

Arvio Estradan näyttelystä Caisassa

Manuel Estradan näyttely Caisassa 29.3.2012 saakka

Jonglöörin luonnoslehtiöt

Graafisesta suunnittelusta, sen lopputuloksista, ja etenkin sen prosesseista, ei ole helppo rakentaa näyttelyä. Espanjalaisen graafisen suunnittelun tunnustetun ja palkitun taitajan, Manuel Estradan näyttely onnistuu tavoitteissaan suuresti. Matkalla näyttely viettelee katsojan mestarin maailmaan ja avaa samalla graafisen suunnittelun pohjalla olevaa vakavaa mutta leikkisää ajatustyötä.

Estrada on suunnitellut ja toteuttanut näyttelyn kahden kuraattorin, Sonia Diazin ja Gabriel Martinezin kera, jolta tuli idea näyttelyn nimestä. Estrada tarkoittaa: "Graafinen suunnittelija on kuin jonglööri, on odotuksia, toiveita ja paineita, aikataulut ovat tiukempia kuin koskaan aikaisemmin, kaiken pitäisi onnistua ja paljoudesta tiivistyä suunnittelun tuloksena ytimekäksi. Tarvitaan jonglöörin taitoja ottaa huomioon, tasapainoilla vaarojenkin keskellä, toteuttaa yhtä aikaa erilaisia asioita, ja kaiken keskellä pysyä valppaana ja luovana."

Estrada on tunnettu yritysilmien ja organisaatioiden logojen suunnittelusta, kirjojen ja aikakauslehtien kansista ja julisteista. Kymmenen hengen toimistoa ei pelkää kirjojen kansilla työllistää, joten tärkeitä ovat juuri yritysten ja organisaatioiden graafisen ilmeen suunnitteluprojektit. Estradalle oma olennainen työskentelymetodi ovat visuaaliset päiväkirjat, mukana kulkevat luonnoslehtiöt, joiden sivuille hän piirtää merkintöjä, havaintoja, ajatuksia ja ideoita alati pulppuavasta luovuuden lähteestään. "Kädellä muistiin piirtämällä tapahtuu jotain olennaista pään ja sydämen välillä." Innoittavaa kuultavaa ja katsottavaa aikana, jolloin suunnittelun kuvitellaan automaattisesti tarkoittavan vain tietokonetyöskentelyä.

Kulttuurikeskus Caisa on näyttelytilana hankala ja pienempi kuin missä Estradan näyttelykokonaisuus aiemmin on toteutettu. Tila on keskellä kaupunkia, mutta kiinteistön toisessa kerroksessa hankalasti saavutettavissa. Polveilevien reittien päässä on kaksi näyttelytilaa ja niiden välillä pitkä käytävä. Estradan näyttely ottaa tilat haltuun ja avaa ne uudella tavalla. Hyväntuulinen jonglööri näennäisen naiivina piirroshahmona reitittää kävijälle tietä. Kontrastit intiimistä pienestä aina ihmistä isompaan rakentavat näyttelyyn draamaa. Logot on suurennettu MEGA-kokoon ja käytetyistä väreistä huolimatta pelkistetty mustiksi valkoisella pohjalla, mikä korostaa muotojen kertovuutta ja semioottisia taustoja. Jättikokoisten logo-seinäkkeiden toisella puolella luonnoslehtiöiden suurennetut piirustukset ja merkinnät avaavat suunnittelun vaiheita ideoista hiottuun lopputulokseen.

Käyttämättömät kynät ja puhtaat paperiarkit korkeuksiin kohoavana veistoksellisena installaationa ovat "carte blanche", suunnittelija-jonglöörin tulevat tehtävät. Alkuperäisten täyteen piirrettyjen, runsaasti pursuavien luonnoslehtiöiden aukeamat, muutamat olennaiset objektit ja valikoidut valmiit kirjankannet, julisteet ja vaikuttaviksi visuaalisiksi helmiksi tiivistyneet merkit ja logot kertovat suunnittelijan luovasta prosessista, taidon, älyn, kokemuksen, tunteen ja intuition tasapainoisesta symbioosista. Samalla näyttely painottaa tuoreella tavalla sekä ajattelun tärkeyttä että tekemisen iloa. Mukana on kosolti Espanjan aurinkoa!

Designpääkaupunkivuonna voi onnitella Caisaa vaikuttavasta avauksesta näyttelyiden kentällä. Onnitella voi myös WDC-organisaatiota, vaikka virallisten linjausten mukaan yksittäisten muotoilijoiden näyttelyihin ei sitoudutakaan. Graafinen suunnittelijan Manuel Estradan näyttely on innoittava ja taustoja avaava kokonaisuus ylipäättään muotoilusta kiinnostuneille.

