

Estrada
Sailing Through
Design

Manuel Estrada shows 50 of his works in the exhibition “Estrada Design Odyssey: 49 + 1” at the Harrington College of Design, in Chicago. An exhibition addressed not only to designers and design students, but to the general public; as it aims to bring the work of the Spanish designer closer through 49 book covers and logo, the end results with their exploratory drawings. “The creative act, in general, and the cover of a book, in particular, is fleeting. You need to be very careful to instantly catch it” he says.

Curated by graphic designers and design teachers Sonia Díaz and Gabriel Martínez, “Manuel Estrada. Where Ideas Are Born: The Juggler’s Sketchbooks” arrives at New York with a different title and format, adapted for AIGA National Design Center on 5th Avenue. “Estrada. Sailing Through Design” is an exhibition structured around the notebooks and visual diaries that graphic designer Manuel Estrada uses to register his working process. In his designs, he seeks a balance between text and image, thought and emotion. (Please, find more information on Mr. Estrada’s work below.)

The exhibition was originally organized by the CAAM (Centro Atlántico de Arte Moderno) Las Palmas de Gran Canaria, Spain (www.caam.net), on view from June 11th to October 3rd, 2010.

In 2012, coinciding with Helsinki 2012 World Design Capital, the exhibition was requested by the Caisa International Cultural Center, where it opened from January 9th to March 29th, 2012.

From then on, it has travelled to Berlin (Universität der Künste and Instituto Cervantes), Lisbon (MUDE, Museu do Design e da Moda), Miami (MDC, Museum of Art + Design), New York (AIGA, National Design Center), Chicago (Harrington College of Design), Bilbao (University of the Basque Country), Pablo Serrano Museum in Zaragoza, Quintanar Palace in Segovia and the Municipal Heritage Museum of Málaga.

Exhibition

Where ideas

are born

Juggler's

Notebooks

Manuel Estrada

Canarias

Helsinki

Berlin

Lisboa

Miami

Nueva York

Chicago

Bilbao

Zaragoza

Segovia

Málaga

Steven Heller

Senior art director, The New York Times Book Review. Author.

Manuel Estrada makes the art of design look so easy. His work defines stylistic pigeonholes. He flies high and out of reach, bridging the often deep gap between the designer who makes art and the artist who is a designer.

“The last exhibit of Manuel Estrada’s work at The Building (AIGA New York) was incredible for its ingenuity and skill. It made me want to be a designer again. It made me glad and proud the AIGA had the show.”

Ivan Chermayeff

Designer and architect

The exhibition of the work of Manuel Estrada at the American Institute of Graphic Arts here in New York was a total delight. When one sees literally dozens of small book covers all at once beautifully displayed by a designer with whom one is unfamiliar, his working in another language and in another country, and finds each and every one original and totally refreshing without exception, one realizes one is in the presence of a master.

The exhibition, “Estrada. Sailing Through Design” is a show focused around the work process of the Designer, Manuel Estrada. For the first time a solo Spanish designer, exhibits his work in the hall of the National Center of the American Institute of Graphic Art, 5th Avenue in New York. AIGA is the largest association of graphic designers in the world, with 23,000 members and founded in 1914. Fifty original sketch books, 500 notebooks facsimiles, which visitors can browse, are covering a huge wall, over 300 book covers, designed by Manuel Estrada, thirty big black and white logos, beside some phrases selected from the designers notebooks, occupying the central space of the hall,

are just some of the pieces selected by the curators of the exhibition, Gabriel Martinez and Sonia Diaz, which the visitor can find.

With the exhibition as a framework, on 23rd September, there will be a event about the Design and Spanish wine under the title “Wine and Design” organized by the Spanish Commercial Office in New York and New Yorker magazine “Interior Design”.

Manuel Estrada presented his exhibition to summer school students at Parsons Design School and in September he explained explain his work to the students of the Master of the School of Visual Arts directed by Steven Heller.

Alston Purvis

Chairman of the Graphic Design Department. Professor of Visual Arts, Boston University and Graphic Design Historian.

I consider Estrada to be one of the leading graphic designers in Spain, and his innovative designs cover a wide spectrum. For this reason, I devoted three pages to his work in the fifth edition of Megg's History of Graphic Design. Estrada is a major force in European graphic design, and an exhibition of his work would provide much inspiration for practicing graphic designers, graphic design educators and students, as well as for the general public.

Ric Grefé

Executive director at AIGA National Design Center New York

We have had a nice, regular flow of visitors and all are simply delighted with inspiration from the exhibit. Manuel has already had a wonderful influence on the New York creative community and on the public in general.

Lita Talarico

Co-founder and co-chair, MFA Design Department, New York University School of Visual Arts. Writer.

Manuel Estrada's "Sailing Through Design" travelling exhibition is an intriguing insight into his output and thought process.

Our SVA School of Visual Arts, MFA Design students were also privy to a lecture with Manuel and his warm personality, design skills and business acumen were inspiring for all.

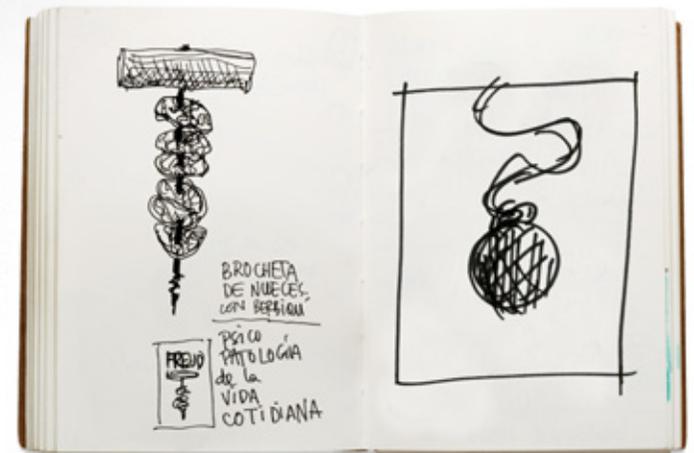
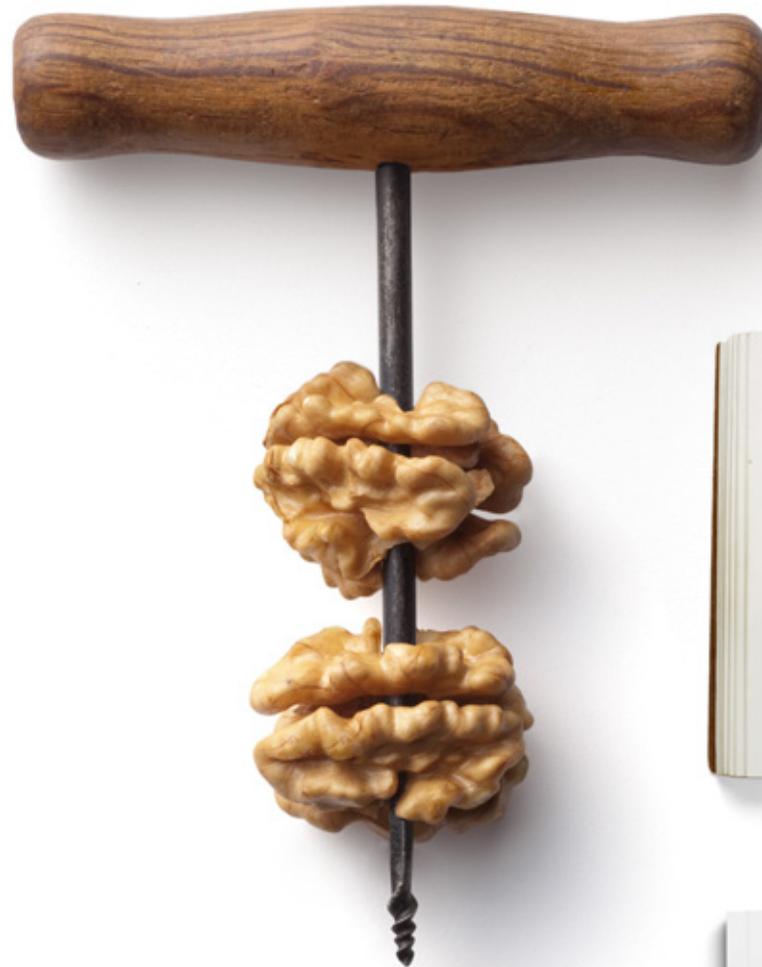
The source of creative impulse is a mystery. Ideas may come from anywhere, anything, any time, any place sometimes unexpected.
Paul Rand

Drawing is like juggling. Finding a balance is sometimes impossible, but this is the challenge I find most interesting.
Manuel Estrada

Rarely one finds Manuel Estrada without his trusty little notebook in which he writes down words, draws images, and cuts and pastes different materials. After all, the creative act is something fleeting that needs to be captured in flight.

Where Ideas are Born. The Juggler's Notebook. Manuel Estrada's most personal and until now, unseen work compiled in 52 visual diaries and notebooks showing us the graphic designer's creative process, where the artist involves the spectator in his curiosity and his pleasure in discovery. The exhibition sets up a dialogue between finished designs and the working process where drawings and collages lead the main role. Exploring Estrada's images is like taking an intimate stroll through his work where we stumble across traces left by designers such as Paul Rand, Ivan Chermayeff, Anton Stankowski, Roman Cieslewicz, Daniel Gil or Félix Beltrán. Along our way we also bump into a tightrope walker whose graphic somersaults create fascinating images that add to our collective imaginary.

Sonia Díaz / Gabriel Martínez
Exhibition curators

triumfo
montaña
escalera
Cumbre

"L"
sento
de
Excelencia

In the large window of 164 on 5th Avenue, in front of the emblematic Flatiron Building, a huge black circle, in which it's interior reads the title of the show, is constantly with the help of a clock moving mechanism, a small ship circling that symbolizes the creative process of design.

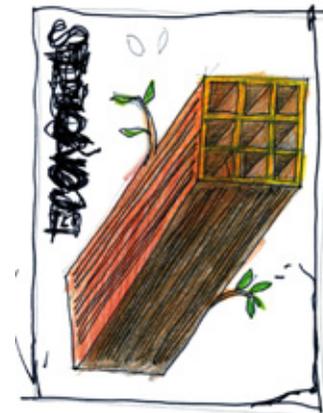
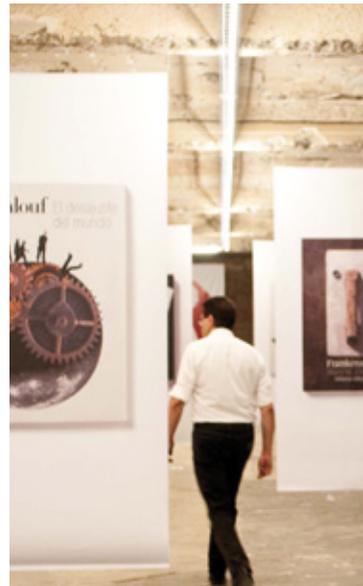
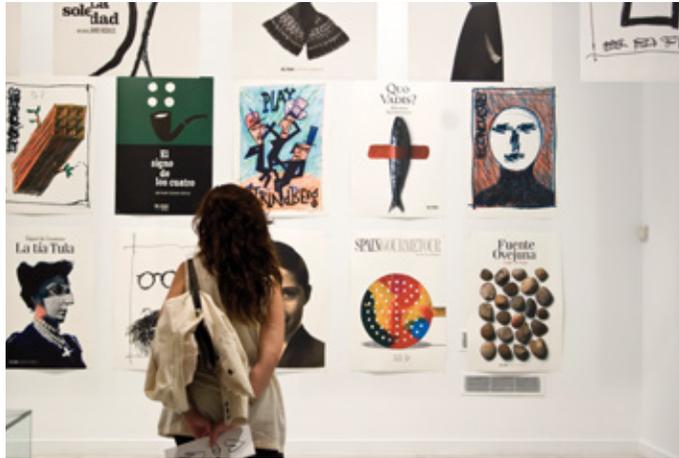

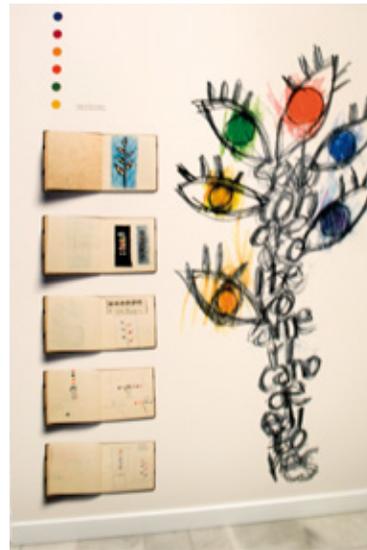
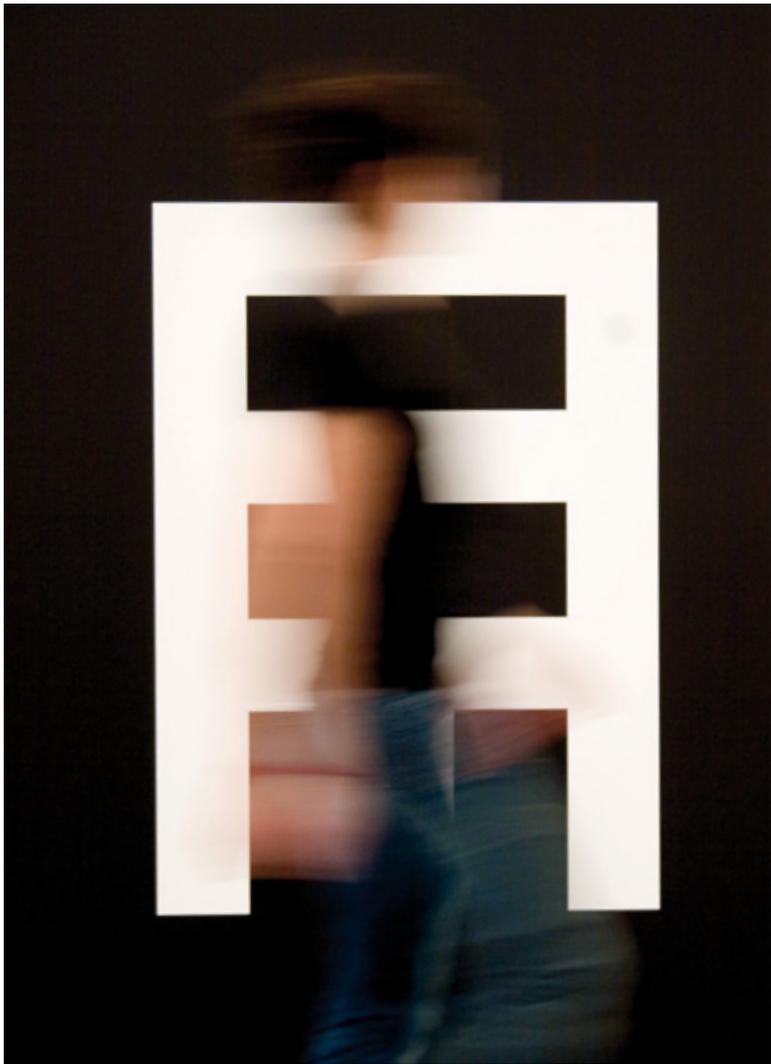
Exposure Areas

The exhibition is divided into seven parts which can be reduced when the space requires. Occupying 1,500 m², in the Museum of Design and Fashion of Lisbon or 350 m² as it did in the AIGA hall on 5th Avenue in New York.

1 Doors and Windows

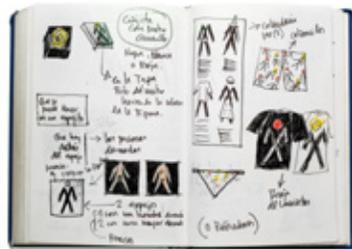
display Estrada's sketches and final designs for book covers and posters.

2 I Logo therefore I Am

presents Estrada's logos and related sketches.

3 The Juggler's Sketchbooks

is composed of 534 facsimiles of Estrada's notebooks.

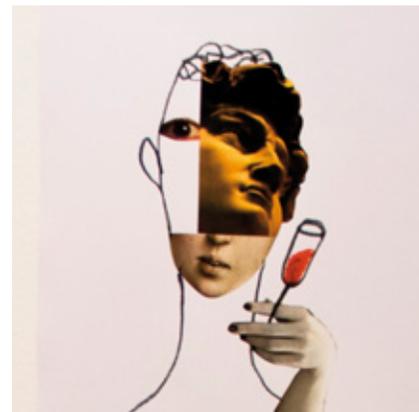
4 Distilling Ideas

analyzes Estrada's research and synthetic methods by featuring the entire design process of the logo for Fundación Repsol.

5 Worlds

is composed of sketches, animations, and wall drawings made by Estrada individually for each venue.

6 Ideas and Chaos is an installation created by a waterfall of white sheets of paper and pencils.

7 The Juggler's Words

features video-interviews with Manuel Estrada on design.

Expo

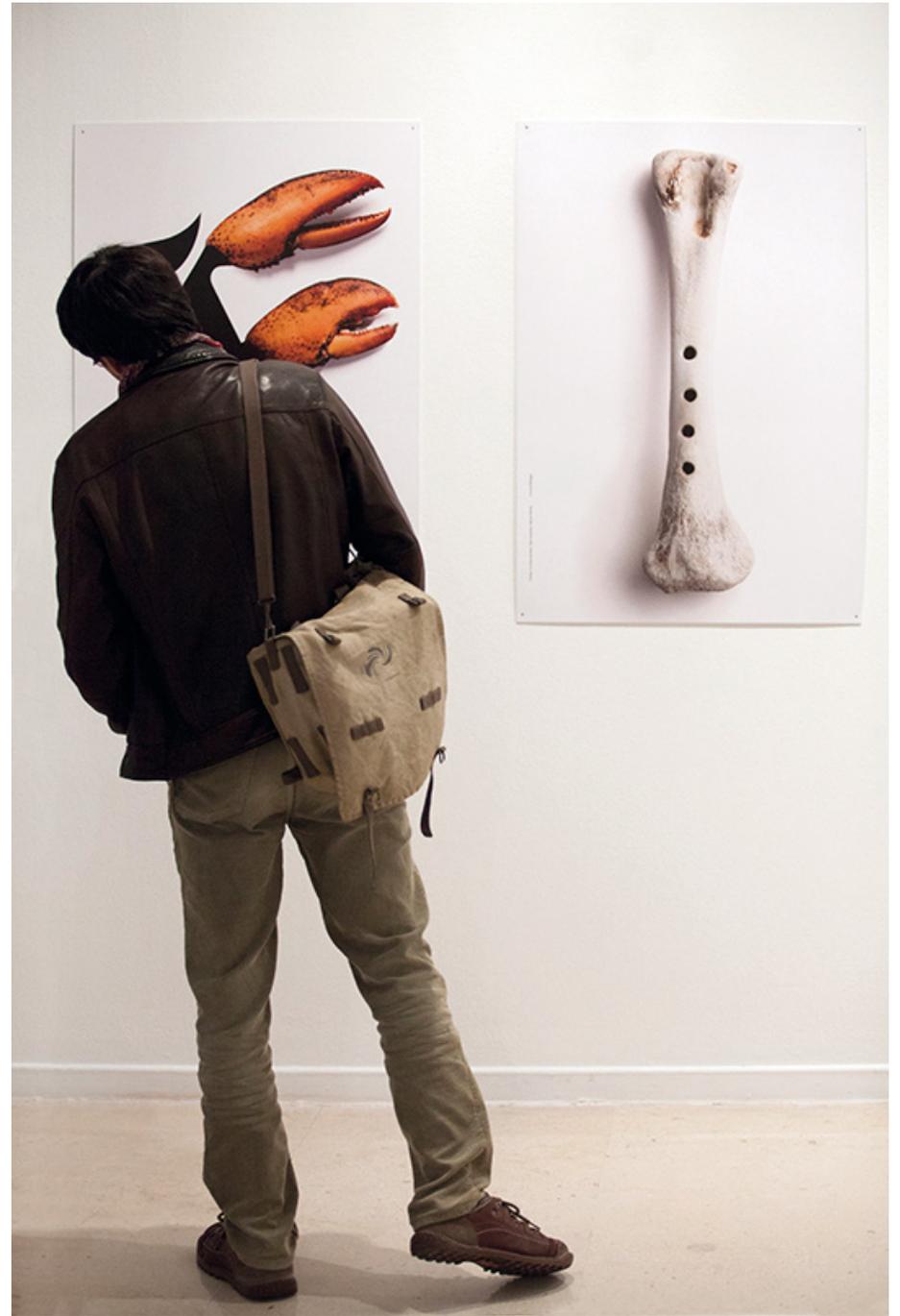
Canarias	Jun. 11 th , 2010
Helsinki	Jan. 9 th , 2012
Berlin	Apr. 12 th , 2012
Lisboa	Jun. 29 th , 2012
Miami	Nov. 16 th , 2012
New York	Jul. 17 th , 2013
Chicago	Feb. 15 th , 2015
Bilbao	Nov. 12 th , 2015
Zaragoza	Feb. 16 th , 2017
Segovia	Nov. 8 th , 2017
Málaga	Mar. 7 th , 2018

The exhibition was originally organized by the CAAM (Centro Atlántico de Arte Moderno) Las Palmas de Gran Canaria, Spain (www.caam.net), on view from June 11th to October 3rd, 2010.

