

¿LA FELICIDAD SE PUEDE DISEÑAR?

¿LA *felicidad* SE PUEDE DISEÑAR?

TATIANA DEL TORO ZUÑIGA

Stefan Sagmeister considerado uno de los más influyentes, innovadores y sorprendentes diseñadores gráficos, nació en Austria y estudió en University of Applied Arts de Viena, ha sido nominado al Grammy 5 veces y ganador en una oportunidad por sus trabajos en el arte de portada e ideas para discos de artistas como David Byrne, Lou Reed y Los Rolling Stones. Pero más allá de hablar de su trabajo y presentarlo, quiero compartir la impresión que me llevé cuando lo conocí y escuché su conferencia. Puede que suene algo cliché o aburrido o tal vez motivador y emocionante para los fanáticos de Sagmeister pero la intención principal de este artículo es pensar y reflexionar acerca de nuestras actividades, de cómo estamos percibiendo nuestro trabajo, como lo estamos haciendo y cuestionarnos acerca de qué tan felices somos.

PALABRAS CLAVE: planeación, año sabático, creatividad, innovación, marca, estilo

Stefan Sagmeister considered one of the most influential, innovating and surprising graphic designers, was born in Austria and studied at University of Applied Arts in Vienna, has been nominated for 5 Grammys and winner on one occasion for his work done in the art of the album covers for artists like David Byrne, Lou Reed and the Rolling Stones. But even more than talking about his work and presenting it, I would like to share the impression I had when I learned about and listened to his conference. It can sound cliché or boring or perhaps motivating and exciting for Sagmeister fanatics but the main intention of this article is to think and reflect about our activities, to evaluate how we are perceiving our work, how we are doing and to question ourselves as to how happy we really are.

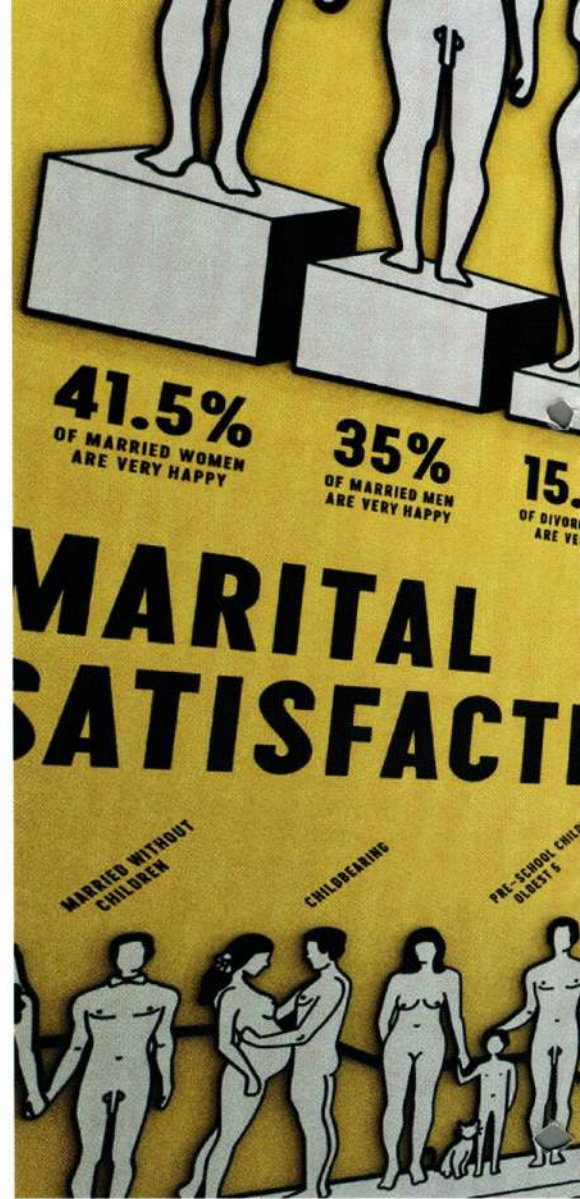
KEYWORDS: planning, sabbatical, creativity, innovation, brand, style

