

Felipe Taborda

Inspiración a la brasileña

Diseñador de profesión, apasionado por la fotografía, el cine y los proyectos sociales de inclusión, el brasileño Felipe Taborda se convierte en un modelo a seguir, no sólo por la calidad de sus trabajos, sino por la pasión que transmite en la creación y la puesta en marcha de éstos.

Text: Jorgelina Pecía. Foto: Axel Chauet

de **VINICIUS DE MORAES**
música **ANTONIO CARLOS JOBIM**

+ Orfeu, logo y branding, 2010. Dirección de arte y diseño: Felipe Taborda. Diseño: Lygia Santiago. Foto: Rodrigo Lopes.

+ Tipografía (tapa de revista), 2008. Dirección de arte: Felipe Taborda. Diseño: Lygia Santiago. Foto: Rodrigo Lopes.

+ A Imagem do Som (serie de libros de arte), 1998-2006. Dirección de arte y diseño: Felipe Taborda.

La palabra que mejor describe a Felipe Taborda, el diseñador gráfico carioca, fotógrafo y gestor cultural brasileño es, sin duda, la palabra pasión. Pasión por el diseño, la fotografía, las imágenes, el color, el cine, las artes visuales, los proyectos, el trabajo, su Brasil natal, el mundo entero. Hablar con él despierta en el otro unas ganas incontenibles de hacer cosas, poner en marcha grandes y pequeños proyectos; no importa si cambiarán el mundo o no, el tema es hacer.

Es que este brasileño, con domicilio y oficina formal en Río de Janeiro, viaja por el mundo observando y reteniendo todo lo que ve, para luego traducirlo en arte. ¿Por qué arte? Porque ya sea que se trate del diseño de un logo, la tapa de un CD, la puesta en escena de un musical o la implementación de un proyecto de inclusión social a través del diseño, todo queda transformado en arte. Felipe Taborda es el catalizador.

Se formó en diseño gráfico en la Universidad Católica de Río de Janeiro. En 1978, con el título bajo el brazo, partió a Inglaterra, donde estudió cine y fotografía, en la prestigiosa London International Film School. A su término, a Felipe le quedaban ganas de saber aún más, así que cruzó el charco y fue a parar a Nueva York, para estudiar comunicación y arte en el New York Institute of Technology y diseño gráfico en la School of Visual Arts, también en la Gran Manzana.

DE REGRESO EN CASA

Semejante cúmulo de experiencia auguraba un gran futuro a Taborda en cualquier parte del mundo, pero eligió volver a su país. Así que, allá por el 83, armó las valijas y aterrizó en Río, para empezar todo otra vez. Y empezó por una de sus pasiones, el diseño de tapas de discos. "Me apasionó siempre el diseño de las tapas de discos en su momento, y ahora la de los CDs. Por eso, a mi regreso fui a trabajar a una discográfica, Sonido Libre, muy importante en los años 80 en Brasil. Fue un período excelente de trabajo, con mucha experimentación. Me quedé cuatro años". Vale recordar que, en esos tiempos, aún se hablaba del disco de vinilo y del cassette, la industria discográfica no había entrado en decadencia y la presentación visual de un nuevo disco era parte necesaria de combo para alcanzar el éxito. De esa época, le queda a Taborda el buen recuerdo de haber diseñado las tapas de artistas como Os Paralamas, João Roberto y Barão Vermelho.

Luego de un breve paso por dos de las agencias de publicidad independientes más cotizadas en Río en esos años (DPZ y MPM) como director de arte, Taborda dio el paso inminente y abrió su propio estudio de diseño en 1990, el cual bautizó con su mismo nombre. "Ya en esa época tenía mucho trabajo como free-lance, no tenía sentido seguir en las agencias. Se trataba de los mismos trabajos. Además, también estaba con la curaduría de la revista Print de Estados Unidos, con un número especial sobre Brasil. Cada vez

• Melodia Sentimental, album packaging, 2009. Dirección de arte: Felipe Taborda. Diseño: Lygia Santiago. Foto: Rodrigo Lopes.

• CD Trio (re), album packaging, 2009. Dirección de arte: Felipe Taborda. Diseño: Lygia Santiago. Foto: Bel Pedrosa.

• SOLOS, FMP. Dirección de arte: Felipe Taborda. Diseño: Lygia Santiago. Foto: Luisa Mármora.

• Cel·U·Cine logo, 2009. Dirección de arte: Felipe Taborda. Diseño: Lygia Santiago. Foto: Rodrigo Lopes.

“...y más proyectos propios, más ligados a lo cultural”.

