [...] Eventualmente se convierte en la parte esencial de la

existencia del diseñador, un componente crucial en la naturaleza del proceso y punto de partida obvio del diseño. [...]

2. **[Sintaxis]** Mies, mi mentor, decía: «Dios está en los detalles». Esa es la esencia de la sintaxis: la disciplina para controlar el uso de la gramática y la construcción de las frases en la articulación del lenguaje, diseño. La sintaxis del diseño es provista por muchos componentes en la naturaleza del diseño en un proyecto. En diseño gráfico, por ejemplo, es la estructura general, las redes y las fuentes tipográficas, el texto, los títulos, las ilustraciones, etc.
3. **[Pragmatismo]** Cualquier cosa que hagamos, si no es entendible y falla en la comunicación, se convierte en un esfuerzo inútil. Diseñamos cosas que pensamos que son semánticamente correctas y sintéticamente consistentes, pero, si en el punto de fruición, nadie entiende el resultado o el sentido de todo ese esfuerzo, el trabajo completo resulta inútil. [...] Cualquier artefacto debe entenderse por sí mismo en todas su facetas, de otra forma, algo muy importante ha sido ignorado».

Disciplina

«La atención a los detalles requiere disciplina. No hay lugar para torpezas, falta de cuidado o procrastinación. Cualquier detalle es importante porque al final es el resultado de la suma de todos los involucrados en el proceso creativo, no importa lo que hagamos. [...] La calidad está presente o no lo está, y si no lo está hemos perdido nuestro tiempo. [...] La disciplina es la autoimposición de un paquete de reglas y parámetros para operar. Es una bolsa con herramientas que nos permite diseñar consistentemente de principio a fin. [...] El diseño sin disciplina es anarquía, un ejercicio de irresponsabilidad».

Propiedad

«La propiedad nos dirige al medio correcto, la correcta selección de materiales, el correcto uso de las escalas, el uso correcto de la expresión, color y textura. [...] Creo que debemos escuchar lo que las cosas dicen por sí mismas, antes de condenarlas a un uso arbitrario».

Ambigüedad

«Fuera de la connotación negativa que tiene la palabra como sinónimo de vago, yo tengo una definición más positiva de ambigüedad, entendida como pluralidad de significados, o habilidad de conferir a un objeto o diseño la posibilidad de ser leído de diferentes maneras —cada una complementando a otra para enriquecer al sujeto y darle mayor profundidad—».

Poder visual

«Siempre decimos que nos gusta que el diseño sea visualmente poderoso. No soportamos un diseño débil en su conceptualización, color, forma, textura o todas las anteriores. Pensamos que el diseño es siempre la expresión de una gran creatividad frente a conceptos claramente expresados en bellas formas y colores, donde cada elemento expresa el contenido en su forma más poderosa».

Atemporalidad

«Definitivamente [en Vignelli Design] estamos en contra de las modas del diseño y cualquier diseño de moda. Despreciamos la cultura de la obsolescencia, la cultura del desperdicio, el culto a lo efímero. Detestamos la demanda de soluciones temporales, el gasto de energía y capital por la búsqueda de la novedad. Estamos por un diseño que perdure, que responda a la necesidad de lo que la gente quiere. Estamos por un diseño comprometido con una sociedad de demanda soluciones de largo plazo, una sociedad que merece el beneficio de comodidad, respeto e integridad».

Responsabilidad

«En diseño gráfico, el asunto de la responsabilidad asume particular importancia como una forma de hacer fluir la economía, frente a la solución más apropiada a un problema dado».

Equidad

«Una verdadera identidad corporativa está basada en el reconocimiento de un sistema, no solo de un logo. El logo gradualmente se convierte en parte de una cultura colectiva; en una forma muy modesta se convierte en parte de nosotros mismos».

2. Los tangibles

Los tamaños del papel

«Existen dos sistemas de tamaños de papel en el mundo: las series «A» internacionales y los tamaños estadounidenses. El estándar internacional de tamaños de papel, llamado Series «A», está basado en el rectángulo áureo, la proporción divina. Resulta muy estético y práctico. [...] El sistema norteamericano utiliza el tamaño carta como básico, de proporciones horribles, resultando en un caos, una interminable cantidad de tamaños [...] ejemplo de una mala interpretación de la libertad».

Redes, márgenes, columnas y módulos

«Para nosotros, diseño gráfico es la «organización de la información». [...] Nada más útil para buscar una intención que a través de una red. La red representa la estructura básica del diseño gráfico, nos ayuda a organizar el contenido y provee consistencia, que le da un orden y proyecta un nivel de elegancia intelectual a lo que queremos expresar».

Tipografías, las básicas

«La computadora le ha permitido a cualquiera diseñar nuevas tipografías, lo que se ha convertido en una de las más grandes contaminaciones visuales de todos los tiempos. Con la intención de llamar la atención en este asunto, hice una exhibición mostrando trabajos hechos a lo largo de los años usando solo cuatro familias tipográficas: Garamond, Bodoni, Century Expanded y Helvetica. [...] Además de lo mencionado, puedo agregar Optima, Futura, Univers (el diseño más avanzado del siglo, ya que contiene 59 variantes de la misma fuente), Caslon, Baskerville y algunas otras».

Espacio en blanco

«Siempre he dicho que, en tipografía, el espacio en blanco es más importante que el negro de las letras. El espacio en blanco en una hoja impresa es equivalente al espacio en la arquitectura. [...] El espacio en blanco no sólo separa las diferentes partes del mensaje, sino que ayuda al mensaje a posicionarse en el contexto de la página».

Conclusión

A través de nuestras vidas creativas hemos explorado todo y seleccionado lo que consideramos lo mejor. Hemos explorado materiales para encontrar aquellos con los que tenemos mayor afinidad. Hemos explorado colores, texturas, imágenes y gradualmente construido nuestro propio vocabulario de materiales y experiencias que nos permitan expresar soluciones a problemas dados —nuestra interpretación de la realidad—. [...] Por mucho que amo las cosas en un fluir constante, las amo en un marco de referencia: con una seguridad constante de que, al fin y al cabo, yo soy el responsable de todo detalle. Eso es que amo al diseño.

Massimo Vignelli murió el 27 de mayo de 2014, a la edad de 83 años, en Nueva York. Sin duda alguna, fue y será una de las personalidades más influyentes del diseño mundial.

Publicado el 29/05/2014

ISSN 1851-5606
<https://foroalfa.org/articulos/el-canon-de-vignelli>
