

Fotografía obtenida del perfil profesional en Pentagram, estudio de Diseño.

PAULA
SCHER

*“De los
juegos nacen
diseños
interesantes.
No hay que
dejar de
jugar”.*

Entrevista

Entrevista a Paula Scher, un tipo de diseñadora.

José Daniel Santibáñez, MSc.

Escuela Superior Politécnica del Litoral, Guayaquil, Ecuador.
jsantiba@espol.edu.ec

Es más baja de lo que pensé, me dije a mí mismo cuando la vi en el hotel, donde habíamos llegado, mis compañeros profesores de FADCOM y yo, para el Primer Congreso Internacional de Diseño Gráfico, en la Universidad San Gregorio de Portoviejo.

Claro, yo la había visto muchísimas veces en videos de YouTube y en documentales de diseño, y uno siempre se imagina que las personas exitosas y famosas son más grandes que la vida misma. Pero, en el caso de Paula Scher, una de las diseñadoras de mayor reconocimiento mundial, demostró siempre ser cordial, amable y muy respetuosa de todo lo que la rodeaba, especialmente de la gran cantidad de jóvenes estudiantes que la buscaban para una fotografía, un autógrafo, o un consejo profesional.

Delgada, de voz baja pero firme, realizó una excelente conferencia magistral donde contaba sus experiencias en el diseño gráfico e ilustración, desde portadas para discos LP, o de vinilo, como les llaman ahora, hasta sus mapas tipográficos de hoy, a los que les dedica

cada vez más tiempo. Después de una larga y exitosa carrera, prefiere tomarse algunas horas en proyectos personales que satisfagan más su lado artístico, aunque siempre alguna empresa amiga decide participar en ellos. Sus mapas no son geográficamente correctos. Representan ideas, conceptos, sueños, irrealidades que ella decide representar tipográficamente a manera de expresión puramente personal.

En la etapa de preguntas del público, una joven estudiante dijo que era muy difícil estudiar diseño gráfico, porque en Portoviejo no lo había. Scher contestó que opinaba lo contrario. Que había mucho diseño, que lo había visto en las calles, en los edificios y en las tiendas, aunque no fuese profesional. Que las posibilidades de hacer mucho más eran abundantes.

Durante el congreso fue difícil acceder a Paula Scher para una entrevista. Tuve que recurrir a la ayuda de una ex estudiante de FADCOM, Diana González, quien cubre eventos culturales para Diario El Universo. Los organizadores del Congreso le habían prometido 30 minutos para la entrevista. Nos dieron escasamente diez.

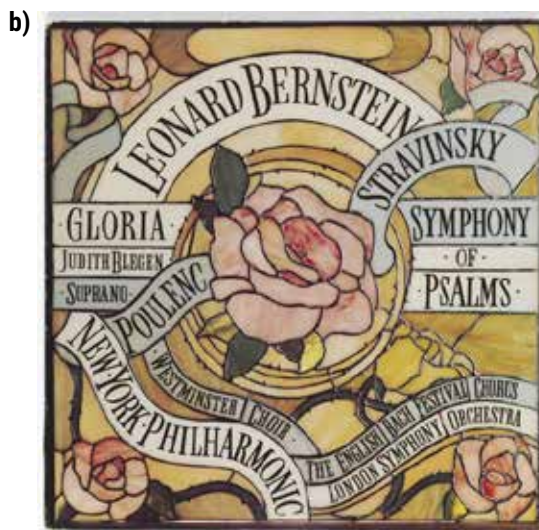

Fig. 1 Portadas Paula Scher
a) Portada álbum BOSTON, 1976.
b) Scher y Nick Fasciano. Álbum obras de Leonard Bernstein, Poulenc y Stravinsky, 1977.
Fuente: MOMA.

Apenas nos sentamos, le preguntamos si estaba de acuerdo con que sólo hay dos fuentes tipográficas realmente buenas, y qué deberíamos hacer para generar un diseño tipográfico más expresivo, más inusual, pero más legible. Paula Scher respondió que mientras la letra sea más sencilla, era mejor. Ella ha utilizado la letra para crear identidades permanentes, como la del New York Public Theater. Su diseño de cubrir paredes pisos y fachadas con letras, algo que no se había visto anteriormente, ha sido copiado por instituciones culturales en medio mundo, incluso en Ecuador.