In 2012, coinciding with Helsinki 2012 World Design Capital, the exhibition was requested by the Caisa International Cultural Center, where it opened from January 9th to March 29th, 2012.

From then on, it has travelled to Berlin (Universität der Künste and Instituto Cervantes), Lisbon (MUDE, Museu do Design e da Moda), Miami (MDC, Museum of Art + Design), New York (AIGA, National Design Center), Chicago (Harrington College of Design), Bilbao (University of the Basque Country), Pablo Serrano Museum in Zaragoza, Quintanar Palace in Segovia and the Municipal Heritage Museum of Málaga.

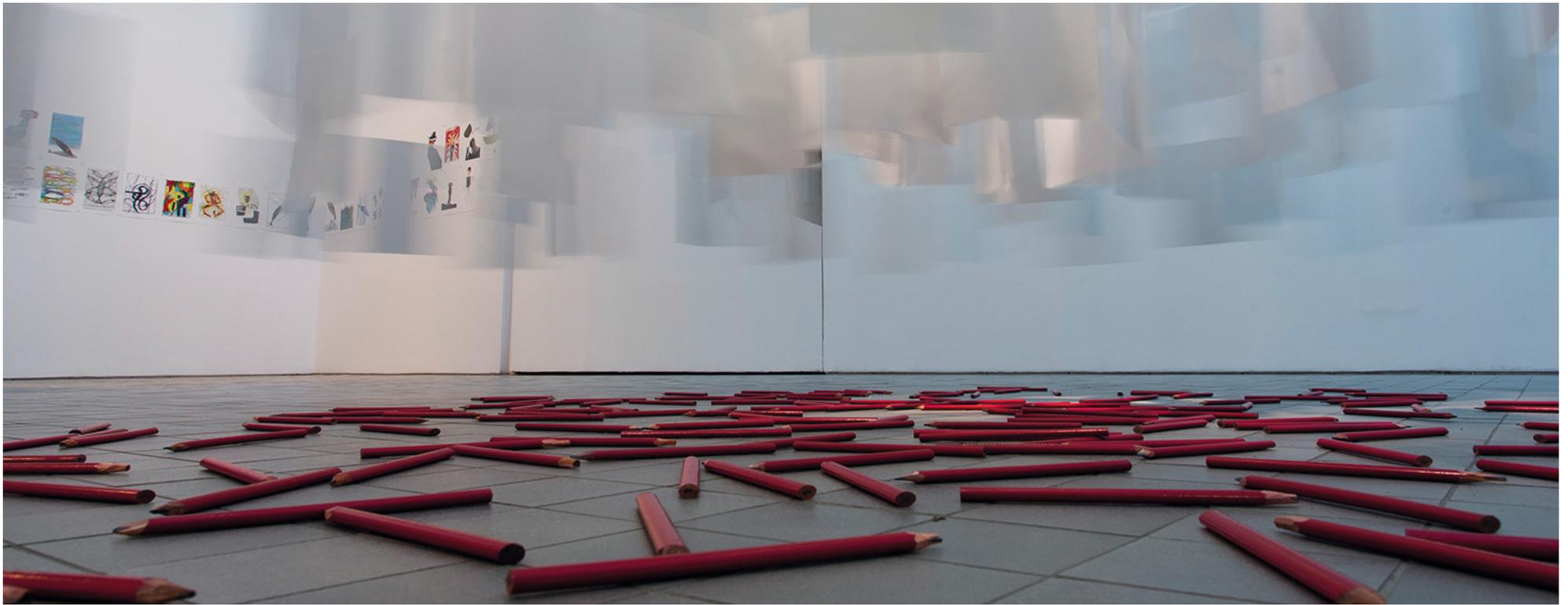
Málaga

Think, draw and design
**Municipal Heritage
Museum**
March 7th, 2018

The exhibition presents the most well-known logotypes and corporate images realized for companies and institutions, illustrations of book covers and graphic projects for museums, all of them narrated throughout his sketchbooks.

The objective of the exhibition is making us think about the important role that design plays in our economy and industry.

Zaragoza

Draw, think, design.
Manuel Estrada,
the designer's notebooks
Pablo Serrano Museum
February 16th, 2017

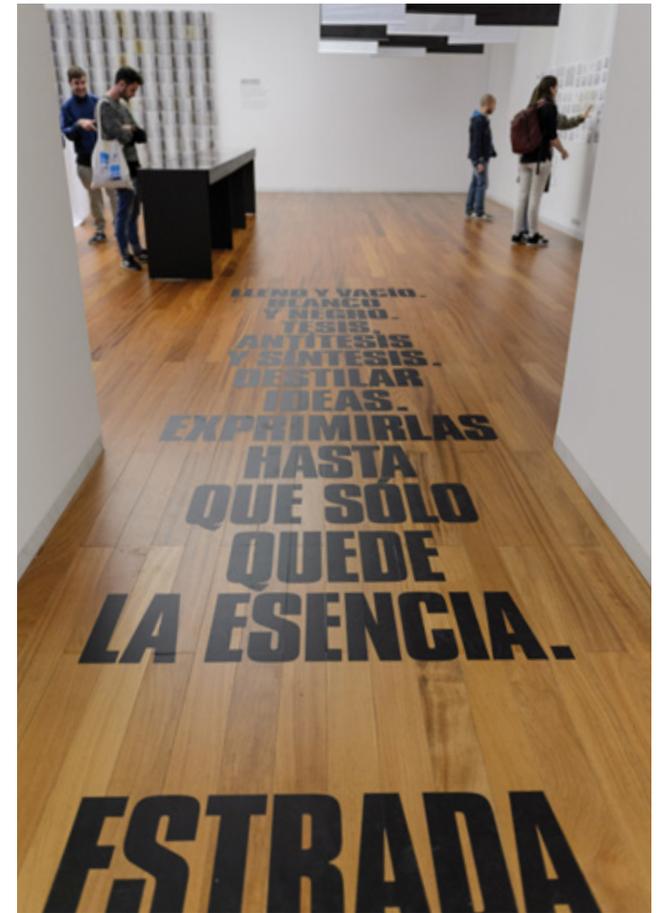

In November 2015, the exhibition “The footprint of design thinking” remained part of the 1st Design Week in Bilbao. At the building of Alvaro Siza that belongs to the University of the Basque Country which is located in front of the Guggenheim Museum.

Manuel Estrada’s sketchbooks are a visual and textual record of his train of thought, a tool where he gathers, portrays and draws all of his ideas and scribbles as well as making collages with different materials.

Estrada’s sketchbooks are a register of his thoughts in a textual and visual way, an aid for the externalization of his memory, a file of ideas and information, a specific place for daily inspiration, a personal diary for a process of reflection. It forms the womb to grow his embryonic ideas through to a living, breathing, expansive design.

Sailing through the course of his pages allows us to trace the designer’s thoughts, the trajectory of his ideas, from his first sketches to his last and almost completed projects.

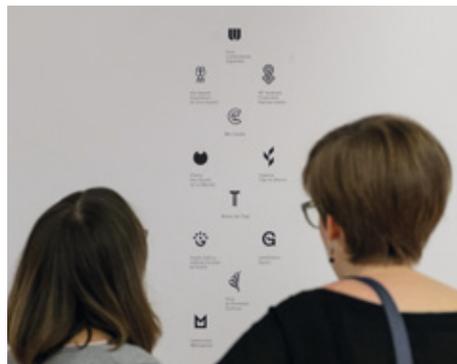
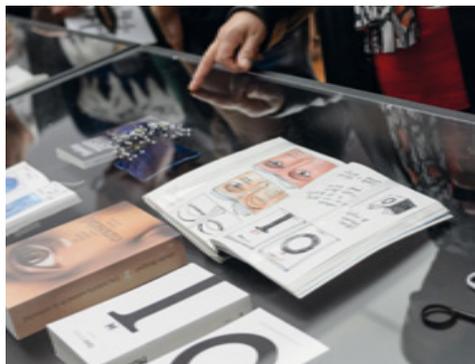

At the exhibition, a workshop is offered to teach one of Estrada’s fundamental messages; the importance of a good sketchbook in aiding the design process. The exercise generated awareness and positive results by creating a space of meditation, a space of connection and construction as well as a narrative of ideas.

Bilbao

The footprint of design
thinking
**University of
the Basque Country
Bilbao**

November 12th, 2015

Manuel Estrada shows 50 of his works in the exhibition “Estrada Design Odyssey: 49 + 1” at the Harrington College of Design, in Chicago. An exhibition addressed not only to designers and design students, but to the general public; as it aims to bring the work of the Spanish designer closer through 49 book covers and logo, the end results with their exploratory drawings. “The creative act, in general, and the cover of a book, in particular, is fleeting. You need to be very careful to instantly catch it” he says.

From the sketch to the final result, the design process is a long way to go over in every creation. “Design is traveling to a destination you never know beforehand. It’s like a journey in which the designer uses every weapon at his disposal”. he says. “The exhibition 49+1’ takes us, through 50 resolved cases, in a journey which is not always easy. But always exciting in the designer’s job”.

Chicago

Estrada Design Odyssey
**Chicago Harrington
College of Design**
February 15th, 2015

Besides, in order to share this knowledge, a Workshop is taught at the Harrington College of Design, where attendees have the opportunity to learn different techniques that serve the designer: drawing, typography, collage and photography.

**GOOD
DESIGN
AWARDS
2014
CHICAGO**

Portrait of Manuel Estrada
© Donnelly Marks

The wall is filled with more than 300 book covers, designed by Manuel Estrada.

Thirty big black and white logos are exhibit. Beside this you can find a selection of sentences that belong to the designers notebooks and wich occupy the central space of the hall.

New York

Estrada Sailing Through Design
**AIGA, American Institute
of Graphic Arts**
National Design Center,
5th avenue.
July 17th, 2013

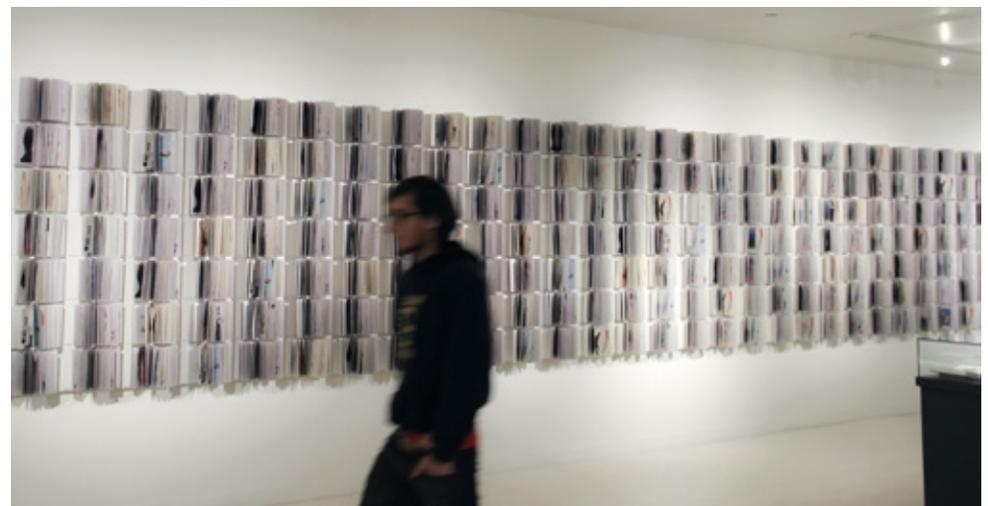
Showcases with objects, original notebooks and finished designs are shown in the entire space of AIGA.

After having travelled through Europe since 2010 (Las Palmas de Gran Canaria, Helsinki, Berlin and Lisbon) Manuel Estrada's exhibition "Where Ideas are Born: The Juggler's Notebooks" landed last November in the United States, where it was on display for over four months at the Freedom Tower Museum of Art + Design of Miami.

During the course of the exhibition in Miami, Manuel Estrada gave a class to students at Dade College.

This was followed by a guided tour of the exhibition, which was displayed in a unique space, the Freedom Tower, which was declared a National Historical Monument in 2008. It belongs to Miami Dade College and is used as a cultural and educational centre, and has hosted works of art by Dali, Goya and DaVinci, among others.

Miami

Where ideas are born.
Juggler's sketchbooks
**MDC, Museum
of Art Design**
November 16th, 2012

Sonia Díaz and Gabriel Martínez are the curators of the exhibition, which includes almost 60 notebooks of sketches displayed in glass cases distributed in a space of 1400 m². Initial designs are linked to their final products: large logos, reproduced in black and white, are flanked by reproductions of some of the ideas discarded during the creation process. Large-scale reproductions of book covers are shown together with the sketches that gave life to them.

A round table discussion, presented by Bárbara Coutinho, Director of the Museo de Moda y el Diseño (Museum of Fashion and Design–MUDE), served as an introduction to the inauguration on July 29th. The exhibition “The Juggler’s Notebooks” occupied the museum’s entire third floor in July, August and September in 2012.

Aside from Manuel Estrada, the round table participants were Luis Serpa, Director of the Museo Temporáneo and creative industries advisor to the Portuguese parliament, and Portuguese designer Henrique Cayatte. Topics addressed included graphic creation in times of crisis, the relationship between Portuguese and Spanish design, and the influence of technology on design processes.

On a large panel the sketches and logo of the José Saramago Foundation are displayed; the Foundation was recently inaugurated in the “Casa dos Bicos” in Lisbon, very close to the Museum of Fashion and Design.

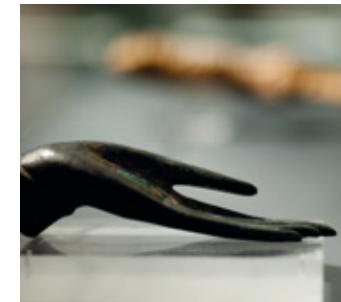
Lisbon

Onde nascem ideias.
Cadernos de equilibrista.
Where ideas are born.
Juggler's sketchbooks
**MUDE, Museu
do Design e de Moda**

Lisbon
June 29th, 2012

Berlin

From idea to cover
Instituto Cervantes
 From idea to logo
Universität der Künste (UDK)
 Berlin
 April 12th, 2012

In April 2012, the exhibition arrived to Berlin where it was split in two: “From the Idea to the Logo”–“Von der Idee zum Logo”, in the Designtransfer Hall of the Universität der Künste, UdK, and “From the Idea to the Cover”–“Von der Idee zum Buchcover” in the Exhibition Hall of the Cervantes Institute of Berlin.

This exhibition, titled “From the Idea to the Logo”, includes more than 20 large, black and white panels, which are examples of Manuel Estrada’s work as a logo designer. The reverse sides of these large panels display sketches and preliminary drawings. At the same time, notebooks containing initial ideas for some of these logos can be seen in large display cabinets.

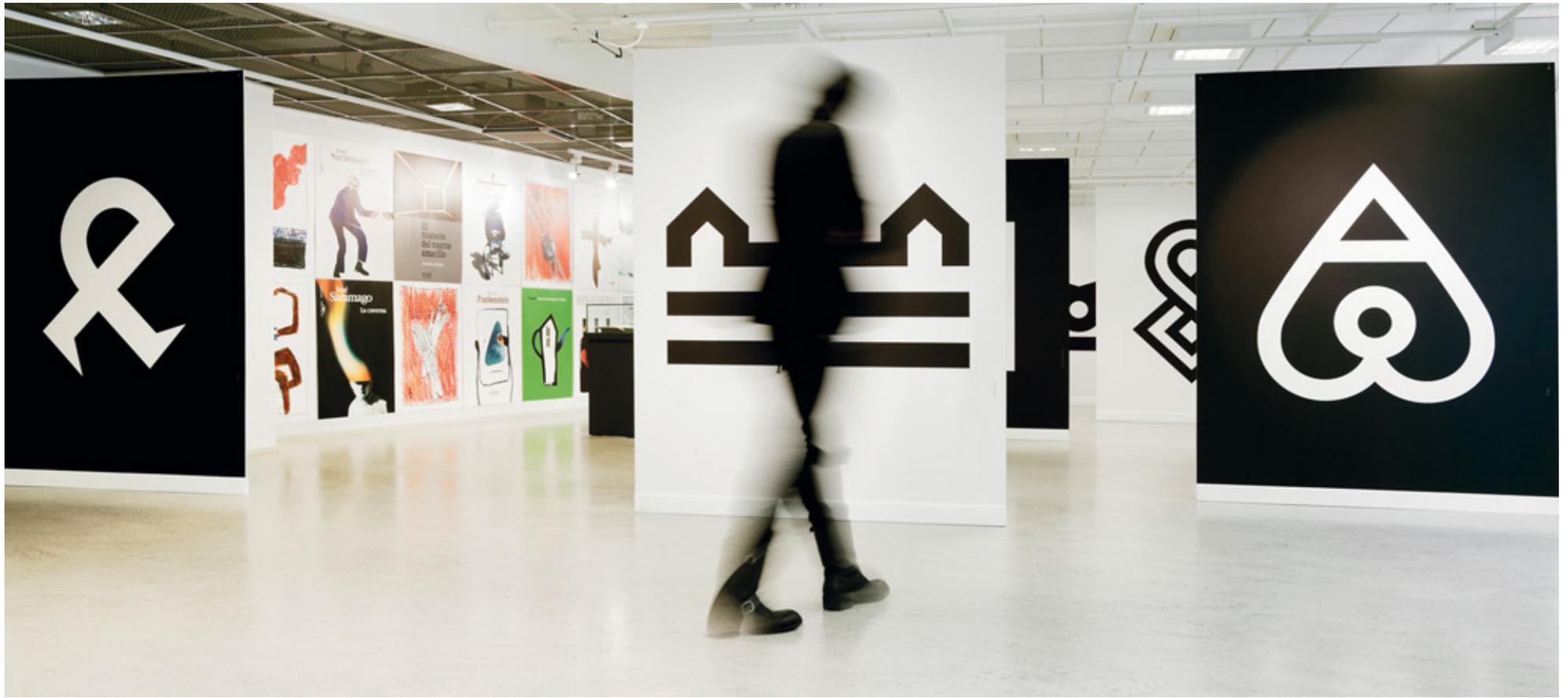
“From the Idea to the Cover” is the title of the exhibition at the Cervantes Institute which begins with two large installations that have been used as the image for the exhibition on numerous occasions: more than 700 facsimile notebooks on a large 12-metre wall. The core of the exhibition includes book and magazine covers and their design process.