Con el cambio de década y su propio estudio en marcha, Felipe Taborda se quedó quieto. Más que un cambio, se dio en su trabajo una evolución: “Mi trabajo evolucionó a cosas más culturales. Siempre me interesaron los libros, el espectáculo, los cómics, las tapas de discos. Era lógico que todos mis proyectos se encaminaran en esa dirección”. Y aunque suene como una carta de presentación, el argumento más para cazar nuevos clientes, Felipe afirma que se involucra en todos los pasos de sus proyectos: “Hago de todo y todo al mismo tiempo. Desde el diseño hasta ir a la imprenta a supervisar los trabajos. No sé vivir sin hacer todo al mismo tiempo. Para mí, son muy importantes dos cosas: ser diseñador y trabajar en mis propias ideas”.

EL MIX DEL ÉXITO

“La mayoría de mis clientes se involucra en la creación de las cosas. Ellos vibran con lo que yo hago. Sin embargo, hay pocas observaciones sobre mis propuestas y, cuando las hay, son absolutamente pertinentes”, explica Taborda sobre la dinámica de trabajo que mantiene con sus empresas-clientes.

Una vez más, se confirma la buena estrella del diseñador. Sin embargo, al juzgar la creatividad y la calidad de sus trabajos, uno entiende que no se trata de suerte, que hay detrás un talento in-

discutido, que lo convirtió en el diseñador elegido por compañías como O Globo, el multimedia más importante de Brasil, que lo contrató para encarar su rediseño a fines de los 90. Actualmente, Taborda trabaja en el diseño integral de una comedia musical, Orfeo, que se estrenará en Río en septiembre. “Se trata de uno de los espectáculos más importantes y más grandes hechos en Brasil, donde diseñamos desde el logo, las invitaciones y el programa, hasta detalles de la puesta en escena”.

KABUM! MIX

Kabum! Mix es uno de los proyectos que más enorgullece a Taborda y que ya lleva dos ediciones, realizadas en 2008 y 2009. Se trata de una muestra de carteles realizados por jóvenes de las favelas de las ciudades de Río de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador de Bahía y Recife, a partir de talleres coordinados por el mismo Taborda y con la colaboración de artistas internacionales.

Este proyecto fue desarrollado en las escuelas de arte y tecnología Oi Kabum!, que dependen de la compañía brasileña de telefonía móvil Oi, en el marco de su programa de Responsabilidad Social Empresarial. Participaron alumnos de entre 16 y 19 años, matriculados en colegios públicos, que viven en áreas de riesgo. A través de los talleres del programa, obtienen la posibilidad de aprender oficios de diseño gráfico, informática, video y fotografía.

• Plakat Kabum!, 2010. Dirección de arte: Felipe Taborda. Diseño: Lygia Santiago.

• Plakat Melhores Filmes do Ano, 2008. Dirección de arte: Felipe Taborda. Diseño: Lygia Santiago. Foto: Rodrigo Lopes.

La experiencia de Kabum! Mix duró cinco semanas, durante las cuales los alumnos elaboraron carteles sobre diversos temas. En 2008, las temáticas elegidas fueron el agua, los derechos humanos y el embarazo precoz, mientras que en 2009 fueron el amor, el futuro y la vida. De entre todos los trabajos, se seleccionaron nueve carteles en total, entre ellos, un cartel de cada tema y de cada una de las tres ciudades. Esos trabajos fueron impresos y expuestos en vía pública durante dos semanas, en más de doscientos puntos de Rio de Janeiro. Asimismo, el proceso de Kabum! Mix y sus maravillosos resultados cuentan con un DVD de diez minutos que se adquiere junto con el libro que registra todos los trabajos de la muestra.

EL DISEÑO EN BRASIL HOY, SEGÚN TABORDA

+ ¿Cómo ves el diseño en Brasil hoy?

FT Hay una cantidad de cosas. Se puede decir que el diseño en Brasil es un diseño sin miedo, que no le teme a los colores. Hay soltura, hay un desapego a la formalidad.

+ ¿Te parece que resiste a las influencias externas?

FT El mundo está globalizado y es verdad que hay cosas que están generalizadas, por ejemplo, ver que todos los jóvenes usan pantalones de jean, acá y en casi todas partes. Hoy es posible sentir la influencia de afuera, pero igual, la cultura local resiste. Todos estamos tomados por nuestra propia cultura y es imposible que desaparezca. En Brasil es una mezcla de todo, pero hay dos características bien marcadas, que son la presencia de los colores y la ausencia de formalidad. Esto también se ve en el plano profesional y en todas las

disciplinas. En América Latina, las personas hacen todo. Un diseñador hace desde un logo o un aviso hasta una fiesta infantil...

+ ¿Con qué te parece que podemos relacionar esta característica de hacer de todo?

FT Creo que es un tema de supervivencia. Mezclamos porque necesitamos hacer para sobrevivir. Lo ves en los países subdesarrollados, donde se lanzan a hacer de todo; no trabajan tan específicamente como en Europa. En Europa, por ejemplo, tenés un perfil de diseñador diferente para cada cosa. Está el que hace diseño Web y solamente diseño Web. En cambio, en América Latina, todos hacen todo y eso es una gran ventaja.

+ Volviendo a tu estilo de hacer diseño, ¿cómo lo definirías en tres palabras?