En el año 2000, se publicó un famoso libro llamado *The End of Print*, de David Carson, otro diseñador famoso. Han pasado 20 años y todavía la letra impresa no ha muerto, pero ha disminuido bastante debido a la falta de interés en la lectura y a los altos costes de producción. Le preguntamos cómo pueden ayudar los diseñadores a evitar que la lectura y, quizás los medios impresos, mueran. Scher respondió que no estaba de acuerdo con que la gente leyera menos.

Fig. 2 Póster.
The Public Theater, 1995.
Fuente: Behance Paula Scher.

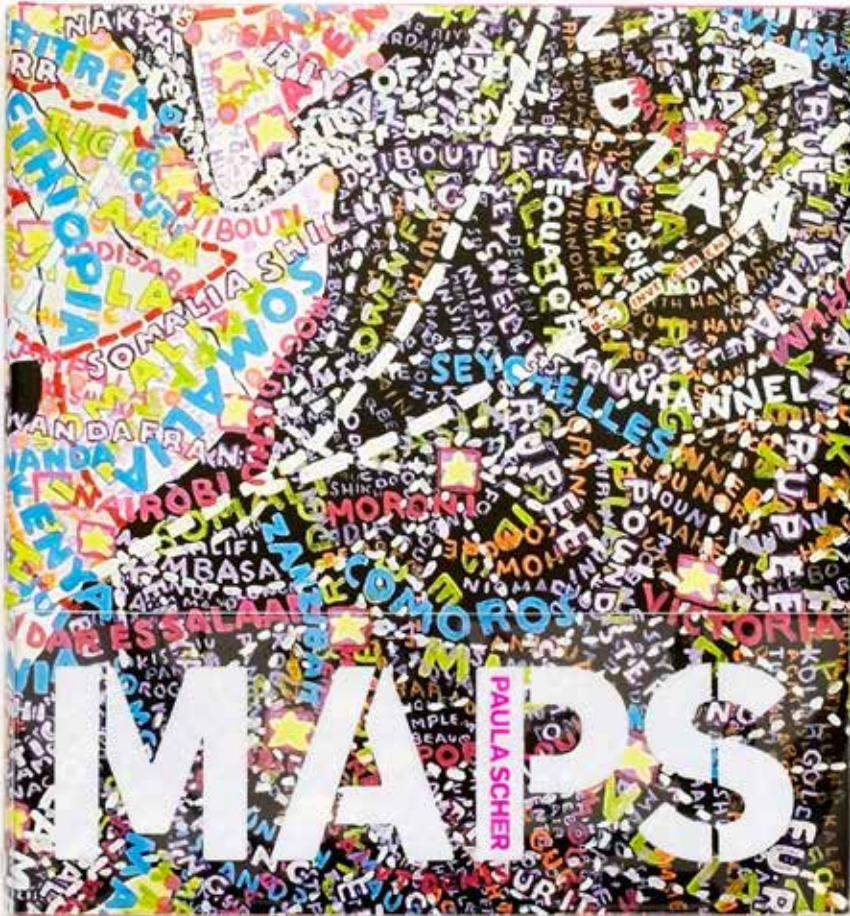

Fig. 3: Maps, 2011. Proyecto artístico de Paula Scher en el que muestra mapas tipográficos de EEUU y el mundo.

Dijo que la gente lee mucho más. Lo que ha cambiado es el contenido y el medio. Casi todos pasamos leyendo algún tipo de información en nuestros celulares; no los podemos abandonar. Las redes sociales hacen que la gente lea todos los días.

Sobre la importancia de la honestidad en el diseño, dijo que siempre había que practicarla: crear identidades corporativas que reflejen lo mejor de cada cliente. Se refirió que en el campo del diseño es más fácil ser honesto a diferencia de los medios periodísticos que tienen agenda propia. Confía mucho en lo que publica el *New York Times* o el *Washington Post*, porque son periódicos que *siempre* dicen la verdad.