Screens animated with completed works and sketches are combined with large cut-outs and drawings done directly on the wall with notes on the design process.

In the last week of the exhibition “From the Idea to the Logo”–“Von der Idee zum Logo”, Manuel Estrada

gave a workshop at designtransfer, UdK Berlin, entitled “Reason, Instinct and Design” which works on different ideas about the city of Berlin prepared by several student groups.

On the right, the logo for the “Spanish Creators’ Encounters”, was chosen by Designtransfer as the symbol for the exhibition.

Helsinki

Juggler's Notebooks.
Spain Meets Finland
Centre Caisa
World Design
Capital Helsinki 2012
Helsinki
January 9th, 2012

On January 9th 2012 the exhibition “Juggler’s Notebooks – Spain meets Finland” by Manuel Estrada was opened at the International Cultural Centre Caisa, where it remained for three months. This exhibition was one of the first events shown at the World Design Capital Helsinki 2012 and gave a Spanish touch to the several hundreds of activities held that year in order to celebrate the leading position of the city of Helsinki in the world of design. The show was adapted to the space at Caisa and exhibited in a reduced version of the original.

At the end of March, Manuel Estrada gave two workshops in the Finnish capital: One about how to design book covers, at Caisa targeting the general public, and another with Finnish Graphic Designer Pekka Loiri for Graphic Design Students at the Aalto University.

The Atlantic Modern Art Centre designed by architect Saenz de Oiza has a large central patio 15 meters high where a display has been installed. Thousands of sheets of white paper hang from the ceiling down to the floor and underneath we find pencils forming a circle.

The exhibition is conceived as a response to many possible questions and also as a process archive. The walls, the floor, even the ceiling of the rooms of the museum become a supportive background for the work and Manuel Estrada uses them all. The artist participates in the mounting and takes an active role, incorporating his gestures and graphics, converting the work as part of the discourse. The site becomes part of the record; the ephemeral becomes integrated into the memory of the creation.

Before the final product, it is the exhibition that becomes the creative process. A novel trajectory is traced with which the author reveals and shares with professionals, students, and followers of design, a creative contemporary environment whose internal dynamics today is better understood thanks to Manuel Estrada.

Federico Castro
CAAM Director

Canarias

Where ideas are born.
Juggler's notebooks
**Atlantic Modern Art
Centre**

Las Palmas
de Gran Canaria
June 11th, 2010

Manuel Estrada and Estrada Design

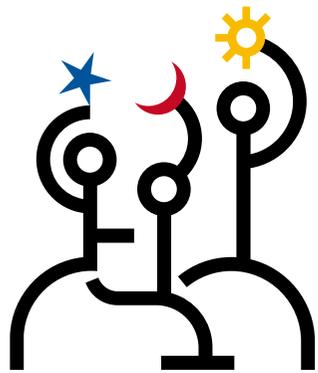
Manuel Estrada
(www.estradadesign.eu)
started studying architecture
but soon shifted to graphic
design by creating, with five other
members, the association Sidecar,
at a moment when design did
not exist as a discipline in Spain.
In 1989, he founded his
own firm, Estrada Design.

Left: Logo for Simple computer company

Below: Logo for Creators' Meetings

Right: Collage for the poster of Untitled Comedy, a play by Federico García Lorca

Influenced by designers such as Paul Rand (New York, 1914–1996) or Daniel Gil (Santander, 1930 – Madrid, 2004), graphic designer Manuel Estrada rejects the concept of a personal “style” in favor of a design that puts itself entirely at the service of solving a given problem. His work is characterized by his extensive use of illustration and montage (of photographs, surfaces, and objects). For him, drawing and collage are not mere formal elements but actual thinking tools. They allow him to arrive at the formal and conceptual notions that will, ultimately, constitute the essence of his projects. His process is deeply speculative, using images to generate and interconnect ideas and shapes which keep on metamorphosing until reaching a synthetic resulting form. Regarding Mr. Estrada’s relationship with images, his good friend and fellow designer Frank Memelsdorff states that Manuel “could iconize anything,” that is, transform any concept or process into a coherent, synthetic image (Manuel Estrada, *El diseño no es una guinda*, 2003).

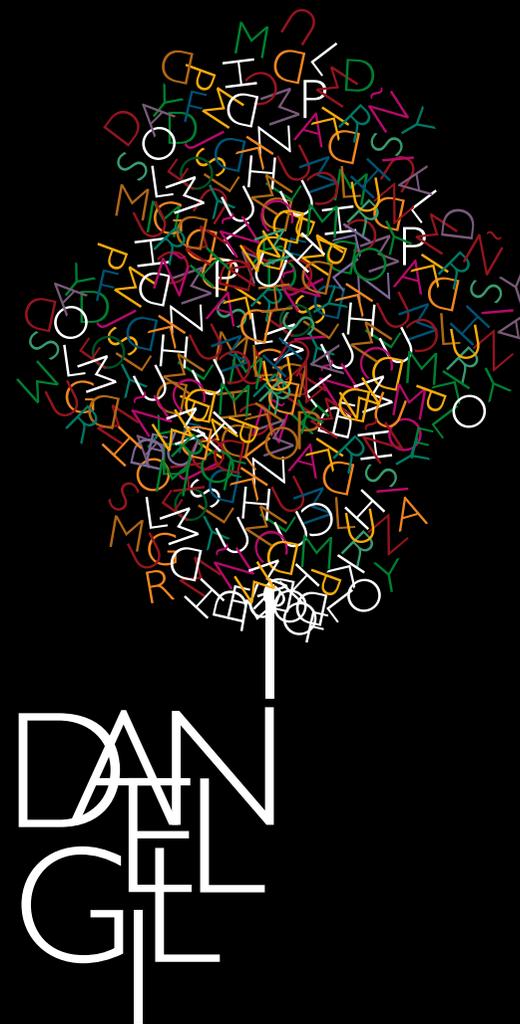
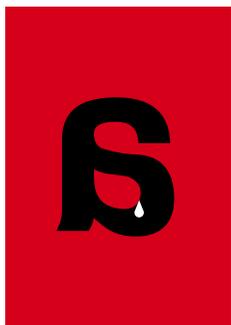

Left: Logo for the Cervantes Prize

Right: Poster in homage to graphic designer Daniel Gil

Below: Poster in homage to artist and poet Joan Brossa

For Estrada, typography is yet another palette, both an essential plastic element and a repertoire with which to continue drawing and composing images. This becomes literal in certain cases, like the Cervantes Prize, in which the letters in “Cervantes” compose the portrait of the writer. (Awarded with the prize from the Art Directors Club of Europe, www.adceurope.org).

Above: Logos for Laureate International Universities, Olé Imports (oil and wine), and an event of the Regional Government of Madrid

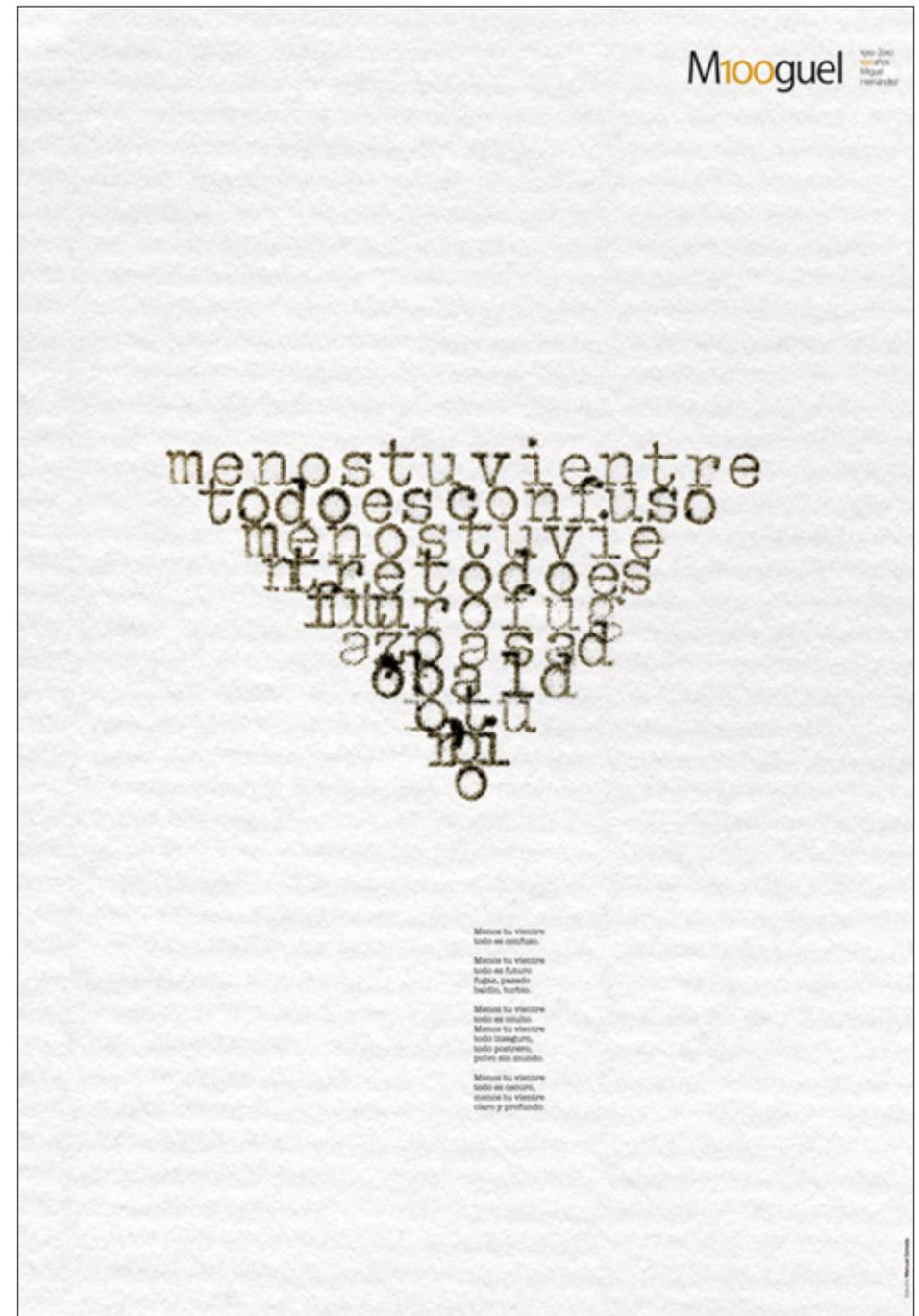
Right: Poster in homage to poet Miguel Hernández. It features the poem "Your womb"

Clean, defined lines and silhouettes as well as bright, flat colors are often presented in his designs, yet he is also fond of the boldness and clearness provided by black and white and of disarranging compositions by introducing "foreign" elements, such as thick color hand strokes or playful pencil doodles.

Manuel Estrada's work has been included in recent design surveys, such as *Meggs' History of Graphic Design*, by Philip B. Meggs and Alston W. Purvis (5th ed. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2012), and the upcoming (March, 2013) *Design Firms Open for Business*, by Steven Heller and Lita Talarico.

In addition to his work as a designer, Manuel Estrada is Chairman of Asociación de Diseñadores de Madrid (Association of Designers in Madrid (www.dimad.org)); member of the Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas de España (Higher Arts Education Council of Spain, www.educacion.gob.es), and Executive Chairman of the Steering Committee of the Latin American Design Biennial (www.bid-dimad.org).

His work has been awarded with prizes such as the Laus Award (Barcelona, www.fad.cat), AEPD award (Madrid, Asociación Española de Profesionales del Diseño (www.aepd.es), and the award from the ADCE (Barcelona, Art Directors Club of Europe, www.adceurope.org).

Estrada Design

Since its beginnings in 1989, Estrada Design has been mainly involved in editorial design and visual identity projects for corporations and institutions, although the studio has also undertaken projects related to product and packaging design, wayfinding, and environmental graphics.

Logos for the Army and Costume museums and the Museum of Human Evolution

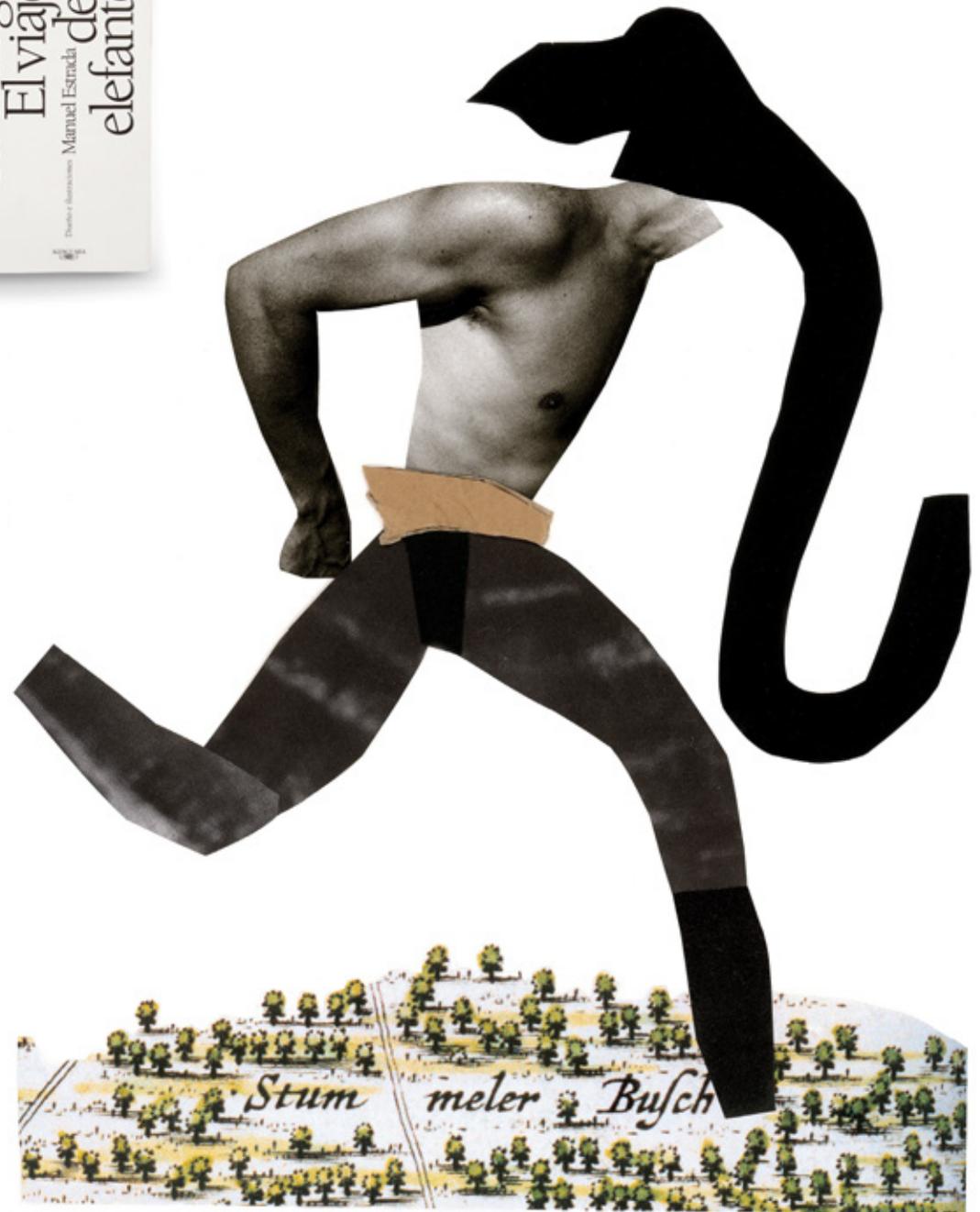

MUSEO
DEL
TRAJE

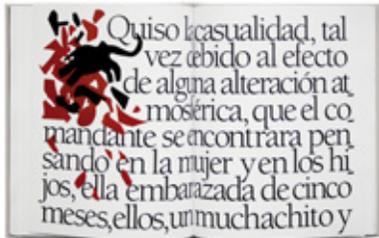

For some time now, Manuel Estrada has been responsible for the design of the Spanish versions of the books by Nobel Prize writer José Saramago. Before the writer's death, they worked together on a special edition of *The Elephant's Journey* (Madrid: Santillana, 2010).

The studio has also designed periodicals magazines and worked as art director such as *Spain Gourmetour* (ICEX – Institute of Foreign Trade), *Cuadernos del IVAM* (Instituto Valenciano de Arte Moderno, Valencia), *Ingenio* (Professional Association of Civil Engineers, Madrid).