FT Tengo una pretensión y es hacer que mis trabajos sean prácticos, generosos y estimuladores. También, pensándolo mejor, quiero que sean prácticos, puntuales y eficientes.

+ ¿Qué consejos les darías a los jóvenes que apuestan al diseño como carrera?

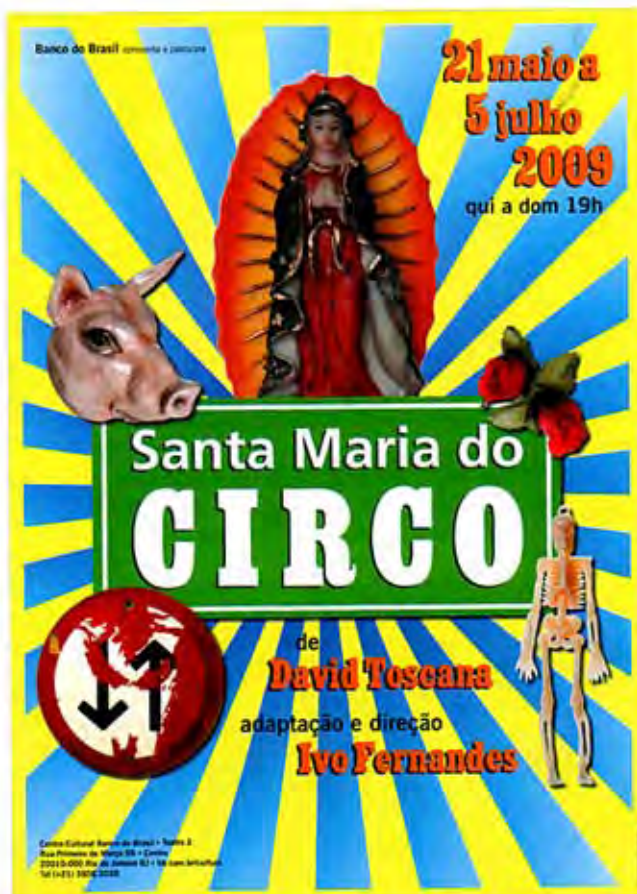
FT Que sean muy curiosos, en cualquier profesión, no sólo en el diseño. Hay que leer mucho, conocer países, conocer las diferentes formas de ver las cosas de esos lugares, su cocina, todo. Esa curiosidad es la que nos hace crecer como personas y que nuestros trabajos sean mejores. +

www.felipetaborda.com.br

LEMBRANÇA DO

Rio de Janeiro

← Lembranças do Rio de Janeiro, 2009. Dirección de arte: Felipe Taborda.
 Diseño: Lygia Santiago. Fotos: Rodrigo Lopes.

← Póster Santa Maria do Circo, 2009. Dirección de arte: Felipe Taborda.
 Diseño: Lygia Santiago. Fotos: Rodrigo Lopes.

HOJA DE RUTA DE TABORDA

Dentro de la gran lista de proyectos llevados adelante por Taborda, se destacan aquellos directamente vinculados al campo de lo cultural. Aquí, a modo de hoja de ruta, la lista de los más destacados:

- + Coordinación y edición de Brazil Design, un número especial de la revista americana Print (1988).
- + Creación y curaduría del evento 30 Carteles para el Medio Ambiente y Desenvolvimento, durante la Eco'92, en Río de Janeiro (1992).
- + Concepción y curaduría de A Imagem do Som (La imagen del Sonido), un proyecto con ocho ediciones, que rinde homenaje a los principales compositores brasileños, a través de la creación visual de artistas contemporáneos (1998 - 2007).
- + Curaduría y montaje de la exposición Brazil AdDesign (Diseño de avisos en Brasil), en el Art Directors Club de Nueva York (2007).
- + Concepción y coordinación del proyecto Kabum! Mix, la serie de talleres realizados con jóvenes de zonas en riesgo de las principales ciudades de Brasil (2008-2009).
- + Fue el único diseñador latinoamericano seleccionado para el libro Graphic Design for the 21st Century - 100 of the World's Best Graphic Designers, publicado por la editorial Taschen (2003).
- + Sus trabajos fueron publicados en World Graphic Design, de Merrell Publishers, Inglaterra; The Anatomy of Design, Rockport Publishers, Estados Unidos; y Logo Design 1 y 2; Contemporary Graphic Design y Brand Identity Now!, todos de Taschen.
- + En 2008 publicó su libro Latin American Graphic Design, publicado también por la editorial Taschen.

ENCUENTRO EN LA UP

Felipe Taborda fue uno de los invitados de honor de la última edición del Encuentro Latinoamericano de Diseño, que organiza la que organiza la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Participó de tres charlas: Diseño: ¿de dónde venimos?, El Proyecto Kabum! Mix: La relación entre diseño y comunidades carentes y Diseño Latinoamericano, perspectivas y caminos.

www.palermo.edu