12.1.2012 Markku Piri

◀ Kauppa
◀ Ajankohtaista
◀ Tapahtumat ja koulutus
◀ Tiedotteet
◀ Uutiset
◀ Kilpailut
◀ Apurahat & residenssit
◀ Grafialaisten näyttelyt
◀ Tori
◀ Skarpit

Crítica sobre la exposición de Manuel Estrada en Caisa

La exposición de Manuel Estrada estará en Caisa hasta el 29 de marzo

Los cuadernos de bocetos de un malabarista

No es fácil construir una exposición de diseño gráfico, sus resultados y, ante todo, de sus procesos. La exposición del artista español premiado y reconocido de diseño gráfico, Manuel Estrada, alcanza su objetivo sobradamente. En el camino, la exposición invita al visitante a entrar en el mundo del maestro y, a la vez, abre el trabajo mental del proceso de diseño gráfico que es serio pero a la vez juguetón.

Estrada ha planificado la exposición con los comisarios, Sonia Díaz y Gabriel Martínez, quienes dieron la idea para el nombre de la exposición. Estrada aclara: "el diseñador gráfico es como un malabarista, hay expectativas, deseos y presiones, los horarios son más apretados que nunca, todo debería salir bien y de un gran abstracto debería obtenerse algo conciso como el resultado del diseño. Se necesitan los conocimientos de un malabarista para poder tomar en cuenta todo lo anterior, buscar el equilibrio en medio del peligro, realizar varias cosas a la vez y, en medio de todo, mantenerse despierto y creativo."

Estrada es conocido por sus diseños de logotipos para empresas y organizaciones, cubiertas de libros y portadas de revistas y pósters. No se puede emplear a diez personas para sólo hacer cubiertas de libro, hace falta tener proyectos más amplios, y, por lo general, las empresas buscan crear su imagen. El método de trabajo de Estrada son los diarios visuales, cuadernos de bocetos que siempre lleva consigo y cuyas páginas se llenan de apuntes, observaciones, pensamientos e ideas de la fuente eterna de su creatividad. "Cuando hago apuntes a mano, algo pasa entre la cabeza y el corazón". Lo que se ve y lo que se escucha le dan inspiración, en estos tiempos en los que parece que el diseño automáticamente significa trabajo con el ordenador.

La galería de exposiciones del Centro Cultural Caisa es difícil y más pequeña que los espacios donde Estrada previamente ha expuesto esta exposición. El local está en el centro pero en la segunda planta del edificio y de acceso complicado. Al final de la ruta hay dos salas y entre ellas un largo pasillo. La exposición de Estrada ocupa el espacio y lo abre de una nueva forma. Un malabarista alegre, personaje dibujado con trazos casi infantiles, guía al visitante por el camino. El contraste entre elementos pequeños e íntimos y un algo que abarca más que el ser humano dotan a la exposición de un carácter dramático. Los logotipos han sido ampliados a un tamaño gigante y, a pesar de los colores usados, los han dejado negros sobre un fondo blanco para acentuar la expresividad de las formas y las historias semióticas.

Enfrente de los logos gigantes se han colocado dibujos de los cuadernos de bocetos agrandados y apuntes sobre las diferentes fases del diseño, desde la idea hasta el resultado final.

Los lápices sin usar y folios de papel en blanco como una instalación estructural que sube hasta las alturas, "Carte blanche", presenta los trabajos futuros del malabarista. Las hojas completas de los cuadernos de bocetos, algunos objetos esenciales y las cubiertas de libros, pósters y las marcas y logotipos se han comprimido en impresionantes perlas visuales, cuentan el proceso creativo del artista y también expresan la simbiosis equilibrada entre el conocimiento, inteligencia, experiencia, sentimiento e intuición. Al mismo tiempo, de una forma fresca, la exposición pone énfasis en la importancia del pensamiento y la alegría de la acción. En esta exposición ¡hay mucho de sol de España!

Podemos felicitar a Caisa por la imponente inauguración en el ámbito de las exposiciones de este año en que Helsinki es la Capital del Diseño. También podemos felicitar a la organización WDC, aunque oficialmente no se compromete con las exposiciones individuales de diseñadores. La exposición del diseñador gráfico, Manuel Estrada, es un conjunto que llena de inspiración al visitante y que abre el proceso de diseño para todos aquellos que estén interesados en el diseño.