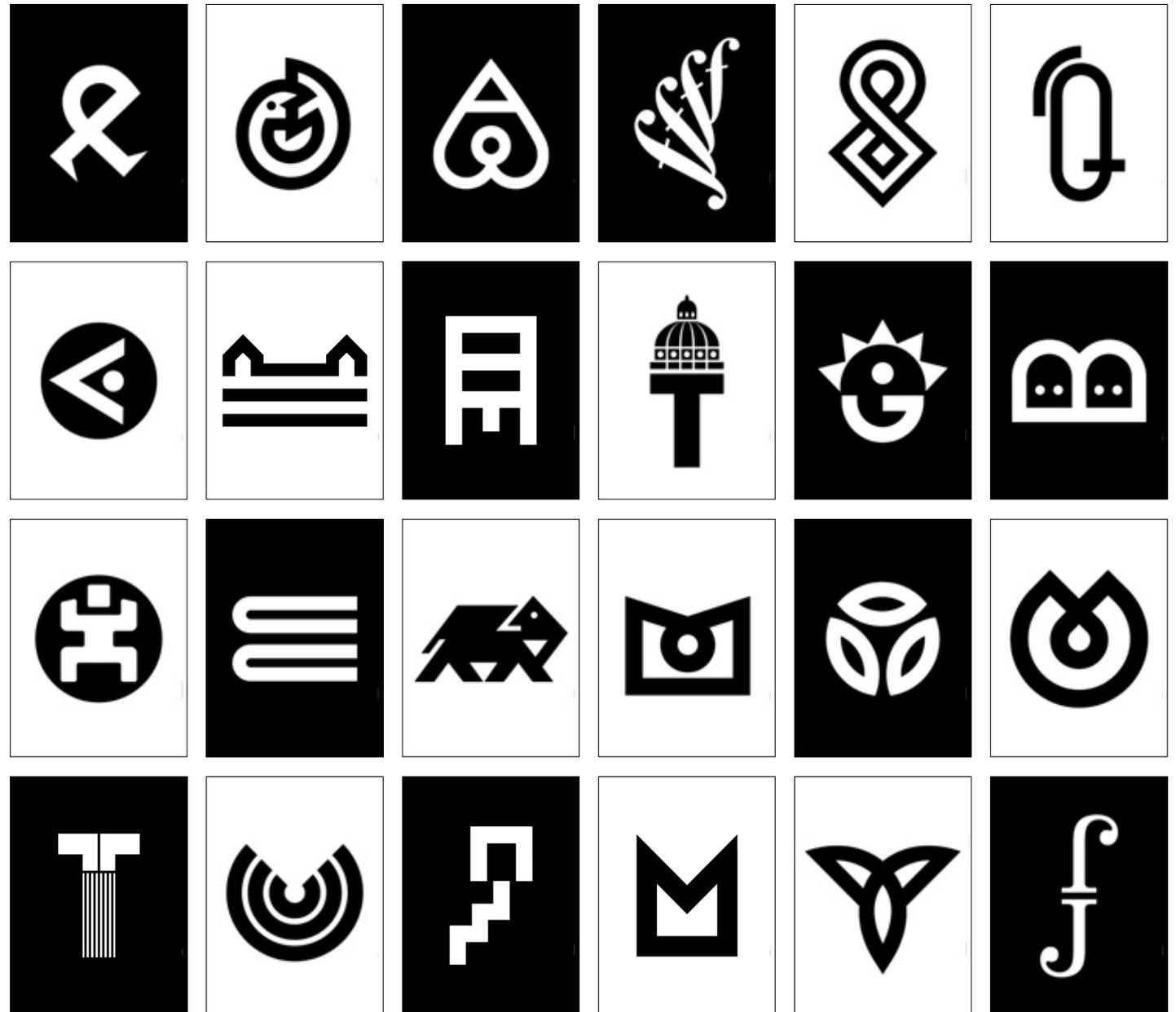

Cover, double pages and collage for José Saramago's *The Elephant's Journey*

Visual Identity

Estrada Design is responsible for the logo and corporate identity of the 15th Latin American Summit of Heads of State and Government; Laureate International Universities (www.laureate.net); Museo del Traje, Madrid (<http://museodeltraje.mcu.es>); Carmencita (spices), Alicante (www.carmencita.com); Fundación Repsol, Madrid (www.fundacionrepsol.com); Teatros de la Abadía, Madrid (www.teatroabadia.com); Metrovacesa, Madrid (www.metrovacesa.com); Museo del Ejército, Madrid (www.museo.ejercito.es); AFI – Analistas Financieros Internacionales, Madrid (www.afi.es); and Museo de la Evolución Humana, Burgos (www.museoevolucionhumana.com), among many others.

The exhibition in press

During the tour, the exhibition, which was born in Las Palmas and has toured the cities of Helsinki, Berlin, Lisbon, Miami and New York, has been covered in various media throughout the world, over three years, print, digital media, television and radio.

These pages contain only a small selection.

Portrait of Manuel Estrada
© Donnelly Marks

LA VANGUARDIA | Andalucía

Al Minuto Internacional Política Opinión Vida Deportes Economía Local Gente Cultura sucesos

Directo El Tribunal Supremo condena a Iñaki Urdangarín a casi seis años de cárcel

Fútbol Sigue en directo la rueda de prensa de Griezmann, en la que anunciará su futuro

Una exposición muestra en la capital el proceso creativo de Manuel Estrada, Premio nacional de Diseño 2017

El Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga acerca hasta las Salas de La Corcha del MUPAM la obra y los cuadernos de Manuel Estrada en los que se muestra el proceso creativo del diseñador gráfico, galardonado con el Premio nacional de Diseño 2017.

REDACCIÓN
06/03/2018 17:28
Temas relacionados

MÁLAGA, 6 (EUROPA PRESS)

El Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga acerca hasta las Salas de La Corcha del MUPAM la obra y los cuadernos de Manuel Estrada en los que se muestra el proceso creativo del diseñador gráfico, galardonado con el Premio nacional de Diseño 2017.

La exposición establece un diálogo entre diseños finales y trabajos en proceso donde el dibujo y el collage son los protagonistas y revela las huellas que dejaron diseñadores como Paul Rand, Ivan Chermayeff, Roman Cieslewicz o Daniel Gil.

La concejala de Cultura, Gemma del Corral, y el diseñador Manuel Estrada han presentado la exposición, que podrá visitarse hasta el 18 de mayo de 2018. La muestra se inaugura en la tarde de este martes por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

Los comisarios Sonia Díaz y Gabriel Martínez han organizado 'Pensar, dibujar, diseñar. Los cuadernos de Manuel Estrada' en diferentes temáticas.

Comienza su recorrido por sus primeros proyectos realizados a principios de los años 90 ('Línea del tiempo'), hasta trabajos realizados con motivo de la promoción de la gastronomía española en Nueva York y Washington en 2016 y 2017 ('Eat Spain Up!'), y una serie de bocetos ('Destilando Ideas') que muestran el proceso creativo seguido por el diseñador a la hora de plasmar sus ideas.

En la parte de 'Puertas y ventanas' se encuentran algunos de sus trabajos para El País, Alianza Editorial, Marcial Pons y Anaya. Entre ellos, ilustraciones para portadas de libros y facsimiles de los cuadernos del diseñador. Las cubiertas de los libros son para Manuel Estrada a la vez puertas que facilitan la entrada a los libros y ventanas por las que se asoma su contenido.

En la sección 'Estrada para Saramago' aparecen los proyectos relacionados con el Premio Nobel portugués. En concreto, bocetos e ilustraciones realizadas para su libro 'El viaje del Elefante', así como otras cubiertas realizadas para otras publicaciones del escritor.

'Diseño y museos' tiene también su protagonismo en este espacio. El Museo de la Evolución Humana de Burgos, el del Ejército y el de El Greco en Toledo o el Museo del Traje de Madrid son algunas de las instituciones que llevan en su marca el trabajo de Estrada. Logos y gráficas que sintetizan y ordenan contenidos, objetivos y espacios.

Y en última instancia, 'Pienso, logo existo', varias banderolas con grandes logos en blanco y negro abarcan el espacio expositivo y muestran el proceso de creación de las marcas. En las paredes de esta sala se muestran, entre otros, logos de la Fundación Repsol y Metrovacesa y también el más reciente de la Constitución Española en su 40 aniversario.

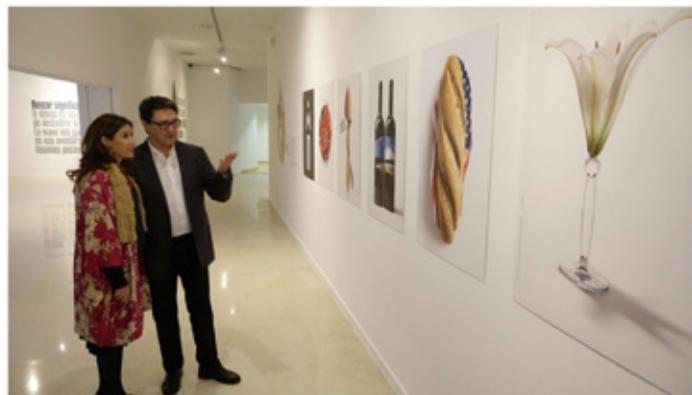
Andalucía también tiene protagonismo en este apartado con trabajos realizados en esta comunidad autónoma, entre los que están la empresa Persán, Casa de Alba o la arquigrafía del Caixa Forum de Sevilla.

El Premio Nacional de Diseño, otorgado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, le fue entregado a Manuel Estrada por el Rey Felipe VI el pasado mes de febrero. El jurado del premio ha recalado su capacidad para conectar eficazmente la cultura con el tejido empresarial, su reconocimiento internacional y su compromiso con la promoción del diseño y la formación de nuevas generaciones.

Esta muestra lleva en marcha desde 2010 y en estos ocho años ha evolucionado con los nuevos trabajos. Ha estado ya en Nueva York, Chicago, Miami, Lisboa, Berlín y Helsinki; mientras que en España comenzó en Las Palmas, pasando por Bilbao y Zaragoza.

Manuel Estrada piensa, dibuja y diseña

El último Premio Nacional de Diseño exhibe en Málaga más de 20 años de proceso creativo

Una imagen de la exposición de Manuel Estrada en Málaga. APUNTAMIENTO DE MÁLAGA (EUROPA PRESS)

ESPERANZA CODINA

Málaga - 9 MAR 2018 - 14:05 CET

La primera imagen que recibe al visitante en la exposición sobre el diseñador Manuel Estrada en Málaga es una hoja de magnolio recorrida por un sencillo lápiz de madera, de los que no valen nada. Sirvió para ilustrar la portada de Soledades, de Antonio Machado, de Alianza editorial. "La de Machado es una obra de un nivel tremendo, hecha con mucha modestia, escrita en una pensión en la que tenía que mover una silla para ir de un sitio a otro", subraya Estrada, último Premio Nacional de Diseño. La lámina presenta el montaje *Pensar, dibujar, diseñar que se puede visitar* hasta el próximo 18 de mayo en el Museo del Patrimonio Municipal (Mupam) de la capital malagueña.

MÁS INFORMACIÓN

Manuel Estrada, las entrañas del libro

"El diseño es tan importante para la economía como la investigación"

Estrada ha ilustrado casi 1.500 portadas de libros y ha exhibido sus diseños en Nueva York, Chicago, Helsinki o Berlín. Después del cambio de imagen que dio a las especias y condimentos Carmencita se duplicó la facturación de una empresa familiar que exporta a medio centenar de países. El diseñador malagueño sostiene insistentemente que su profesión es una disciplina ligada a la economía y critica que algunas empresas la vean "como algo prescindible".

Antes de dibujar, Estrada piensa. Y ese proceso creativo durante más de 20 años es el que se muestra en la exposición de Málaga. Comisariada por Sonia Díaz y Gabriel Martínez, el montaje establece un diálogo entre los diseños finales y el camino hasta llegar a ellos. Hay 320 facsímiles de sus cuadernos de bocetos que el visitante puede tocar y repasar y varios originales con los objetos que inspiraron la ilustración de las portadas. Por ejemplo, el sombrero con corte de yelmo que derivó en la página de presentación de *Meditaciones del Quijote* y otros ensayos, de Ortega y Gasset.

Junto a estos trabajos, se enseñan los diseños elaborados por Estrada para la promoción de la gastronomía española en Nueva York y Washington en 2016 y 2017 (la iniciativa cultural *Eat Spain Up!*). "Me interesa desde hace tiempo trabajar por la imagen pública de lo español fuera, porque creo que nos debemos recolocar mejor de lo que estamos", apunta Estrada, responsable del diseño del logo para el 40 aniversario de la Constitución española.

Bajo el nombre de Puertas y ventanas se exponen casi 200 libros ilustrados para EL PAÍS, Alianza Editorial, Marcial Pons y Anaya. Y después, varios ejemplos de la prolífica y profunda relación del malagueño con el Nobel portugués José Saramago, entre otros, los bocetos y estampas para el libro *El viaje del elefante*. La exposición se completa con decenas de banderolas en blanco y negro con algunos de los logos más conocidos de Estrada y sus trabajos para museos como el del Ejército, el de El Greco o el de la Evolución Humana de Burgos.

ARCHIVADO EN:

Manuel Estrada · Premio Nacional Diseño · Premios arte · Diseño gráfico · Exposiciones · Agenda cultural · Agenda · Eventos · Artes gráficas · Cultura · Arte · Sociedad

Manuel Estrada: la belleza es competitiva

Estrada, esta mañana en Málaga. / FERNANDO GONZÁLEZ

Las salas de La Corcha repasan el exquisito trabajo del último Premio Nacional de Diseño

ANTONIO JAVIER LÓPEZ
Martes, 6 marzo 2018, 19:07

Ha pasado casi un siglo desde que aquella pareja empezó a envasar especias y ahora Carmencita es el nombre de una empresa familiar con más de 700 referencias que se exportan a medio centenar de países. Durante un año, los responsables de Carmencita debatieron las propuestas que iban recibiendo para actualizar la imagen de su marca, al fin se decidieron a dar el paso... y la compañía duplicó su facturación. Lo recordaba esta mañana Manuel Estrada, artífice de aquel cambio, en la presentación de la **exposición que repasa su exquisito trabajo como diseñador.**

Los logotipos de Ahorro Corporación, Metrovacesa, el Teatro de la Abadía o el 40 aniversario de la constitución llevan la firma de **Estrada, Premio Nacional de Diseño 2017 y autor de más de 1.500 portadas de libros**, entre ellas, las exquisitas composiciones realizadas para las ediciones de bolsillo de Alianza Editorial. Una labor desplegada durante tres décadas que ahora se destila en las salas de La Corcha anexas al Museo del Patrimonio Municipal en la suculenta exposición 'Pensar, dibujar, diseñar', que mañana abrirá sus puertas y que podrá visitarse hasta el próximo 18 de mayo.

El 'menos es más' preside la tarea del estudio de Estrada, fiel a una propuesta de marcada querencia conceptual, escueto hasta el minimalismo en el uso de elementos formales y alérgico a la idea de autoría. **"No diseño para provocar, diseño para resolver problemas. No quiero dejar una huella personal en mis trabajos**, los intento realizar pensando no es cuál es mi estilo sino en cuál es el encargo", defendía esta mañana el diseñador, para quien algo práctico como la imagen que quiere trasladar una empresa también puede -y debe- ser hermoso.

"Este un trabajo que se constata en la práctica. No hay que hacer más poéticas de las justas y además hay que aplicar las poéticas a lo prosaico. Porque la belleza es hermosa y puede servir no sólo para hacernos la vida más agradable, sino también para hacer más competitivas nuestras empresas. Esta es una ecuación que en España nos ha costado entender un poco más (...) Hay algo en nuestro espíritu que colisiona con esa parte práctica y hay que reconducirlo", reivindicaba Estrada, rodeado de algunas de sus creaciones más emblemáticas.

Ahí está, por ejemplo, para recibir al visitante la ovalada hoja de magnolio surcada por un **modesto lápiz de madera que ilustra la edición de las 'Soledades' de Antonio Machado a cargo de Arturo Ramoneda.** O el palustre con letras de plomo en la cubierta de 'La muralla china' de Franz Kafka. O el farol lleno de piedras para resumir la desazón del 'Libro del desasosiego' de Fernando Pessoa. O el sombrero de ala corta convertido en un yelmo de Mambrino para unir el siglo XX con el XVII, a Ortega y Gasset con el personaje de Cervantes en la portada de las 'Meditaciones sobre el Quijote y otros ensayos' del filósofo madrileño.

La exposición

Título: 'Pensar, dibujar, diseñar'.

Autor: Manuel Estrada.

Lugar: Salas de La Coracha junto al Museo del Patrimonio Municipal

Dirección: Paseo de Reding, 1.

Fechas: Desde mañana y hasta el 18 de mayo.

Horario: De martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Entrada: Gratuita

Juegos de ideas, de imágenes y asociaciones que marcan la obra de Estrada y que brillan de manera singular en sus portadas para libros y en las creaciones para la promoción de la gastronomía española en el extranjero que formaron parte del proyecto 'Eat Spain Up!'. **Obras en las que Estrada se desmarca del afán artístico si este no aspira más que a la estética:** "Los diseñadores, a diferencia de los artistas, disparamos nuestra flecha a una diana que no está dibujada y que tenemos que negociar, entender y descifrar con quien nos encarga el trabajo, a diferencia de los artistas, que disparan y ahí donde la flecha cae, ahí montan su propia diana. Quizá sea menos libre, pero me parece que es más emocionante lo que nosotros hacemos".

Con estas premisas, **la exposición de La Coracha abre al espectador el proceso creativo de Estrada incluso en el sentido literal de la expresión**, a través del panel vertical colocado en la primera sala que reproduce más de 300 ediciones facsímiles de sus cuadernos de trabajo, que el visitante puede hojear y ojear. Sería la sección 'Puertas y ventanas', que da paso ya en el piso superior a 'Estrada para Saramago'. Aquí el montaje - comisariado por Sonia Díaz y Gabriel Martínez- se detiene en la fecunda relación profesional y de amistad que unió al diseñador con el Nobel portugués. Desde las portadas de la biblioteca de Alfaguara le dedicó a Saramago hasta proyectos a cuatro manos realizados entre ambos como la edición ilustrada de 'El viaje del elefante' y la maravillosa delicia que es 'El silencio del agua', editado por Libros del Zorro Rojo.

Y ya que la exposición de Estrada recalca en la 'Ciudad de los museos' después de haber pasado por Nueva York, Helsinki, Berlín o Chicago, al trabajo de su estudio vinculado a estas instituciones culturales dedica la muestra uno de sus apartados finales. **El Museo del Traje, el Museo del Greco y el del Ejército, entre otros, deben su identidad visual a Estrada y su equipo.** Aunque, si hubiera que quedarse con una propuesta que resuma la 'marca Estrada', quizá sería la imagen escogida para presentar el Museo de la Evolución: cuatro trazos rectos y romos, el primero oblicuo, el resto se van enderezando hasta lograr la vertical.

Y ya que la exposición de Estrada recalca en la 'Ciudad de los museos' después de haber pasado por Nueva York, Helsinki, Berlín o Chicago, al trabajo de su estudio vinculado a estas instituciones culturales dedica la muestra uno de sus apartados finales. **El Museo del Traje, el Museo del Greco y el del Ejército, entre otros, deben su identidad visual a Estrada y su equipo.** Aunque, si hubiera que quedarse con una propuesta que resuma la 'marca Estrada', quizá sería la imagen escogida para presentar el Museo de la Evolución: cuatro trazos rectos y romos, el primero oblicuo, el resto se van enderezando hasta lograr la vertical.

Millones de años en cuatro líneas. No hace falta más, si hay detrás una buena idea idea, hermosa y competitiva.

Manuel Estrada, los secretos de un Premio Nacional de Diseño

NANI F. COIRES 13.03.2018 - 15:18H

- El Museo del Patrimonio de Málaga repasa la trayectoria de este creador en 'Pensar, dibujar, diseñar'.
- Entre sus trabajos: portadas para Saramago o los logos del Museo del Traje y el 40 aniversario de la Constitución.

Los numerosos cuadernos de bocetos de Manuel Estrada son uno de los reclamos de la exposición 'Pensar, dibujar, diseñar' que repasa la carrera del Premio Nacional de Diseño. MUSEO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DE MÁLAGA

Desde que en 1989 abriese su propio estudio de diseño, Manuel Estrada (1953) ha realizado numerosos y diversos proyectos vinculados con diferentes productos, empresas y marcas españolas. Suya es, por ejemplo, la renovación de la imagen de la míticas especias Carmencita, la identidad visual de la Fundación Repsol, el logotipo de los premios Cervantes o la imagen de numerosos museos como los de El Greco, del Traje o del Ejército.

