

QUIERO PENSAR EN
LOS CARTELES QUE DISEÑO
COMO SI FUERAN BAGATELAS.
CON ESTA PALABRA ME REFIERO
A ACTORES DE UN PAPEL
SECUNDARIO, MENORES
EN FORMA Y LIGEROS.
NO OBSTANTE, UNA BAGATELA
NUNCA ES ALGO
DE POCA IMPORTANCIA...

Un buen cartel transporta un mensaje eficazmente y lo extiende estéticamente a quienes lo observan. Veo demasiadas imágenes brutales, las cuales producen efecto simplemente haciendo daño y ofendiendo. Es verdad que aquello, en donde el componente estético ha desaparecido, y donde solamente permanece lo brutal, produce que uno se detenga. Pero es justamente aquí donde se esconde la crueldad de hacer bien un cartel: cómo lograr que la elegancia tenga éxito, el refinamiento, cómo **integrar la delicadeza y la nobleza en un mensaje efectivo**. Cómo ser al mismo tiempo educado y desvergonzado...

Diferentes tipos de carteles influyen con diferentes métodos. **Los carteles de orden social deben ser más directos** que aquellos que traten hechos culturales. Un cartel que toca lo social habla de la protección de la naturaleza y de los derechos humanos. En él está permitida la presencia de esta mencionada brutalidad, este cartel puede golpearlos los costados y ser perturbador puesto que no debe pasar por el filtro de la mirada de individuos con una alta formación...

El realismo y el naturalismo no pertenecen al repertorio de mis medios, sino que aspiro a una belleza concentrada. Quiero cautivar. Quiero entrar en contacto con las personas de un tajo, de forma concisa, como el cuento. **Preparo cuentos, historias que pasan rápidamente**, en tan sólo un momento...

Aquello que un diseñador realiza puede acabar siendo arrollado por el mensaje de otro. **Un mensaje sin intención** acaba por no tener una dirección clara. Alguien acabará por leer el mensaje de forma equivocada...

Muchas veces **el humor es parte de la estética**. Éste, con una sonrisa sarcástica, agita el pensamiento, despierta en cada espectador una personal cadena de razonamientos. Esta consecución de ideas podrá terminar de diversas formas, Pero en el fondo, es absolutamente necesario que haya un asunto: el mensaje. Un mago no puede sacar un conejo de la chistera si no hay conejo. Puede intentarlo si quiere, pero lo descubrirán. En algún lado debe haber un núcleo, porque de donde no hay, no se puede sacar.

Un cartel contiene **metáforas y mensajes**, los cuales no dibujo uno a uno. Mostrar al gato probablemente no sea la mejor manera de hablar de gatos. Al mismo tiempo el cartel debe ser inteligente y simple. Yo siempre busco los mensajes en las imágenes. He leído mensajes que incluso ni siquiera el autor se propuso decir. He encontrado cosas en presentaciones o en libros que no deberían haber estado. El aparato receptor personal que regula los mensajes muestra unas veces unas cosas y otras veces otras...

Como diseñador de carteles he pensado cuántas guerras detenemos, cuántos icebergs salvamos con nuestros carteles; difícilmente a todos. Pero seguramente sin carteles tendríamos muchas más guerras y el derretimiento de los icebergs inundaría nuestros sótanos. Que sepan, maldita sea, quienes toman las decisiones, que van a seguir siendo presionados con más carteles. **Es importante funcionar con los propios medios**. Esta es mi bomba de desaguar sótanos.

Los colores y la armonía habrán de llegar a la imagen en paz. En caso de que no lleguen, el cartel será en blanco y negro... No sé, no quiero utilizar colores desaturados. Mis colores son potentes, puros, enteros. Si alguna vez se diluye su pureza, nunca hacia el negro o hacia el blanco.

Mes del
diseño
Finlandés
finland
mes

di_mad

escueladeartenúmerodiez

30 de noviembre
12.00 h. Taller sobre el cartel

19.30 h. Charla-conferencia
(entrada libre)

Pekka Loiri (30.3.1946 Helsinki, Finlandia) es diseñador gráfico e ilustrador, con estudios de pintura y tipografía. Su carrera como diseñador comenzó en distintas agencias de publicidad y continuó como ilustrador, diseñador free-lance y posteriormente, como director artístico del departamento editorial de WSOY. Loiri se ha especializado en la ilustración de libros, el diseño de carteles, libros, símbolos y logotipos. Ha impartido docencia en la UIAH (Universidad de Arte y Diseño de Helsinki) entre 1984 y 1997 y ha sido profesor y rector de la MG-Koulu (Escuela de Diseño Publicitario de Helsinki), en institutos superiores de Estocolmo, Copenhague, París, Pekín, Seúl, Cracovia y Reykjavik, entre otras ciudades, y numerosos talleres-cursos sobre el cartel. Su trabajo ha aparecido en publicaciones como: Art Directors Annual, Communication Arts, Graphis, Graphis Posters, Crea, Design, Focus, Form & Function, Idea, Línea Gráfica, Novum, The Plastic Arts, Projekt, Visions, Who's Who in Graphic Design in the World. Loiri ha preparado un libro sobre los fundamentos del diseño gráfico titulado HUOM! Graafisen viestinnän käsikirja (¡Atención! Manual de comunicación gráfica) y también es autor de Typopieni, una guía sobre el uso de la tipografía. Pekka ha participado en las exposiciones más importantes del cartel en el mundo y es invitado habitual en la Bienal del Cartel de Colorado, en los Estados Unidos, y en la Bienal del Cartel de Ogaki, en Japón. A Loiri se le ha concedido el Premio Estatal de las Artes Industriales en 1984 y el Premio del Fondo de Cultura de Finlandia en 1991. Ese mismo año fue elegido como el diseñador gráfico finlandés del año. En 2008 ha recibido el Premio Platinum de Grafia (Asociación de Diseñadores finlandeses) en reconocimiento a su trayectoria profesional. Otros premios internacionales: Mejor Cartel del Libro de los Países Nórdicos 1981, Attaché Cultural de Francia, premio especial en la Bienal de Lahti de 1989, Medalla de Oro en Nueva York ISPPA en la especialidad de cartel teatral, 1997, en la Bienal del Cartel de Colorado en 1993, en el concurso de carteles teatrales de Osnabrück de 1997, en la Bienal del Cartel de México en 2002, en la Exhibición del Cartel por la Solidaridad, en Praga 2002, en la Trienal de Trnava en 2003, en la Bienal de Gabrovo, 2005, y en la Bienal de Nigbo en 2006. El premio The Iccorada Excellence Award le fue concedido en la Bienal del Cartel de Helsinki en el año 1997. Es presidente de la Bienal Internacional del Cartel de Lahti, Finlandia.

30
POSTERS
PEKKA
LOIRI