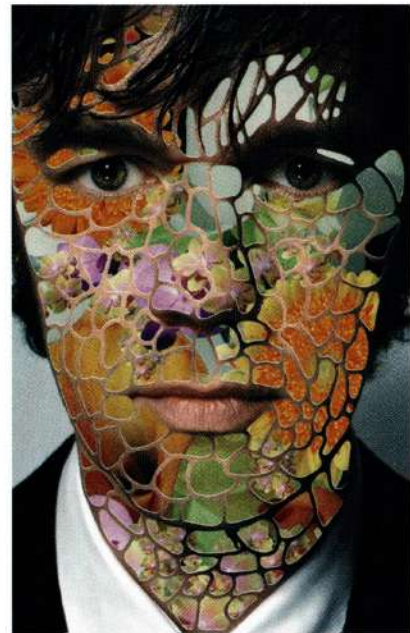

Stefan Sagmeister considerado uno de los más influyentes, innovadores y sorprendentes diseñadores gráficos, nació en Austria y estudió en University of Applied Arts de Viena, ha sido nominado al Grammy 5 veces y ganador en una oportunidad por sus trabajos en el arte de portada e ideas para discos de artistas como David Byrne, Lou Reed y Los Rolling Stones. Pero más allá de hablar de su trabajo y presentarlo, quiero compartir la impresión que me llevé cuando lo conocí y escuché su conferencia. Puede que suene algo cliché o aburrido o tal vez motivador y emocionante para los fanáticos de Sagmeister pero la intención principal de este artículo es pensar y reflexionar acerca de nuestras actividades, de cómo estamos percibiendo nuestro trabajo, cómo lo estamos haciendo y cuestionarnos acerca de qué tan felices somos. Algo tan cotidiano, anhelado y en ocasiones obvio como lo es la felicidad, si, es increíble que Stefan se haya decidido a dar y compartir no sólo experiencias sino también emociones, reflexiones y consejos para ser felices o al menos intentarlo o en el mejor de los casos plantearnos preguntas, muchas preguntas que nos llevarán a una fantástica o trágica respuesta, depende de los casos, hay unos que pueden llevar largas y confusas reflexiones y otras que no tanto, pero al fin y al cabo reflexiones que valen la pena, dudas que nos ayudan a preguntarnos realmente qué estamos haciendo con nuestras vidas y qué verdaderamente hacemos para ser felices.

Tomar decisiones, arriesgarse e intentar cosas nuevas es algo característico de Stefan, situaciones que se tornaban difíciles y muy arriesgadas, pero que al final tomó la iniciativa y lo logró, simplemente fue una buena decisión, dejó su trabajo prometedor, cerró su estudio de diseño, y durante un año se tomó un descanso. Lo

PAG. 82

que muchos llaman un año sabático, asegura que tomar periodos sabáticos es la mejor idea de negocio y quizá la mejor idea creativa que jamás haya tenido, fue entonces cuando decidió cerrar su agencia un año cada siete. Ese tiempo de descanso se remonta a milenios atrás, cuando los hebreos tomaban el séptimo año de la cosecha para que la tierra descansara y quedara todo ese tiempo sin cultivar, ni trabajar. El año sabático no solo tenía un fin agrícola también debía abandonar o dejar de lado la riqueza que su tierra le brindaba y vida establecida para volver a buscar el alimento, todo lo que necesitara y volver a ser nómada, una forma de desprenderse y desapegarse de los bienes materiales y el sedentarismo.

Al investigar se puede descubrir que las prácticas profesionales que requieren cierto descanso mental y que ayudan a recuperar la conexión contigo mismo no son tan fuera de lo común ni nada extrañas, excusas surgirán a la hora de dedicarte un tiempo para reflexionar o perseguir lo que deseas. ¿No lo mereces? ¿Tu cuerpo y mente no lo necesitan? Al principio pueden surgir todas estas preguntas, se puede llegar a unos dilemas hasta filosóficos acerca del asunto, pero qué tan consciente somos de que necesitamos parar por un momento o que necesitamos un descanso.

Sagmeister comprobó que con esta práctica ha mejorado e incrementado su creatividad, la calidad de

lo que realiza y un notable aumento de sus ingresos. Cuenta que la primera vez no fue para él nada fácil, como la mayoría de todas las primeras veces, tener el valor de dejar todo por un tiempo y aventurarse en algo que no había hecho era lo que más le producía miedo, además de que el mundo que conocía y en el cual lo conocían se olvidara de él, temía que sus clientes no sólo lo olvidaran sino que no lo perdonaran, que saliera por un tiempo de un mercado tan competitivo, muchas veces pasó por su cabeza que sus clientes decidieran trabajar con otras compañías y que ya no quisieran trabajar más con él y pensarán que era una decisión poco profesional. Al regresar de su año sabático, se encontró con que ninguno de sus suposiciones o preocupaciones se cumplió, sus clientes le decían que era una excelente idea y que en el mejor de los casos ojalá pudieran hacerlo ellos también.