En estas tres décadas de trabajo ha ido sumando reconocimientos como el Premio Laus, el European Art Director Club o el Good Design 2014 que concede el Museo Athenaeum de Arquitectura y Diseño de Chicago. Uno de los últimos ha sido el Premio Nacional de Diseño, donde el jurado valoró "su capacidad para conectar eficazmente la cultura con el diseño empresarial, su reconocimiento internacional y su compromiso con la promoción del diseño y la formación de nuevas generaciones". Porque Estrada, además, ha tenido tiempo para compaginar sus labores con la creación la Central de Diseño de Madrid (DIMAD), ser miembro del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas de España y Presidente del Comité Directivo de la Bienal Iberoamericana de Diseño.

Para echar la vista atrás y repasar esta extensa y tan creativa trayectoria, llega al Museo del Patrimonio Municipal de Málaga la exposición *Pensar, dibujar, diseñar* que se adentra en los procesos creativos de este diseñador a través de su obra y, sobre todo, los numerosos cuadernos de bocetos que ha utilizado a lo largo de su carrera y que impacta ver juntos en una de las salas dedicadas a la exposición.

Se establece un diálogo entre diseños finales y trabajos donde el dibujo y el collage son esenciales y donde, además, se percibe la influencia de muchos de sus referentes en el diseño como Paul Rand, Ivan Chermayeff, Roman Cieslewicz o Daniel Gil. Contemplándolos se reafirman dos de las máximas de Estrada: "el diseño no puede ser un mero adorno" y "no existen lo atajos ni las recetas, la inspiración hay que esperarla trabajando".

Los comisarios de la muestra, Sonia Díaz y Gabriel Martínez, han organizado en recorrido por temáticas. Comenzando en sus primeros proyectos realizados a principios de la década de los 90 (*Línea del tiempo*) hasta sus últimos proyectos realizados con motivo de la promoción de la gastronomía española en Nueva York y Washington en 2016 y 2017 (*Eat Spain Up!*).

En *Puertas y ventanas*, por ejemplo, se encuentran algunos de sus trabajos para El País, Alianza Editorial, Marcial Pons y Anaya. Para el diseñador "los cubiertas son puertas que facilitan la entrada a los libros". En clara conexión con la anterior sección está *Estrada para Saramago*, que reúne los proyectos realizados para libros del Premio Nobel portugués.

Diseño y museos reúne los logos y gráficas ideados para el Museo de la Evolución Humana en Burgos, el del Ejército, el de El Greco en Toledo o el Museo del Traje de Madrid. Mientras que *Pienso, logo existo* agrupa algunas de sus más importantes creaciones para la Fundación Repsol, Metrovacesa, el 40 aniversario de la Constitución Española, la Casa de Alba o Caixa Forum de Sevilla. La muestra permanecerá abierta hasta el próximo 18 de mayo.

ARTE

El diseñador gráfico Manuel Estrada expone sus diseños en el Pablo Serrano

La exposición se ha estructurado en torno a 60 cuadernos en los que su creador ha esbozado diferentes ideas y bocetos.

Europa Press, Zaragoza Actualizada 16/02/2017 a las 19:34

Etiquetas Museo Pablo Serrano Arte

Exposición sobre la obra y diseños de Manuel Estrada en el Pablo Serrano

El Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneo (IAACC) Pablo Serrano ha presentado el calendario de exposiciones temporales para 2017, que se abre con la muestra "Pensar, dibujar, diseñar. Manuel Estrada. Cuadernos del diseñador".

A lo largo de la exposición, que se ha estructurado en torno a 60 cuadernos en los que su creador ha esbozado diferentes ideas y bocetos hasta alcanzar los diseños definitivos, el visitante observa la evolución del diseño, donde los conceptos y las formas cambian hasta obtener el resultado más adecuado en contexto y forma.

"Aquí muestro mis propios apuntes e ideas que después se van desarrollando y dan lugar a portadas de libros, logos de empresas o carteles de cine y de teatro", ha asegurado el diseñador madrileño Manuel Estrada.

Asimismo, Estrada, a pesar de que los dibujos los ha realizado en solitario, ha calificado la muestra como un "trabajo colectivo" ya que también han intervenido dos diseñadores que son profesores de la Escuela Superior de Diseño de Madrid: Gabriel Martínez y Sonia Díaz.

LO MÁS LEÍDO AHORA

El Zaragoza ficha a James Igbekeme

El Supremo rebaja en 5 meses la condena a Urdangarín, que se queda a las puertas de entrar en prisión

El congreso de la Asociación Española de Pediatría impidió la entrada a una médica con su bebé

Las fiestas del Pilar tendrán tres grandes recintos si Interpeñas consigue un suelo privado

Lancé la cuchillada al aire y jamás pensé que fuera a alcanzarle

Esta exposición se realiza en colaboración con la Escuela de Diseño de Aragón (ESDA) con el objetivo de "mostrar a los estudiantes, jóvenes diseñadores y a los zaragozanos qué es el diseño y por qué las cosas básicas de este trabajo, como el talento, la reflexión o el desarrollo del trabajo, siguen siendo las mismas en una época dominada por la tecnología", ha apuntado el diseñador.

En este sentido, Estrada ha recalcado la importancia del diseño en la actualidad, donde impera el soporte digital. Asimismo, ha destacado que las ventas en papel "no bajan, por lo que nuestra obligación es cuidar el diseño y así estimular la venta de los libros".

Este evento ha sido presentado por el director general de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Aragón, Nacho Escuin, que ha subrayado la importancia de esta exposición para el IAACC Pablo Serrano. "Todas las apuestas de este año y sobre todo de este inicio son muy significativas. La propuesta multidisciplinar del trabajo Manuel Estrada, que intenta coger todas las formulaciones posibles de la cultura y del arte contemporáneo, suponen un gran punto de partida para esta temporada", ha declarado.

La muestra se puede visitar hasta el 16 de marzo en el IAACC Pablo Serrano y, además, se completará con sesiones de carácter docente que ha impulsado la ESDA y que el diseñador impartirá tanto en la Escuela como en el IAACC los días 2 y 3 de marzo.

Exposiciones para la temporada 2017

Además de la exposición de Manuel Estrada, el IAACC Pablo Serrano recogerá otros eventos a lo largo del año para acercar diferentes disciplinas de la cultura a los zaragozanos. "Con la exposición de Manuel abrimos la programación de esta segunda temporada. Con ello pretendemos enriquecer la programación museística y cultural de nuestra comunidad autónoma con diferentes propuestas", ha puntuado Escuin.

En este sentido, el 'Pablo Serrano' tendrá un papel muy relevante porque este centro, ha añadido Escuin, es "un instituto de arte y cultura contemporánea que tiene que alojar todo tipo de exposiciones sugerentes, que tienen que ser fuentes de inspiración para los ciudadanos y también para nuestros alumnos que acaben teniendo papeles tan destacados como, por ejemplo, el que ha tenido Manuel Estrada".

Con ese objetivo multidisciplinar, las exposiciones que albergará este museo a lo largo del año son muy heterogéneas. Desde cine, con muestras como 'Un sueño de Balenciaga: el Cine' o 'Bigas Luna: La seducción de lo tangible', hasta enología, con 'Arte y vino. Colección ENATE'.

Los diseños y el conocimiento de Manuel Estrada recalán en Aragón de mano del IAACC Pablo Serrano y la Escuela Superior de Diseño

La exposición podrá visitarse del 15 de febrero al 16 de marzo en el IAACC Pablo Serrano

El artista impartirá una clase magistral sobre el proceso creativo en el IAACC Pablo Serrano a la comunidad de la ESDA y habrá también un taller para alumnos y profesores del centro y amantes del diseño

La exposición itinerante del diseñador gráfico Manuel Estrada llega a Aragón con el título *'Pensar, dibujar, diseñar. Manuel Estrada. Cuadernos del diseñador'*. Lo hace gracias a la colaboración del Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos (IAACC) Pablo Serrano y la Escuela Superior de Diseño de Aragón (ESDA), dependientes del Departamento de Educación, Cultura y Deporte. La muestra podrá visitarse del 15 de febrero al 16 de marzo en el IAACC Pablo Serrano y, además, se completará con sesiones de carácter docente que la ESDA ha impulsado y que el diseñador impartirá tanto en la escuela como en el IAACC.

El director general de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Aragón, Nacho Escuin, ha asistido a la inauguración junto al diseñador Manuel Estrada y la directora de la Escuela Superior de Diseño de Aragón, Luisa Pellejero. Escuin ha subrayado el interés del Departamento de Educación, Cultura y Deporte "por enriquecer la creación museística y cultural con propuestas diferentes como la que nos ofrece esta exposición. El IAACC Pablo Serrano como Instituto de Arte Contemporáneo debe alojar este tipo de exposiciones que, a su vez, deben ser fuente de inspiración para los alumnos".

'Pensar, dibujar, diseñar. Manuel Estrada. Cuadernos del diseñador' es una exposición itinerante que ya ha visitado ciudades como Bilbao, Chicago, Nueva York, Miami, Lisboa, Berlín o Helsinki. La muestra, estructurada en torno a los diarios del diseñador gráfico Manuel Estrada, recorre desde las primeras ideas hasta los diseños finales, guiando al visitante a través de las etapas intermedias donde los conceptos y las formas cambian hasta alcanzar el resultado más adecuado conceptual, contextual y formalmente. *'Pensar, dibujar, diseñar. Manuel Estrada. Cuadernos del diseñador'* es a la vez un viaje a través de la cultura española. Principalmente dedicado a la identidad corporativa y el diseño editorial, Estrada ha trabajado para algunas de las instituciones y compañías culturalmente más importantes en España. A través de sus diseños encontramos escritores, instituciones y eventos que son el núcleo de la vida contemporánea del país.

Dentro de esta muestra, Cuadernos del equilibrista es el trabajo más personal y nunca visto hasta ahora de Manuel Estrada, constituido por 52 diarios visuales y cuadernos que muestran el proceso creativo del diseñador. La exposición establece un diálogo entre los diseños terminados y los trabajos en proceso, donde los dibujos y los collages son los protagonistas. En el trabajo de Estrada se encuentran trazas dejadas por diseñadores como Paul Rand, Iván Chermayeff, Anton Standkowsky, Roman Cieslewicz, Daniel Gil o Félix Beltrán.

El programa de **actividades** es el siguiente:

-Clase magistral impartida por Manuel Estrada con motivo de la inauguración de la exposición. Está dirigida a toda la comunidad que conforma la ESDA –y al público en general– y dedicada al proceso creativo del logotipo. Se titula: 'Diseño, creativities en los tiempos de tecnologías' y será a las 18.30

-Taller de Manuel Estrada. Días 2 y 3 de marzo en el IAACC Pablo Serrano. Está dirigido a alumnos y profesores de la ESDA.

-Conferencia de apertura (16 de marzo) de 'Encuentrazos', congreso anual con repercusión nacional organizado por la ESDA y dedicado al diseño y la ilustración.

Manuel Estrada: A Designer's Journey

Dora Sapunar

There is something about the design process that continues to elude us. The more we try to rationalize it, the harder it is to pin down. The graphic design process can be chaotic, mysterious, even magical, as it sums up organizations into visual symbols, translates words into images and creates book covers that reveal as much as they obscure.

That's precisely the idea behind the exhibition *Manuel Estrada: Sailing Through Design*—revealing some of the magic behind the curtain. Curated by Sonia Diaz and Gabriel Martinez, the exhibition was originally conceived for the Modern Art Atlantic Centre (CAAM) in the Spanish city Las Palmas de Gran Canaria, after which it made several stops in galleries around the world before landing at the New York AIGA National Design Center.

Manuel Estrada seems to be the perfect man to take on exposing the thoughts and processes that go into design. A maverick and a juggler, he works with the same enthusiasm on visual identity projects, product and packaging design, as well as book cover design, his work revealing both his passion for art as well as his background in architecture.

Since opening his design studio in 1989 Estrada has become one of the most prominent Spanish designers. His work can be seen as part of a graphic design renaissance that has swept up Spain in recent years. This surge shouldn't be surprising. "Spanish design is progressing, but our visual culture has been at a very high level for a long time. Do not think it is a coincidence that in addition to graphic designers and illustrators, we have some great filmmakers and photographers," says Estrada. This appreciation of tradition is strong in Estrada's work, particularly the legacy of famed Spanish designer Daniel Gil, and his idea of condensing complex ideas into a single image—often odd and mysterious, but always visually powerful.

The most absorbing part of the exhibition is Estrada's visual diaries, displayed in facsimile and spanning an entire wall. These thousands of pages burst with fantastical drawings, little conceptual exercises that unfold over pages, slowly transforming, distilling into clear and compelling design solutions. For Estrada, drawing allows the direct materialization of an idea and becomes "a genuine expression of creativity."

While for Estrada, as with many other designers, designing begins as an exercise in individual creativity, a large part of the process remains highly dependent on the relationships and collaborations with others, from the input of the design team to the process of mediation with the client. "In my experience, a good relationship between the designer and the client is like fine wine, it improves gradually over time," says Estrada. For him good clients are those who "know what they want and can explain what it is they want; who bring forth ideas but don't impose them on the designer, acknowledging and respecting the designer's work."

Estrada is perhaps most known for his compelling book cover designs that often present their content in unexpected ways. "In many cases writers—especially fiction writers—find it difficult to distance themselves from their work and their solutions are oftentimes too subjective or inappropriate," says Estrada, "the case of the German Nobel Prize winner, Günter Grass, is very well known. He always wanted his drawings and paintings included in his book designs. I don't think that's the best idea, even in books written by graphic designers." Estrada however found his match in the Nobel Prize winner José Saramago. He designed the book covers for Spanish editions of Saramago's books, and collaborated with the author on a special edition of *Elephant's Journey*. This, as all his other work, is an example of a book cover at its best—a marriage of form and content, language and image, that enchants the readers as well as visitors to the exhibition.

All images courtesy of Donnelly Marks.

Dora Sapunar is a design writer and a graduate student of Design Studies at Parsons the New School for Design.

OBJECT LESSONS

Architecture & Design News

AUGUST 4, 2013, 1:08 PM

Sail Through Spanish Design With Manuel Estrada at the AIGA Gallery

Plus Faves Comments Share

Spaniards know how to relish the beautiful things in life — cured bacon, paella, and flamenco are but a few of the fine Iberian exports that have long been popular on North American shores. Now, through October 11, American audiences can also savor the work of **Manuel Estrada**, the reigning king of Spanish graphic design. Curated by Sonia Diaz and Gabriel Martinat, Estrada's first stateside solo exhibition — "Manuel Estrada: Sailing Through Design," at the **AIGA National Design Center** in New York — explores the impassioned creative process that has made him a leading designer of book covers, brand identities, and editorial spreads in Spain and beyond.

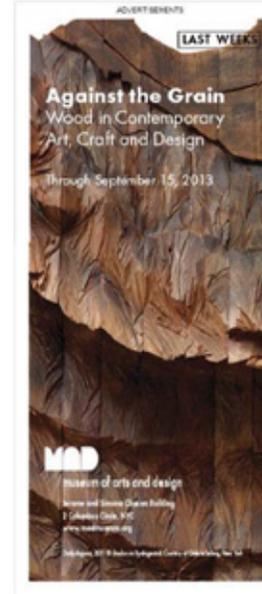

"Sailing Through Design" explores both Estrada's creative process and Spanish culture. The ideas and perceptions that develop in his first sketches are influenced by what he calls the "high visual and pictorial culture" of Spain, citing **Dali** and **Picasso** among his strongest influences. Their legacy is evident throughout the 534 facsimile sketchbooks that cover an entire wall in the AIGA gallery, bursting with thousands of whimsical drawings that document Estrada's initial creative impulses. Elsewhere in the exhibition, these first impressions transform into the reductive graphic products and identities for which Estrada is lauded. Logos for some of Spain's leading corporate institutions hang on banners from the ceiling — the identity of Cajaviva Bank is distilled into three rectangles, while Ole Imports, Spain's leading wine distributor, is rendered as the outline of two interlocking wine glasses. Estrada's mastery at condensing complex ideas and identities into essential, basic visual forms is also on display in a section devoted to his book cover designs. The results of Estrada's collaboration with Spanish publisher Alianza Editorial, these covers span the breadth of both Spanish and international literature with Estrada's iconic balance between text and image, and thought and emotion.

Estrada tells **ARTINFO** that the nautical name of his show harkens to the "idea of the journey that is always renewed and never ends." This notion is true of his own creative process, of his exhibition — which has already made stops in Helsinki, Berlin, Lisbon, and Miami — and of the future Estrada envisions for Spanish graphic design. As the chairman of the **DESAD** association for Spanish design and the **Ibero-American Design Biennale** in Madrid, Estrada is at the helm of a burgeoning renaissance in Spanish design that will be journeying statewide soon.

Connect with Janella

Search Blog

EXPLORE OUR BLOGS

Museum Views | by Rena Sassoo

[VIDEO] My Conversation with @NYCBallet #Char...

Sketching

Movie Journal | by J. Robinson

R. W. Fassbinder, Eternal "Katzelmacher"...

Fans

Modern Painters Only | by Modern

Partners Artist Haley Borschlen Editions herself in NY...

Art & Culture

Secret History of Art | by Noah Cheney

What Breaking Bad Stole from Sophocles: the C...

Art & Crime

Exotic Sketches | by Rena Viorika-Peter

Xial' Design: Bespoke shoes from Malaysia...

Favorites

MORE BLOGS

POPULAR ON ARTINFO BLOGS

EEUU DISEÑO

Manuel Estrada expone su diseño útil en Nueva York

EFE ECONOMÍA | Nueva York | 17 JUL 2013 - 22:13 CET

Fotografía cedida donde se ve a un visitante observando obras del diseñador español Manuel Estrada. EFE/ESTUDIO MANUEL ESTRADA / EFE

Los logos del Museo de El Greco en Toledo, del Teatro de la Abadía de Madrid o las portadas de libros de José Saramago, entre otros, tienen detrás al diseñador madrileño Manuel Estrada, que inaugura hoy su exposición temporal en la sede neoyorquina del Instituto Estadounidense de Artes Gráficas (AIGA).

Afiliado a la máxima del teórico italiano Gillo Dorfles que reza que el diseño es el arte de la sociedad industrial, Estrada apuesta por un

diseño útil para el ciudadano, en contra de esa coetilla "de diseño", relacionada con lo superfluo e innecesario, y que en España "ha levantado la desconfianza del pueblo llano".

"Ha sido culpa de los diseñadores que han o que hemos sobrediseñado", explica en una entrevista con Efe Estrada, quien por su parte reconoce: "A veces hacer cosas innecesarias me da pudor. Prefiero hacer algo que resuelva un problema".

"Estrada: sailing through design" (navegando a través del diseño) permanecerá hasta octubre en Nueva York y resume la trayectoria de este madrileño, quien comenzó a estudiar arquitectura pero, fascinado por el deseo de la Bauhaus de convertir el mundo en un lugar mejor a través del diseño, se pasó "al lado oscuro", bromea, y abrió su propio estudio.