Al preguntarle sobre la tendencia a disminuir el dibujo del currículum académico de algunas escuelas de diseño, dijo que si el estudiante quiere dedicarse a un trabajo clásico en ilustración, que lo haga, pero si, por el contrario, quiere ser sólo diseñador, no es necesario adquirir esas habilidades y ser capaz de ilustrar con todos los detalles. En sus clases, los estudiantes que mejor dibujan son los peores diseñadores,

porque ellos ven los pequeños detalles y no ven el todo.

Scher prefiere la tecnología y cómo ha ayudado al diseño y al arte, en general. Actualmente, dijo, uno puede trabajar en *Sketch*, y el resultado *ya* es una ilustración. Asimismo, trabajar con tipografía es mucho más fácil que antes y la tecnología logra, en pocos minutos, algo inesperado a través de la experimentación del diseñador.

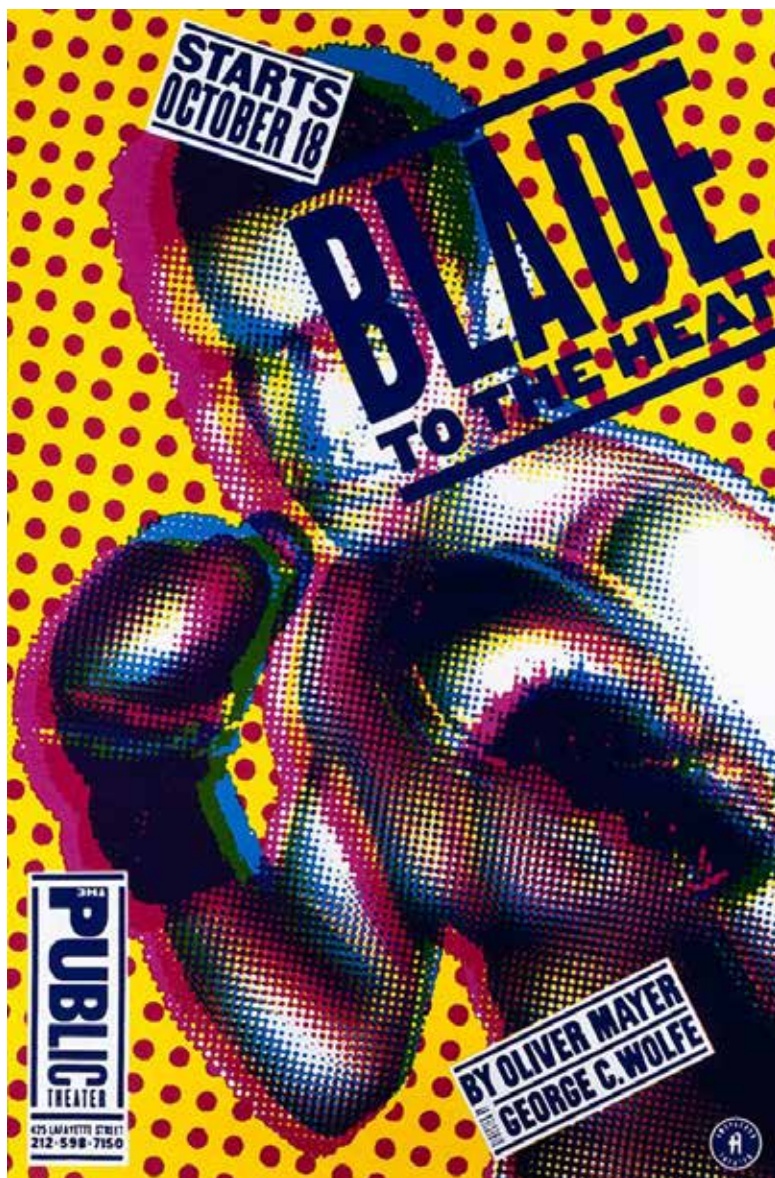
La clave es adaptarse al progreso de dicha tecnología. Para Scher es importante encontrar clientes que estén dispuestos a arriesgarse, que sean abiertos a nuevas ideas, que no quieran hacer lo mismo que los demás. Por eso ha permanecido con el *Public Theater* durante tantos años. Clientes como éste le permiten diseñar desde un *banner* gigante hasta los *posts* de Instagram, sin muchas restricciones. Según ella, no hay otro cliente con el pudiera haber hecho lo mismo, por tanto tiempo.