Para él, su oficio es el de "entender lo complejo y luego simplificarlo", una labor sincrética que ha aplicado a museos, teatros, ministerios o el servicio Bibliometro del Metro de Madrid.

Ahora que ha expuesto sus trabajos en ciudades tan dispares como Helsinki, Miami, Berlín o Las Palmas de Gran Canaria, va acotando su margen de acción como diseñador.

"He pasado años intentando cambiar el mundo, pero ahora que he visto que no se puede, creo en, al menos, hacerlo más agradable", resume, aunque señala a Apple como ejemplo del valor emocional del diseño en la industria contemporánea.

En esta exposición, además de sus trabajos más reconocibles para el viajante o el lector español, se puede ver su proceso creativo, en un sinfín de cuadernos de trabajo.

"Las ideas es lo más valioso que tenemos, la conexión mano-cerebro-corazón queda en estos cuadernos. Da igual la sofisticación de los programas, la esencia es la capacidad creativa", asegura.

Fascinado por la sobriedad después de su visita a Helsinki y a la arquitectura de Alvar Aalto, y admirador de los italianos por entender "la fuerza del diseño como motor industrial", reconoce que el diseño coquetea con lo artístico y lo comercial, pero no cree que haya conflicto con ello.

"¿Creía Miguel Ángel en Dios?", pregunta Estrada, quien considera que, a lo largo de las grandes etapas del arte, siempre hubo detrás una gran institución, bien sea la religión, una casa real o, en pleno siglo XXI, la economía, explica Estrada.

Entre las causas que puede trabajar a través de sus diseños, está la de hacer leer a la gente "en esta ola 'libricida'", dice.

"Es un ejercicio de entrada y de salida. Me gusta que sea lo primero que ve el lector y que le atraiga a comprar el libro, pero lo que más me gusta que un lector, al terminar el libro, diga 'ahora entiendo la portada'", asegura.

Una vez en Estados Unidos, disfruta viendo cómo se valora el diseño y ha visitado el estudio de Milton Glaser, quien creó el icono de "I Love New York", pero también se reafirma en su idea de que "la calidad del diseño español es muy alta".

"No estamos en los libros de historia de diseño", se lamenta, pero explica: "Somos abiertos y bastante generosos. parece calderilla, pero es mucho y muy importante. Por desgracia, nuestra cultura empresarial es muy corta y ese precio lo estamos pagando ahora durante la crisis".

Un viaje a través del trabajo de Manuel Estrada

MARÍA PICATORTÉ / NUEVA YORK | Día 24/07/2013 - 12:52h

TEMAS RELACIONADOS

► Metrovacesa ► Diseño ► Alianza Editorial ► Nueva York ► Barack Obama

► El diseñador gráfico madrileño inaugura en Nueva York una exposición antológica que explora la historia de sus creaciones a través de una amplia selección de sus diseños y bocetos

EFE
El diseñador gráfico Manuel Estrada

Manuel Estrada lleva siempre consigo un cuaderno, una herramienta de trabajo única para capturar cada breve instante de inspiración antes de que se extinga. En estos libretos de hojas inmaculadas, Estrada **aboceta la realidad que percibe** a través de su genuina mirada, creando un universo en el que los niños tienen ojos de pez, las jóvenes de gran belleza entran en combustión espontánea y el hombre está condenado a portar sobre los hombros su pesada cabeza de piedra.

Ahora, una exposición antológica e itinerante que explora la carrera y el proceso creativo del diseñador madrileño desembarca en Nueva York. La muestra, bautizada «**Estrada: Sailing Through Design**» («Estrada: Navegando a través del diseño» en castellano), fue inaugurada el pasado 17 de julio en la sede neoyorkina del Instituto Americano de Artes Gráficas (AIGA), una asociación profesional de diseñadores que lleva promoviendo el trabajo de este gremio desde 1914.

Para la ocasión, el espacio central del AIGA se ha convertido en el **casco de un barco** que recorre a través de las décadas el trabajo de Estrada, impulsado por el viento que sopla en unas velas que cuelgan del techo, adornadas con algunas de sus creaciones más reconocibles como los logotipos de Metrovacesa o el Museo del Traje.

A babor hay un panel de varios metros de altura tejido con los cuadernos de bocetos del diseñador, mientras que a estribor encontramos una selección de sus diseños de portadas. Frente a cada lateral se ha ubicado una hilera de mostradores en los que podemos contemplar algunos de los objetos creados por Estrada para ilustrar sus cubiertas de libros como la **pareja de zapatos de distinto color** que utilizó en la tapa de «101 dilemas éticos» de Martin Cohen o la máscara que aparece en su portada de «Fábulas feroces» de Ambrose Bierce.

La exposición ha sido comisariada por Sonia Díaz y Gabriel Martínez, directores del colectivo de diseñadores activistas Un Mundo Feliz y fundadores del estudio de diseño gráfico LSDspace. «Explorar las imágenes de Estrada es como dar un paseo íntimo a través de su trabajo, donde nos tropezaremos con posos dejados por diseñadores como **Paul Rand, Ivan Chermayeff o Daniel Gil**», comentan los comisarios en su presentación de la muestra.

Aunque Estrada confiesa que no le gusta hablar de su propio trabajo porque se considera «muy tímido» y que **prefiere hablar «sobre Obama y el mundo»**, durante la inauguración de la exposición tuvo que claudicar y comentar sus creaciones con los asistentes. Entre los interesados que se acercaron a la presentación había jóvenes estudiantes, curiosos por conocer el tipo de diseño gráfico que se hace en España, y grandes nombres del sector como el ya citado Chermayeff, de quien Estrada es un firme admirador.

Ivan Chermayeff fue uno de los muchos colegas profesionales que aprovecharon la ocasión para felicitar a Estrada por su trabajo. La buena recepción de sus diseños ha hecho que Estrada retome la idea de trabajar en Estados Unidos, una moción que otros miembros de su familia secundan.

Esta es la sexta parada de una exposición que **nació en Gran Canaria y que ha viajado por Helsinki, Lisboa, Berlín y Miami**. Estrada y su equipo esperan que la muestra viaje a otras ciudades de EE.UU. y Canadá. Por ahora, ciudades como Boston y Filadelfia han mostrado interés en exhibirla cuando su singladura en Nueva York concluya el próximo 11 de octubre.

Portadas del alma

Una de las dos paredes principales de la exposición está empapelada con las portadas diseñadas por Estrada y su estudio. Son precisamente esas portadas el trabajo del que Estrada está más orgulloso, aunque confiesa que mantiene una relación ambivalente con ellas. «Les tengo mucho cariño, pero a la vez me dan muchos dolores de cabeza porque les dedico muchas horas», explica el diseñador. Ese gran consumo de tiempo se debe a que **antes de diseñar una portada, Estrada se obliga a leer el libro** al que acompañará. A pesar del coste en tiempo, Estrada reconoce que esta forma de trabajo «es un gran placer», porque disfruta enormemente leyendo.

De todas las editoriales con las que trabaja, Estrada le tiene un especial afecto a **Alianza Editorial**, una casa con la que el diseñador **Daniel Gil** trabajó hasta su muerte. Cuando Gil falleció, Estrada no quiso aceptar de primeras el puesto que su amigo acababa de dejar vacante porque Gil era «brillante» y pensó que a él «lo iban a crucificar». Sin embargo, cuando Alianza Editorial volvió a ofrecerle el trabajo un tiempo más tarde, Estrada no pudo negarse.

Aunque la mayoría de los diseños de portadas de su estudio son el fruto del trabajo de equipo, Estrada explica que supervisa de cerca cada una de ellas. Gran parte de este proceso de delegación se debe a que **no le gusta diseñar con el ordenador**, así que prefiere que su trabajo se mantenga en el mundo de las ideas, mientras que sus compañeros las ejecutan. «En el ordenador todos utilizamos los mismos recursos. Alejarse del ordenador y de internet beneficia mi creatividad», añade.

► 0 COMENTARIOS

► IMPRIMIR

COMPARTIR

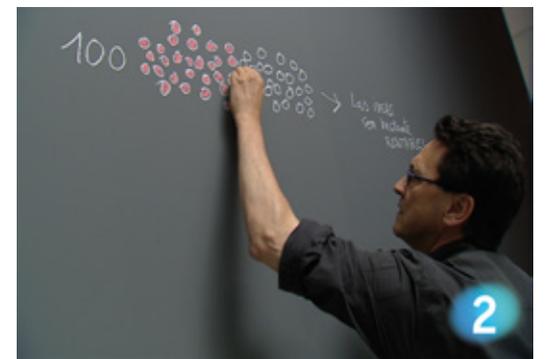
EN VIDEO

EN IMÁGENES

2 TVE. Los Oficios de la Cultura

GENTLEMAN

Gentleman
Magazine
Madrid 7/17/2013

MANUEL ESTRADA
DISEÑADOR

La delgada línea de la idea

UNA EXPOSICIÓN ITINERANTE, VISITABLE EN NUEVA YORK HASTA MEDIADOS DEL MES DE OCTUBRE, RINDE HOMENAJE A UNO DE LOS DISEÑADORES GRÁFICOS MÁS IMPORTANTES DE ESPAÑA.

TEXTO IRENE CRESPO (NUEVA YORK) FOTOGRAFÍA AIGA

El equilibrista y, a la derecha, un reciente retrato del diseñador Manuel Estrada.

Donde nacen las ideas. Cuadernos del equilibrista. Ése era el nombre original de la exposición dedicada al diseñador gráfico Manuel Estrada (Madrid, 1953). Toda una vida en cuadernos donde convoca sus ideas, cuyos facsímiles han recorrido ya el mundo y cuelgan ahora de las paredes del Instituto Americano de Artes Gráficas (AIGA), en la Quinta Avenida de Nueva York, después de haber pasado por Gran Canaria, Helsinki, Lisboa, Berlín y Miami. La primera parte del nombre se le ocurrió a él: "El proceso de creación es el corazón de la exposición, que, de alguna manera, es un reencuentro con la base de nuestro trabajo", cuenta en la inauguración en Manhattan. "En un tiempo en el que hay miles de ordenadores con gente detrás, la esencia es siempre la misma: son las ideas, la reflexión,

el trabajo, y todo esto se refleja en estos cuadernos de bocetos".

La segunda parte del título la eligieron los comisarios, Sonia Díaz y Gabriel Martínez, fundadores del colectivo de diseñadores 'Un mundo feliz' y amigos de Estrada, a quienes pidió que bucearan en sus más de dos décadas de bocetos. El equilibrista es él: "Tengo un estudio de diez personas, mantengo las relaciones con los empresarios, pero soy yo el que dibuja en las madrugadas. Ellos me veían así, y yo también, sobreviviendo en el alambre, pagando las facturas y haciendo los bocetos". Algo que lleva haciendo desde 1989, cuando, tras abandonar los estudios de arquitectura y empezar a trabajar como diseñador para agencias de publicidad, funda Estrada Design, el estudio donde

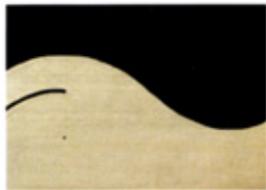
Museo de la Evolución Humana.

Centenario del poeta Miquel Hernández.

Portada de 'El príncipe', de Nicolás Maquiavelo.

Diseños para la empresa española La Alpujarreña.

Revista ARTE.

Cuadernos de notas

Identidad corporativa de la línea gastronómica Carmencita.

La odisea del diseño

Un barco dando vueltas es la imagen de la exposición de Manuel Estrada en Nueva York. "Es el barco de la Odisea", explica el diseñador: el mismo que usó en la portada del libro para Alianza Editorial, que, junto con otros, se exhibe en una de las paredes. En la otra están sus cuadernos y, en medio, cuelgan sus logos en grandes carteles, como velas de ese barco que demuestran el buen rumbo del diseño español. "Yo soy el exponente, pero esta exposición manifiesta el buen nivel de nuestro diseño".

Estrada: *Sailing Through Design* se inauguró el 17 de julio y estará hasta el 11 de octubre en la sala de exposiciones del Instituto Americano de Artes Gráficas (AIGA), Fifth Avenue, 164, Nueva York. www.aiga.org

perfecciona su labor de funámbulo, desde el que se dedica a crear logos (como el de la Fundación Repsol, Metrovacesa, el Museo del Greco o las especias Carmencita), portadas de libros (Alianza Editorial, El País, etcétera), revistas y carteles. Inaugurada el pasado 17 de julio, la exposición ha cambiado de título al atracar en Nueva York. *Estrada: Sailing Through Design* (Navegando a través del diseño), pero también hasta la esencia del diseño. "Es una inmersión para ver el gran trabajo que hay detrás de un logo, meses y cientos de bocetos. Habla del valor del diseño", explica Estrada ojeando uno de sus cuadernos. En un mundo de ordenadores, pantallas, *fast food*, información al minuto en redes sociales y vida sin freno, el diseñador apela y reivindica, desde el diseño, a reconocer el valor de un producto bien hecho y bien pensado, al que se le ha dedicado tiempo y trabajo. "Hay que volver a decirle a la gente que pensar no es una actividad de las máquinas. Apaguemos los

"EL DISEÑO NO ES ARTE, SINO UN CONJUNTO DE TALENTOS QUE, BIEN APLICADOS A LOS PROCESOS PRODUCTIVOS, AUMENTAN BENEFICIOS Y SIRVEN PARA CONJURAR LA CRISIS"

ordenadores. El pensamiento lo hacemos nosotros con nuestra cabeza, podemos estimularlo con el dibujo, por supuesto, también puede salir de la palabra. Pero sin pensamiento no hay diseño". Manuel Estrada pertenece a la segunda generación de diseñadores gráficos españoles. Aprendió de pioneros como Daniel Gil, Alberto Corazón, Josep Pla-Narbona, pero sobre todo de estadounidenses, como Paul Rand. "Él lo tenía muy claro. Cuando le entregó a los de IBM su logo, el CEO, Thomas Watson, le dijo: "Good design is good business" ("Un buen diseño es un buen negocio). Y de esto se trata, porque el diseño sirve para que una industria se engrase y venda más. En ese sentido, a la sociedad española le falta un punto de madurez para entender que el diseño es una capacidad profesional que necesita usarse bien".

A diferencia de otros diseñadores, Manuel Estrada -autor, entre otros libros, de *El diseño no es una guinda*, de 2003- no entiende su oficio como una actividad artística: "Esto es otra cosa", explica. "Son unos determinados talentos que, bien aplicados a los procesos productivos, aumentan los beneficios y sirven para conjurar la crisis. No es casual que los países que mejor lo hacen, como los finlandeses, o los holandeses, tengan menos paro". Por eso, a Estrada tampoco le obsesiona el estilo, aunque el suyo, inconscientemente, siempre tienda a la sencillez, que no a la simpleza: "Voy siempre al esqueleto. Al que se tarda en llegar. Primero hay que hacerse cargo de la complejidad y luego ir quitando para descubrir lo esencial". Una esencia a la que Manuel Estrada llega dibujando con palabras y pensando con imágenes. Siempre con un cuaderno y un lápiz (o un rotulador) a mano. ●

Desde arriba, en orden de lectura: el barco dando vueltas, logo de la exposición; uno de los 52 Cuadernos del diseñador; la esencia del diseño gráfico en palabras de Estrada; pared de las obras; una vista general parcial del montaje; y El sacacorchos y las nueces, utilizado en la portada de *Psicopatología de la vida cotidiana*, de Sigmund Freud.

ARTISTAS

MANUEL ESTRADA

WEB VER

AIGA NATIONAL DESIGN CENTER GALLERY

MANUEL ESTRADA

MARIO SUÁREZ | 29 JULIO, 2013

E-S-T-R-A-D-A. Recuerda bien su apellido. Estrada, Manuel Estrada (Madrid, 1953). Es el diseñador gráfico más importante en España, y muchos no tienen aún memorizado su nombre. Ahora es el primer español al que la prestigiosa sala de exposiciones AIGA Nacional Design Center en Nueva York, la más importante del mundo, le dedica una muestra individual. La exposición 'Sailing through design' se ha adueñado de la 5th Avenue, y muchos de vosotros sin saberlo. En la Gran Manzana le hemos entrevistado.

Una exposición de un español en la Quinta Avenida de Nueva York, y muchos aquí sin saberlo...

Esta exposición es la confirmación de que el nivel de diseño gráfico que tenemos en España es bueno. A veces necesitamos que estas cosas nos las digan fuera. Además, es en AIGA, la sala de exposiciones de la gráfica estadounidense por excelencia. Aquí han expuesto los grandes del mundo y es la primera que hay una exposición individual de un español.

Perteneces a una generación irrepetible en el diseño gráfico español, que vivió su apogeo en los años noventa. Ya no hay nombres como tú...

No sé si todavía tengo un nombre... Pero lo que está claro es que en España el único boom que hemos tenido fue en esa época y ligado al trabajo de las Administraciones Públicas.

PUBLICACIONES RELACIONADAS

MONTSERRAT GÓMEZ-OSUNA
DESCIFRANDO LINEAS
DE MIGUEL DE SANTOS

JAIME COMPAÑÉ
SILENCIO, SE RUEGA

ETIQUETAS

ARTE DISEÑO GRÁFICO EXPOSICION
MANUEL ESTRADA NUEVA YORK

Es decir que ahora, como las administraciones públicas no invierten, el diseño ha caído en picado...

Las empresas públicas y privadas en España no entienden que utilizar bien el diseño gráfico puede ser una herramienta económica. En Holanda e Italia por ejemplo es esencial, se aplica el diseño a la industria y eso logra un beneficio casi instantáneo.

Pese a que vivimos el momento de 'ponga un diseñador gráfico en su mesa'.

El problema está en entender que no es lo mismo una buena comida muy elaborada que la comida rápida. En España, cuando tenemos un problema grave de diseño convocamos un concurso entre escuelas con jóvenes, pero si queremos recuperar el tesoro del Odyssey contratamos el mejor bufete de abogados del mundo. El problema no son los diseñadores jóvenes, el problema es el uso que se hace de ellos y de su talento.

De estos concursos han salido logotipos como los de la candidatura de los Juegos Olímpicos de Madrid 2016.

Con todo el respeto a los que participaron y ganaron, pero un estudiante debe mantener su programa de estudios y puede participar en concursos, pero como algo colateral a su formación. Vender espejismos de éxito a los estudiantes, antes de acabar sus estudios, es devaluar la propia formación. Y, además, los que convocan esto no saben distinguir una cosa buena de otra mala.

¿El diseño gráfico es cultura?

¡Por supuesto! Milton Glaser, autor de 'I love NY', es el mayor ejemplo, sus diseños han impregnado la cultura de Nueva York durante décadas, y terminó cediendo los derechos a la propia ciudad.

Algo bueno también habremos hecho en España, digo yo, ¿no? Muchas cosas buenas. Me gusta la señalización del metro de Barcelona, las portadas de libros de Alianza, los trabajos de Isidro Ferrer en el Centro Dramático Nacional, el trabajo tipográfico del diario El País, las ediciones de La Fábrica...

¡Vaya! Yo pensaba que nos habíamos quedado en aquel 'Spain is different' que nos dio tanto éxito mundial.

En la creatividad tenemos uno de nuestros valores y hay que hacer una prospección en nosotros mismos, no podemos echar un pie atrás. Tuvimos el 'Spain is different' con la imagen de Miró para la marca España que fue muy bueno y ayudó, pero tenemos que buscar algo ahora con la misma fuerza.

DE MIGUEL DE SANTOS

¿PUEDE EL DISEÑO SALVARNOS?
DE MIGUEL DE SANTOS

¿QUIÉN ES CÓSIMO DE MONROY?
DE MIGUEL DE SANTOS

SALVAR LOS OCÉANOS
DE MIGUEL DE SANTOS

Manuel Estrada avasi luonnoskirjansa

Kun espanjalainen graafikko kävi viimeksi Suomessa, siitä syntyi kirja.

OUTI PYHÄRANTA HS

Hannu Pöppönen HS

"TARKOITUS on esitellä prosessia, ei niinkään lopputulosta", Manuel Estrada (s. 1953) sanoo Kulttuurikeskus Caisassa. Estrada on täyttänyt Caisan galleriaan tuomansa näyttelyn avatuilla lehtiöillä. Niiden sivuilla on lukemattomia hahmotelmia yritysten logoista, visuaalisista ilmeistä ja kirjojen kansista.

Yhdessä vitriinissä lepää kaksi ruostunutta hevosenkenkää, jotka ovat päätyneet lopuksi valokuvana *Don Quijote* -romaanin kanteen.

Estradan, joka on Espanjan arvostetuimpia graafisia suunnittelijoita, tuotteliasuus ja leikkisyys käyvät näyttelystä heti ilmi.

LOPPUTULOKSETKIN, joita näyttelyssä nähdään, ovat puhuttelevia. Niistä yksi on espanjalaisohjaaja Jaime Rosalesin *Tiro en la cabeza* (Luoti päässä) -elokuvaa varten suunniteltu juliste.

Julisteeseen on piirretty ihmisen pään ääriviivat, ja sen sisällä on luoteja. "Elokuva

kertoo Etan terrorismista ja terroristista, jonka päähän ei mahdu kuin yksi ajatus", Estrada kuvaa.

Elokuva valmistui vuonna 2008. Viime syksynä baskijärjestö Eta ilmoitti lopettavansa aseellisen taistelun.

ESPANJAA ovat koetelleet talouskriisi ja nuorisotyöttömyys. Estrada ei juuri ole ottanut niihin teemoihin töillään kantaa, kuten nuorempana, jolloin hän teki kuvituksia vaihtoehtoihin lehtiin. "Minulla ei ole aikaa", hän sanoo.

Estradan toimistoa työlli-tää tällä hetkellä muun muassa espanjalaisen Alianza-kustantamon taskukirjasarja. Sarjassa on kirjoja filosofiasta Sherlock Holmesiin.

Kantaottamattomasta linjasta huolimatta hän on silloin tällöin kommentoinut ilmastomuutosta. Caisassa on myös yksi kuvitus, jonka hän teki Irakin sodan vastaiseen taiteilijoiden kampanjaan. Piirroksessa kauhistuneiden kasvojen päällä lentää pommi-kone ja alla on teksti "No more war".

Sotaa vastustavaa julistetta

vastapäätä näyttelyssä on musta logo, jossa on kuvana puolustusmuuri torneineen. Logon Estrada suunnitteli Espanjan Armeijamuseota varten. "Minulla on eri näkemykset kuin heillä, mutta työni on ratkaista ongelma, joka heillä on. Pääasia on, että lopputulos tyydyttää heitä."

ESTRADAN tammikuussa Helsingissä viettämä vajaan parin viikon jakso oli hänen toinen vierailunsa Suomessa.

Ensimmäisen käynnin jälkeen syntyi kirja *A Juggler in Finland*, jossa tikku-ukkomaiset hahmot seikkailevat Helsingissä.

Kirjassa Estrada esittelee niin Alvar Aallon, Sibeliuksen kuin suomalaisen vodkankin. Sinivalkopilkullinen porokin seikkailee sivuilla.

Estrada on ollut tekemisissä suomalaisen muotoilun kanssa Madridissakin. Hän johtaa vajaan kymmenen vuotta sitten perustettua Madridin muotoilijajärjestöä, joka toimii entisestä teurastamoalueesta kulttuurikeskukseksi muutetussa Mataderossa.

Kaksi vuotta sitten siellä oli

Manuel Estrada toi Kulttuurikeskus Caisan näyttelyyn näköispainokset 126 luonnoskirjastaan.

esillä laaja suomalaisen muotoilun näyttely.

Estrada kuvaa suomalaisnäyttelyä kävijämenestykseksi. Näyttelyiden tarkoitus on nostaa Espanjassa ihmisten tietoisuutta muotoilusta. Mu-

toilulla ei ole Espanjassa pitkiä perinteitä.

"Haluamme parhaiden esimerkkien kautta lisätä ymmärrystä, miten teollisuudessa voidaan käyttää hyödyntää muotoilua, ja pohjoismainen

design on siitä yksi hyvä esimerkki."

Manuel Estrada – Juggler's Notebooks -näyttely Kulttuurikeskus Caisassa (Mikonkatu 17 C) 29. maaliskuuta saakka.

Huippugraafikko Manuel Estrada tekee Hyvällä designilla hyvää bisnestä

Digitaalisuus on tehnyt suunnittelusta demokraattisempaa, sanoo maineikas espanjalainen graafinen suunnittelija Manuel Estrada.

Teksti Marja-Liisa Kinnari

DEMOKRAATTISTA SEIKSI, että kaikilla on nykyisin mahdollisuus saada käyttöönsä graafisen suunnittelun työvälineet.

» Kuka tahansa voi kokeilla tekstissään Times New Romania ja sijoittaa sinne kuvia, mutta se ei silti tee kaikista graafisia suunnittelijoita. Ei kirjoituskonekaan viime vuosisadan alussa tehnyt käyttäjistään kirjailijoita!

Mikä sitten erottaa ammattitaitoisen graafisen suunnittelijan hyvästä amatööriä? Estradan mielestä ensisijaisesti se, että graafisen suunnittelijan täytyy työssään käsitellä ongelmia ja esittää niihin ratkaisuja. Avainsana on ongelmanratkaisu.

» Graafinen suunnittelu vaatii paljon ajattelua ja miettimistä. Se sisältää

tää sekä tunteita että työtä ja edellyttää myös kokemusta.

Estrada yhdistää työssään kansainvälisiä vaikutteita omaan vahvaan historialliseen perintönsä. Hänen tyyliinsä on suora ja virikäs.

Luonnokaista lopputulokseen

Estradan näyttely ”Jonglöörin luonnolehtiöt” on Design-pääkaupunkivuoden alkajaisiksi valloittanut Kulttuurikeskus Caisan näyttelytilat Helsingissä maaliskuun loppuun asti. Tätä ennen näyttely on ollut esillä Las Palmasissa, Milanossa, Tokiossa ja New Yorkissa.

Näyttely koostuu Manuel Estradan muistikirjoista ja luonnolehtiöistä sekä niiden pohjalta syntyneistä lopputuloksista: liikerkeistä, logoista, kirjankansista, mainosgraafikasta... Ne välittävät katsojalle havainnolli-

Suomalaisilla on hyvä huumorintaju, mutta huumori on erilaista kuin etelä-saarelaisilla maissa. Kyllä huumoria. Ja graafinen suunnittelu täällä on korkealla tasolla, toista kertaa Suomessa vierailut Manuel Estrada totei näyttelynsä avajaisissa.

Designin tehtävä on myydä

Manuel Estrada kertoo itse aloitta-neensa pyrkiään ja olleensa kiinnostunut vain taiteellisesta ilmaisusta. Kysyntä kohdistui kuitenkin kirjankansiin, lehtikuvituksiin, logoihin yms.

» Se on muuttanut käsitykseni tästä työstä ja siitä, mitä hyvältä suunnittelijalta vaaditaan. Tajusin, että tärkeintä on nimenomaan etsiä ratkaisuja asiakkaiden ongelmiin. Viimeisten kymmenen vuoden aikana olen todella ymmärtänyt, kuinka tärkeä tämä taloudellinen puoli on. Kun suunnittelijat työskentelevät keskenään, he pyrkivät hienoon ja taiteelliseen ilmaisuun, jota kollegat arvostavat unohtaan, että viime kädessä heidän työnsä tavoite on myydä kyseistä yritystä, kirjaa, lehtiä... Hyvä design on hyvää bisnestä, kuten Paul Rand aikoinaan sanoi.

Nykyisin Estradalla on 10 hengen suunnittelutoimisto Manuel Estrada Design Madridissa.

» Olen siis yrittäjä.

Hän on myös noin 500-jäsenen Madridin muotoilijajärjestön Dimadin puheenjohtaja.

Tasapainottelu

Manuel Estrada suunnittelee muutamien liikerkeiden ja logojen, joiden yksinkertaisuus muotoihin suunnittelija kiireyttä sanomansa. Hän johdat-

sen pohjan ideasta valmiiseen lopputulokseen.

Näyttelyn takaseinälle on koottu näköispainokset hänen 126 luonnolehtiöstään.

Estrada näkeeikin harvoin ilman pientä luonnolehtiötä, johon hän luonnostelee kuvia ja sanoja sekä kikkaa ja liimaa erilaisia materiaaleja.

sen toimittajan näyttelyn alakertaan ”piikku Ein” ääreen:

» Tämä kuuluu lempitöihini. Suunnittelen sen eräälle aloittelevalle yritykselle. He saivat sen käyttöönsä ilmaiseksi. Aloittavilla yrityksillä kun ei aina ole varaa maksaa suunnittelusta.

Paras lopputulos syntyy Manuel Estradan mielestä silloin, kun asiakkaan ja suunnittelijan suhde on hyvä.

» Jos asiakas on hankala ja suunnittelija liittynyt, mahdollisuudet saada aikaan hyvää jälkeä ovat pienemmät kuin jos suhde toimii molemmin puolin. On tärkeää, että graafisen suunnittelija ei aseta itseään jalustalle, mutta toisaalta myös asiakkaan pitää ymmärtää, mitä lisäarvoa hyvä graafinen suunnittelu hänelle tuo.

Tasapainon täytyy siis olla kunnossa. Se on kuin nuorallatanssia tai jonglöörin kykyä hallita ilmassa olevia palloja.

Madrid pursuaa luovaa energiaa

Manuel Estrada painottaa olevansa espanjalainen, mutta:

» Hiukkälaitteista en pidä, enkä pääsisistä edeltävistä Semana Santasta (Pyhä viikko), en myöskään ranta-koosantavista turistista. Madrid on onneksi viimeisten parikymmenen vuoden aikana muuttanut paremmaksi, avoimemmaksi. Se on kaukana entisestä Francon ajan virkamiesten kaupungista. Nyt se on täynnä nuoria ihmisiä ja pursuaa luovaa energiaa.

Manuel Estrada sanoo mietti-neensä aikaisemmin, että graafisen suunnittelijan olisi hyvä lähteä sieltä pois, koska designia ymmärretään paremmin monissa maissa.

» Enä en ajattele näin. Nyt viihdydyn Madridissa. ■

Manuel Estrada

Idea syrjäyttää tyylin

Graffia 1-2 / 2012

36

Teksti:
Emilia Ahonen

Espanjalainen graafinen suunnittelija Manuel Estrada vieraili Helsingissä "Juggler's Notebooks - Spain Meets Finland" -näyttelyssä yhteydessä. Caisan galleriassa esillä olleessa näyttelyssä nähtiin suunnittelijan kirjankansia, logoja ja julistaidetta. Töiden rinnalle oli nostettu luonnoksia ja esillä oli myös luonnoskirjoista rakennettu installaatio. Näyttelyssä korostui madridilaisen suunnittelijan painottama työskentelyprosessin ja idean arvokkuus.

Sumussa etenemistä. Estradaa kiinnostaa suunnittelutyön kuuluva järjen ja vaiston suhde. "Milton Glaserin mukaan suunnittelu on työskentelyä sumussa. Esimerkiksi logojen suunnittelu on toisinaan hyvin monimutkainen prosessi: etsin kaikkea mahdollista tietoa aiheesta, etenen metri metriltä ja suunnistan ikään kuin sumun keskellä. Kirjankannen tai julisteen suunnittelussa inspiraatio saa tärkeämmän roolin. Suunnittelu-prosessi ei tunnuta yhtä sumuisalta, kun siinä korostuvat luovuus ja vaisto. Olen kiinnostunut järjen osuudesta suunnittelutyössä, mutta henkilökohtaisesti työskentelyni on hyvin lähellä vaistonvaraisuutta".

Manuel Estrada

"Graafiseen suunnitteluun on hyvä sekoittaa myös humanistisia aineksia."

Luonnoskirjo ajattelun välineenä. Luonnoslehtiö on Estradalle tila ajatella, piirtää ja kirjoittaa. "En käytä luonnoskirjaa taiteelliseen ilmaisuun, vaan se on minulle enemmänkin työkalu. Luonnoskirja paljastaa, missä ideat syntyvät ja millä hetkellä hyvä idea löytyy. 40 luonnosta yhdestä logosta lisää ymmärrystä siitä, miten kyseinen logo on kehittynyt. "Juggler's Notebooks" -näyttelyn jälkeen en kuitenkaan ole täysin varma siitä, kuinka luonnoslehtiöt toimivat avoimina objekteina yleisölle. Ehkä myöhemmin tulen tarvitsemaan muitakin työkaluja, nyt kun olen avannut luonnoskirjani julkisesti. Voin tarvita esimerkiksi kirjoittamista."

Sanan ja kuvan yhteenkietoutuminen. Työskentelyssä Estrada ammentaa aineksia kielestä ja kirjallisuudesta. "Vuosien saatossa visuaalinen saaste on lisääntynyt ympäristössämme. Kuvat ovat kommunikoimiseen usein hyvin moniselitteisiä ja epämääräisiä. Siksi yhdistänkin ilmaissuorani monipuolisesti sanoja ja kuvia. Toivoisin, etteivät suunnittelijat unohtaisi sanoja! Sanat, verbaalisuus ja kieli ovat suunnattoman tärkeitä ihmiselle.

Graafiseen suunnitteluun on hyvä sekoittaa myös humanistisia aineksia. On tärkeää opiskella filosofiaa, kulttuurihis-

toriaa, kirjallisuutta ja runoutta. Runo voi selittää vain muutamalla sanalla hyvin monimutkaisia tunteita. Jollain lailla se onkin hyvin lähellä graafista ilmaisu. Visuaalinen runous ja kuvanrunous käyttävät tätä keinoa konseptiisimmin. Miellessämme sanat ja kuvat muotoutuvat yhdeksi - miksi siis rajoittaa vain yhteen keinoon ilmaisussa?"

Reason, Instinct & Design. Vierailunsa ohessa Estrada ohjasi "Reason, Instinct & Design" -työpajan Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa yhdessä suunnittelija Pekka Loirin kanssa. Työpajassa keskityttiin irrottelemaan, luovaan ongelmanratkaisuun ja prosessiin. "Työmme ydin on ratkaista ongelmia. Työilykysymykset ovat minulle toisistaan. Kiinnostavinta suunnittelutyössä on ajattelun prosessi, idea."

Työpajojen järjestäminen on Estradalle mahdollisuus yhdistää akateeminen ja ammatillinen toiminta. "Sen lisäksi opettaminen on minulle paras tapa oppia. Nuorella on hyvin raikas tapa ratkaista ongelmia, he ovat suunnattoman luovia ja kokeilunhaluisia."

Fotoallo ajonvietelmä. Käsin tekemisellä on Estradalle suuri painoarvo. Hän ilmaisee avoimesti huolensa siitä, että digitaal-

soitumisen ylivaltu vähentää kapasiteettia muihin mielen aktiiviteetteihin. "Nuoret ihmiset Yhdysvalloissa ja Espanjassa käyttävät tietokoneisiin ja muihin laitteisiin viikossa noin kolmekymmentä tuntia, mutta lukemiseen vain kolme. Nyt ei ole kysymys siitä, luetaanko e-kirjaa vai painettua kirjaa, vaan siitä, luetaanko ollenkaan! Kyse on siitä, ajatellaanko vai eikö.

Studiossani nuoret ihmiset aloittavat usein työskentelyn tietokoneella ja tekevät lopulta koko suunnitteluprosessin sen avulla. Tietokoneissa on fataalia viehätystä."

Estrada vaikuttaa innohimoiselta humanistilta, ja hän on piirtänyt puhuesaan paperin täyteen kuvia ja kaavioita. "Käden, sydämen ja mielen välillä on erittäin syvälinen yhteys. On tärkeää olla kadottamatta sitä!" ♦

Graffia 1-2 / 2012

37

M. Estrada – Juggler's Notebooks

Die Doppelausstellung Juggler's Notebooks® (Notizhefte des Seiltänzers) des renommierten spanischen Grafikdesigners Manuel Estrada® ist thematisch unterteilt zeitgleich bei designtransfer an der Universität der Künste Berlin und am Instituto Cervantes zu sehen.

Der Teil der Ausstellung bei designtransfer an der Universität der Künste Berlin® trägt den Titel „Von der Idee zum Logo“. Zwei Dutzend großformatige Grafiken zeigen schwarze und weiße Logos, die Estrada für zahllose Organisationen und Firmen entworfen hat. Die Rückseiten der Panels zeigen dem Betrachter Vorentwürfe, die den Entwicklungsprozess bis hin zum fertigen Logo illustrieren.

Der Titel der Ausstellung im Instituto Cervantes® ist „Von der Idee zum Buchcover“. Ausgelotet wird hier der Schaffensprozess der Erstellung von Buch- und Magazincovern als kreativer Kern verlegerischen Designs. Durch Dutzende Skizzenbücher hindurch kann der Besucher dem Weg von der Idee bis zum fertigen Produkt folgen. Dabei wird die wichtige Rolle von Symbolen und Bildern verdeutlicht und der intensive Prozess, der dem Entstehen von Buchcovern vorausgeht, erfahrbar gemacht. Das Buchcover als Fenster, durch das man an den Inhalt des Buches gelangt oder durch das der Inhalt nach draußen dringen kann.

Was passiert hier?

BerlinDesignBlog bietet aktuelle Infos über Design in und aus Berlin und die Möglichkeit diese zu kommentieren.

Noch mehr News auf Twitter, Facebook und als RSS-Feed:

Suche

Los

Seiten

[Kontakt](#)
[Werbung schalten](#)
[Disclaimer](#)

Kategorien

[Allgemein \(128\)](#)
[Ausstellungen \(426\)](#)
[Events \(354\)](#)
[Grafikdesign \(219\)](#)
[Interior Design \(100\)](#)
[Interviews \(5\)](#)
[Kongresse/Vorträge \(157\)](#)
[Mode \(238\)](#)
[Produktdesign \(240\)](#)
[Sounddesign \(33\)](#)
[Wettbewerbe \(97\)](#)

Aktuelle Kommentare

[Oliver zu Stühle ohne](#)

domus WEB

LA TUA VACANZA IN BARCA A VELA
UN SOGNO PRENDE FORMA
NOLEGGIO BARCA A VELA CON EQUIPAGGIO

HOME ISSUE UPDATES COMMUNITY SHOP CONTACTS ARCHIVE
Architecture Design Art Miscellaneous Agenda Sensors Want to be a sensor?