Experimentar equivale a jugar, también. Y muchas veces, de los juegos nacen diseños interesantes y novedosos. No hay que dejar de jugar.

Recibido: 17/07/2020
Publicado: 07/10/2020

THE PUBLIC

Fig. 4. Selección de pósters para The Public Theater, Blade to the heat, 1994. The diva is dismissed, 1994. Bring in 'da Noise, 1995. Imágenes tomadas de Pentagram estudio de Diseño.

PUBLIC THEATER

CO-WRITTEN AND DIRECTED BY
RANDOLPH-WRIGHT

PERFORMED BY
JENIFER LEWIS

DIVA

MISSED

AGEMENTS LAYING!

THE PUBLIC THEATER/NEW YORK SHAKESPEARE FESTIVAL PRESENTS
BRING IN 'DA NOISE/FUNK

BRING IN 'DA NOISE/FUNK

"VISUALLY STUNNING!"
AT TIMES THE DANCING SEEMS LIKE AN ASSAULT ON THE FEET-HEELS, SEEMINGLY ON THEIR ANKLES, INvariably WITH RELENTLESS ABANDON.
—New York Times

"THIS EPIC PIECE OFFERS THE FOUR THINGS WHICH TAP CAN OFFER THE 21ST CENTURY. IT SLAMS RAW RHYTHMS INTO YOUR HEART!"
—The New York Times

"WHAT IS 'NOISE/FUNK'? IT IS DANCE THEATER. IT IS MUSICAL THEATER. IT IS AS DANCE, AS MUSICAL, AS THEATER AS ART, HISTORY AND ENTERTAINMENT. THERE'S NOTHING IT CANNOT DO."
—The New York Times

"SAVION GLOVER IS A HUMAN DIVING ROD OF RHYTHM. 'NOISE/FUNK' IS SO FRESH, PURE, AND ALIVE, IT VIBRATES!"
—The New York Times

"A JOYOUS CELEBRATION! THE CAST IS SUPERB!"
—The New York Times

"A JOYOUS MEDITATION ON TAP,"
GEORGE C. WOLFE AND SAVION GLOVER HAVE CONDUCTED A SHORT-HAND VERSION OF AMERICAN HISTORY, IN WHICH THE BEAT OF DANCE IS EQUATED WITH SOMETHING LIKE AN UNSTOPPABLE LIFE FORCE.
THE MOST ORIGINAL MUSICAL PRODUCTION OF THE SEASON."
—The New York Times

"STUNNING!"
GLOVER'S DANCING IS A REVELATION OF VIRBOSITY AND EXPRESSIVENESS. THIS MUSICAL HAS BROUGHT BACK 'DA BEAT!"
—The New York Times

"HEROIC!"
THE GENIUS OF GLOVER'S CHOREOGRAPHY AND THE EXPLANATION OF THE EXPERTISE DETRACT THE BELIEF OF PLAIN OLD MUSIC. THE DANCE COMES. BY STAYING TAP IN THIS NARRATIVE WAY, WOLFE HAS CREATED SOMETHING AT ONCE ARTICULATE, TENSE, AND FUN."
—The New York Times

"GEORGE WOLFE AND SAVION GLOVER ARE THE INSTALLED CREATORS OF THIS DANCE-TALKING AND REVEALATORY SHOW WHICH REDESIGNS THEATER IN WAY'S COMPLETELY UNWATCHED BY BROADWAY STAGES. ITS RHYTHMS WILL POLICE IN YOUR BLOODSTREAM LONG AFTER ITS OVER!"
—The New York Times

"'NOISE' ROCKETS THE AMERICAN MUSICAL INTO THE MODERN AGE!"
—The New York Times

CALL TELE-CHARGE
IN NY 212-239-6200 OUTSIDE NY METRO AREA 800-432-1250 **BEGINS APRIL 9TH**

THE AMBASSADOR THEATRE
219 WEST 49TH STREET