BIENNALE 2010

domus

GUARDA LA PREVIEW

Design

**Where ideas are born.
Juggler's notebook**

01. ago. 2010

Stampa articolo
Invia a un amico

SHARE

KEYWORDS

spanish graphic design / Manuel Estrada /

WEBSITE

<http://www.caam.net>
<http://www.manuelestrada.com>

ONLINE SUBSCRIPTION

ABBONATI A DOMUS!
Per le scenti fino al **45%**

VALCUCINE
INGEGNO ITALIANO

100% design
london
Click Here to Register

VIMAR
energia positiva

PHOTOS

The source of creative impulse is a mystery. Ideas may come from anywhere, anything, any time, any place sometimes unexpected.
Paul Rand

The exhibition talks about the design process through 50 notebooks full of sketches, exhibited in 16 show cases, which in addition, display printed books and magazines along with some of the objects that appear photographed afterwards. The notebooks are also accompanied with graphics printed in different sizes and ways. Manuel Estrada is a graphic designer who creates logos for companies and institutions and designs book and magazine covers. He has produced posters and graphic designs for cultural events and is the author of the book "El Diseño no es una Guinda". His work has been exhibited in some of the world's design capitals, like Milan, Tokyo or New York. Estrada has also received a number of distinctions and awards, including the Diploma of the Art Directors Club of Europe.

The exhibition as a creative processes archive
A museum of the twentieth century would tell about the work of art, it would bring it to the public through its didactic programmes and dissemination. In addition, the twenty-first century art centre attends

From ideas to images

Details Category: [Culture](#) 05 Jan 2012

In case you have ever wondered how book covers and logos of all kinds ended up taking their final form and shape, here is your chance to take a sneak peek into the creation process of a designer.

Manuel Estrada, one of the most famous graphic designers in Spain, will open his exhibition A Juggler's Notebooks at Caisa. The exhibition is not of his finalised works, but rather on the actual design processes, which are all embodied in the many notebooks and sketchbooks displayed, often along with the final design outcome.

The exhibition's original Spanish title, Donde nacen las ideas. Cuadernos del Equilibrista (Where ideas are born. Notebooks of an Equilibrist), best reveals Estrada's thoughts on the design process, "Finding a balance is sometimes impossible, but it also provides the most interesting challenge," Estrada says.

Estrada is known for the many logos, visual looks, book and magazine covers he has designed for clients such as the El Greco Museum, Metrovacesa, Repsol Foundation and the Don Quixote Award.

The exhibition is a part of the World Design Capital programme.

JENNI TORISEVA
HELSINKI TIMES

For Manuel Estrada it is essential to know the subject well before giving it a graphic form.

PREV

1 of 2

NEXT

Manuel Estrada: A Juggler's Notebooks
9 January-29 March
Caisa
Mikonkatu 17 C
Helsinki

LATEST NEWS MOST READ

[High school stabbing leaves community reeling](#)
Post: 2012-01-11

[Yle: Narcolepsy compensation payouts to be announced today](#)
Post: 2012-01-11

[Advance voting begins today](#)
Post: 2012-01-11

[Retailers abusing their position, authority says](#)
Post: 2012-01-10

[Broad cross-party support for Haavisto](#)
Post: 2012-01-10

[HS: Guggenheim gallery proposed for Katajanokka](#)
Post: 2012-01-10

[Nokia's Lumia 900 "will have buyers drooling"](#)
Post: 2012-01-10

[HS: Internet operator Elisa to block pirate websites](#)
Post: 2012-01-10

[Savon sanomat: State purchases supports masts to guarantee communications security](#)
Post: 2012-01-10

[Greece may be expelled from Eurozone, says banking authority](#)
Post: 2012-01-09

Manuel Estrada, diseñador gráfico

«Cuanto más trabajo con las imágenes, más me gustan las palabras»

MIÉRCOLES 25 DE NOVIEMBRE DE 2015

Es uno de los principales referentes a nivel internacional en el campo del diseño gráfico. Arquitecto de formación, Manuel Estrada (Madrid, 1953) ha añadido recientemente a los numerosos reconocimientos que ha recibido a lo largo de su carrera el premio Good Design Award que concede el Museo de Arquitectura y Diseño de Chicago. Bizkaia Aretoa acoge, hasta el 9 de diciembre, la exposición 'La huella del pensamiento. Los cuadernos de Manuel Estrada', en la que se muestra el diálogo visual entre diseños finales, collages, dibujos y obras de una selección del trabajo gráfico de Estrada.

¿Qué podemos ver en esta exposición?

Esta exposición comenzó en el Museo de Centro Atlántico de Arte Moderno de Las Palmas. Su director me propuso mostrar mi proceso de trabajo. La exposición fue después a Helsinki, Berlín, Lisboa, Miami, Nueva York, a Chicago... y ahora ha llegado a Bilbao. Por lo tanto, ¡vamos subiendo! (se ríe). La idea era hablar de dónde nacen las ideas, cómo se producen... Quizá el interés mayor de la exposición es, precisamente, no tanto el trabajo en sí sino cómo habla del proceso. Sirve para explicar a los jóvenes o a los estudiantes o a los diseñadores que empiezan que las ideas vienen de dónde han venido siempre: de la cabeza. Las

máquinas modifican los procesos... pero no hay mejores escritores porque haya más máquinas de escribir.

Las ideas vienen de la cabeza; pero las buenas ideas ¿de dónde vienen?

Vienen del mismo sitio. Lo primero, habría que definir qué es una buena idea. Las buenas ideas no se pueden medir al peso. La creatividad se confunde mucho con las ocurrencias o con el ingenio. Pero una buena idea no es necesariamente algo que es ingenioso; puede ser ingeniosa y no ser buena. Para mí, en el campo del diseño gráfico, una idea buena es algo que se ajusta al problema que estás queriendo resolver. Lo que diferencia a un artista de un diseñador es que el diseñador trabaja con una diana que le han dibujado y tiene que dar en el centro, o al menos lo más al centro posible. Por lo tanto, hay que situar el problema. Si estás haciendo una portada para un libro de Schopenhauer, tienes que conocer y comprender lo que cuenta; si no, estás haciendo adornos.

«Hay muchos colegas que se enamoran demasiado de las formas antes de haber realizado la reflexión»

¿Los cuadernos son el elemento clave de su proceso creativo?

Se han convertido en ello; pero puedo dibujar en cualquier parte. Las ideas hay que anotarlas y hay que buscarlas. El dibujo es una herramienta. Como dice el escritor inglés John Berger, que es uno de mis héroes, el dibujo es una manera de investigar lo que nosotros pensamos. De todas formas, cuanto más trabajo con las imágenes, más me gustan las palabras. Las imágenes son ambiguas, mientras que las palabras son más precisas y preciosas. Yo, particularmente, cuando son cosas muy complejas como logos, no empiezo a dibujar hasta que no he estado, a lo mejor, varias semanas entendiendo el proyecto. Lo que no me gusta de nuestra profesión es que hay muchos colegas que se enamoran demasiado de las formas antes de haber realizado la reflexión. Hay que trabajar de una manera abierta para que el proceso vaya cambiando. Una buena idea no es la más bonita, ni la más brillante. La buena idea es la que responde a la diana, al problema.

Son especialmente reconocidas sus portadas de libros... ¿Son su formato favorito?

Viendo esta exposición, podría parecer que eso es así; pero realmente no lo es. Yo dedico casi el 50% de mi tiempo a los libros, pero ello solo supone el 25 ó 30% de nuestra facturación. Nuestro estudio vive más de trabajar para empresas o instituciones haciendo marcas o webs... Pero le dedicamos la misma ilusión que a los libros. No te creas que es un trabajo meramente alimenticio.

Identidad corporativa, logos, carteles, gráfica de eventos, señalética, portada de libros... ¿Cada formato tiene su proceso?

Una imagen corporativa nos puede llevar meses. Yo, ahora con la crisis, me siento muy orgulloso de ayudar a las empresas. Contribuir a que una empresa mejore, me parece muy importante. También he trabajado para las Administraciones Públicas, pero ahora apenas se gastan dinero en diseño. Es destacable el proceso que ha tenido una comunidad como Euskadi, que ha vivido unos años de creerse muy bien el proceso y hacer cosas nuevas es fundamental. A mí me cogió muy joven la Transición, todavía no me había empezado a dedicar al diseño. Pero, cómo quitarle la caspa a una dictadura contribuyendo a la imagen de una nueva cosa, me parece emocionante.

«Estar todo el día de cara a la pantalla genera dinámicas de trabajo que no son las mejores»

Viendo la exposición, deduzco que su forma de trabajo es más artesanal que digital.

A mí no me gusta estar todo el día de cara a la pantalla. Me parece que eso genera unas dinámicas de trabajo que no son las mejores. Los ordenadores son máquinas que, como el Halcón Milenario de Han Solo, te pueden llevar al ciberespacio. Pero primero tienes que saber adónde vas. No creo que Frank Gehry o Álvaro Siza hayan pensado en frente de la pantalla de un ordenador el diseño del Guggenheim y del Bizkaia Aretoa, con todas las peculiaridades conceptuales que cada uno de ellos tiene. Por lo tanto, lo importante no es la herramienta. Por ejemplo, Gehry boceta con papeles mojados, casi esculpiéndolos.

¿La tecnología condiciona la creatividad?

Sí, porque son herramientas concretas y hechas. Mi experiencia es que en la programación, la gente que programa, en general, está en un mundo de dígitos; y la gente que crea está en otro mundo diferente. Y es difícil que esas dos cosas funcionen al unísono. Está claro que la tecnología ha llegado para quedarse. Lo que pasa es que a mí me gusta darle la vuelta a las máquinas y preguntarme: "¿Qué hay debajo de ellas?". Y debajo de ellas estamos nosotros. Yo tengo claro que las máquinas de escribir no han aumentado el número de buenos libros. Posiblemente se escriban los libros con menos erratas y más rápido, pero no hay más cantidad de buenas publicaciones al año.

¿Hay algún trabajo que especialmente le gustaría realizar o algún encargo que le gustaría recibir?

Me gustaría trabajar en temas relacionados con la ecología. Nos hemos tirado mucho tiempo mirando para otro lado con el tema del cambio climático, y ya empieza a ser un tema inexcusable. Los que participamos en la actividad económica e industrial deberíamos de contribuir. Pero apenas hay encargos en este sentido. La industria europea ha demostrado que no está por la labor.

Alguna vez usted ha asegurado que "en España el diseño no se percibe ni como factor clave en nuestra economía ni como vía para salir de la crisis".

¿Está el diseño gráfico infravalorado?

Sí. Normalmente los diseñadores no suelen valorar la actividad empresarial y económica. En el mundo de la creatividad, las cosas de las empresas, del dinero y de la economía se consideran como de otro lugar, del otro lado de la ría. Pero es que los del otro lado de la ría tampoco entienden lo que hacemos nosotros. Hace tiempo, el presidente de una empresa vasca que me había encargado diseñar su imagen corporativa me decía: "Esto es chantillí, es adorno". Y yo, que evidentemente no estaba de acuerdo, le respondí: "¿Usted cree que en Bilbao lo que se ha hecho con el Guggenheim y el cambio de la ciudad es un cambio de imagen o es un cambio estratégico?". Es un cambio de imagen, pero con claros fines estratégicos, ya que se ha conseguido meter a Bilbao en el mapa internacional. Le dejé pensativo. Pero es difícil encontrar estrategias de empresas que sean listas y que en tiempos de crisis piensen que la innovación no es algo más que mera cosmética. En Estados Unidos ocurre lo contrario y también en

algunos países europeos. Por ejemplo, los holandeses presumen de que tienen un diseñador por cada 43 habitantes...

«Es difícil encontrar estrategias que en tiempos de crisis piensen que la innovación no es solo cosmética»

¿Qué se puede (o se debe) hacer desde la Universidad para cambiar esta situación?

En general, el mundo de la empresa está muy separado de la universidad. Y lo mismo ocurre con el proceso de enseñanza del diseño. Y eso ocurre porque mucha gente en la universidad ve el mundo de la empresa como algo que quita autonomía, limpieza y objetividad a la enseñanza. El diseño es una disciplina muy de 'hacer' y hay que implicar mucho a la gente que está 'haciendo'. Podemos tener un montón de diseñadores sin trabajo y te puedes tirar un año buscando un diseñador web y no encontrarlo, porque no hay formación acoplada a las necesidades de las empresas. Formamos a la gente para ser capitán general, pero no para cubrir todo el resto del escalafón. No lo tenemos bien resuelto.

¿Qué situación vive el diseño actualmente?

Es difícil de responder... Yo diría que el diseño está en un momento bueno, hay una explosión. No sé si es una ilusión o es una realidad, pero están apareciendo decenas de centros de enseñanza superior de diseño. En Madrid hay 14 ó 15 centros... Y el otro día me dijeron que en México hay 100.000 estudiantes de diseño y en China hablan de que tienen cerca de un millón... Es una explosión que creo que se produce porque la sociedad ve esta profesión como el punto donde se cruzan la creatividad y la producción. El problema es ver cómo se va a poder dar trabajo a tanta gente.

¿Qué proyectos tiene entre manos?

Estamos empezando a hacer proyectos en Estados Unidos. De una forma natural, ayudando a las empresas de aquí que están empezando a hacer cosas allí. Y estamos haciendo algún proyecto interesante, no tanto por el tamaño sino por la aventura de acompañar a una empresa española que está convirtiéndose en global. Concretamente, hemos ayudado a cambiar su marca a Persán, que es una compañía de Sevilla que es líder en el sector de los detergentes. Y, por otra parte, también seguimos haciendo colecciones de libros con Alianza Editorial, que cumple 50 años de vida. Me enorgullece trabajar en este tema, ya que el sector de los libros no está atravesando su mejor momento. Se pensaba que los libros iban a bajar por la venta de libros digitales, pero ya se ha visto que no es ese el problema. El problema no es que la gente compre un soporte u otro, sino que estamos dejando de leer. Y por eso me llena de satisfacción trabajar para una compañía que busca cuidar los libros que edita.

A genética do design escondida nos traços e cadernos de Manuel Estrada

Até ao dia 23 de Setembro, no MUDE, é possível conhecer o trabalho do designer gráfico espanhol, responsável pelas ilustrações dos livros de Saramago em Espanha. Os bastidores do design estão abertos

Exposição
Cláudia Carvalho

José Saramago foi um homem das palavras e não terá percebido à primeira o que é que a sua obra ganharia se as capas dos seus livros tivessem uma nova vida, que assentasse no desenho e na ilustração. Dizia o Prémio Nobel que a literatura não precisava de imagens, mas foi depois de conhecer o designer gráfico espanhol Manuel Estrada que resolveu reconsiderar. Sentou-se com o designer, que então se tornou seu amigo pessoal, e juntos deram uma nova cor a livros como O Memorial do Convento (Alfaguara) ou A Viagem do Elefante (Santillana).

A história é contada pelo próprio designer ao PÚBLICO, mas só é compreendida depois de se ver no Museu do Design e da Moda (MUDE), em Lisboa, a exposição *Onde Nasceram as Ideias. Cadernos de Equilibrista*, que mais do que mostrar o trabalho de Estrada, conhecido também por ser responsável pela imagem de algumas das empresas e instituições mais importantes de Espanha, propõe uma reflexão sobre o processo criativo no design.

"Talvez assim se compreenda que o design não é uma disciplina fácil e que requer muita reflexão", diz ao PÚBLICO Manuel Estrada, considerando que o design está na moda e que, por essa razão, o destaque que tem nos dias de hoje é passageiro.

"É por isso que é preciso explicar aos estudantes que desenhar não é uma tarefa fácil, é uma disciplina tão séria como o Direito ou a Matemática, e requer muito estudo, até porque, em tempos de crise, só os bons designers têm lugar", continua o espanhol, responsável pela identidade visual e o projecto museográfico do Museo del Traje, em Madrid, e do Museo del Ejército, em Toledo.

Em Lisboa estão expostos 50 cadernos de desenhos seus, resultado de mais de dez anos de actividade. São rascunhos e mais rascunhos, que deram origem a tantos trabalhos, também eles expostos no terceiro piso do MUDE. Há folhas, lápis e desenhos por todo o lado. Revistas, livros e posters. E há uma área dedicada ao trabalho feito para Saramago, numa colaboração que se prolongou até aos dias de hoje com

Já depois da morte do escritor, Estrada desenhou o logótipo da Fundação Saramago e algumas ilustrações usadas no seu site

Pilar del Río. Já depois da morte do escritor, Estrada desenhou o logótipo da Fundação Saramago e algumas ilustrações usadas no seu site.

Mas Manuel Estrada faz questão de evidenciar que o seu trabalho não se resume apenas a Saramago, sabendo, ainda assim, que é um tema ao qual é difícil fugir. A conversa desvia-se para o Nobel da Literatura, seja em Portugal, Espanha ou noutra país em que se apresenta (antes de chegar a Lisboa, a exposição esteve em Berlim e em Helsínquia, capital mundial do design em 2012). "Respeito muito Saramago, já o lia e apreciava antes do Nobel", conta, lembrando que trabalhar com o escritor não foi difícil. "Eu fui fazendo as ilustrações à medida que ele ia escrevendo as histórias; perguntava-lhe o que ia acontecer e ele contava-me", diz Estrada, revelando que Saramago tinha um grande respeito pela imagem, embora nem sempre tivesse uma grande sensibilidade para o design. "As vezes pe-

dia coisas que não faziam sentido, e eu tinha de lhe explicar que aquilo na prática não era possível", conta em tom de brincadeira, afirmando que, apesar das áreas distintas, se entendiam muito bem. "Tinhamos a mesma ideia, o mais importante não era vender, mas dar significado à obra."

Um papel branco e um lápis

E foi para explicar este significado que pensou nesta exposição, comissariado por Sonia Díaz e Gabriel Martínez. "Quero mostrar que tudo começa com um papel branco e um lápis e até ao desenho final há muito trabalho, muitos riscos, desenhos, rascunhos, horas a pensar", diz o designer, para quem desenhar um logótipo leva cerca de dois meses.

"O logo é sempre um quadrado vazio e é preciso pensar muito bem que o que vamos pôr lá dentro vai ser uma síntese do que estamos a representar", explica, defendendo que para um trabalho estar bem fei-

to requer tempo, estudo e reflexão. "É habitual pensarmos que qualquer um pode fazer um desenho, mas sabemos que não é assim. Todos sabemos escrever, mas nem todos escrevemos bem", atesta o designer, para quem o desenho não pode ser apenas um adereço de decoração. "Posso parecer elitista, mas um trabalho tem de ter significado e ser coerente."

É por isso que, garante Manuel Estrada, é mais difícil fazer um logo do que a capa de um livro. "Uma capa faz-se em três dias", diz o gráfico, explicando que prefere, no entanto, ilustrar um ensaio do que um romance. "É mais fácil ilustrar Freud do que Saramago", não duvida, explicando que "passar as palavras que alguém escreveu para imagens é uma grande responsabilidade". Também por isso, os seus desenhos nunca têm caras e as paisagens nunca são claras. "Prefiro que cada pessoa crie a sua imagem, essa é a riqueza da literatura."

Contact

www.estradadesign.eu
 info@estradadesign.eu