Empezó a indagar sobre el tema y se dio cuenta de que muchos otros profesionales lo hacían, entonces llegó a una pequeña pero importante conclusión, muchas personas pasan por alto que se deben descubrir cosas nuevas, otras disciplinas, otros lugares, otras experiencias y hablar con otras personas, eso no se puede hacer si se trabaja todo el día y si sólo se tienen pequeños tiempos para las consideradas necesidades básicas. Lastimosamente ese es el ideal de vida americano, trabajar todo el día, todos los días o tener múltiples trabajos para suplir una serie de necesidades que los medios y

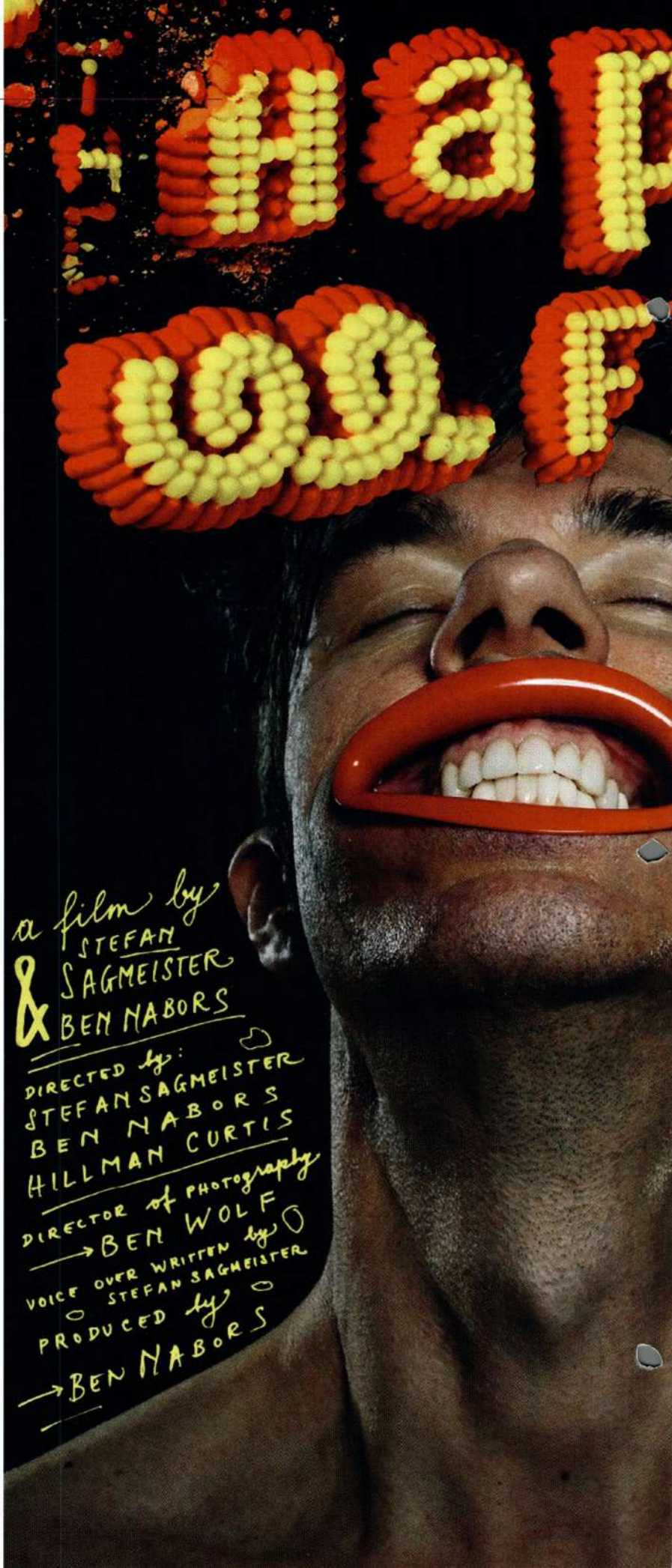
estereotipos han vendido como básicos y pensar en un tiempo libre o un tiempo para sí mismo cuando ya no hay mucha oportunidad de disfrutarlo realmente.

El deseo de escapar un tiempo de su estudio en Nueva York nació de su frustración por la modernidad y mecanización, Stefan recuerda que en tiempos pasados todo se proyectaba hacia la máquina querían que todo el trabajo lo hiciera esta idea de la máquina, de la industria, de la tecnología pero mientras tanto toda la dedicación y esfuerzo la hacía la persona y ahí es donde defiende esta idea al cien por ciento, eliminar las maquinas todo lo que más se pueda, devolverle el lado humano al trabajo explicaba además que no era una mirada nostálgica ni romántica, ni pide claramente que se haga todo a mano, pero sí devolver el enfoque humano a las cosas, dejar de ser tan mecanizados y conservar la esencia y la relación que se tenía con el proyecto a realizar.

Stefan cuenta que muchos de los edificios, objetos y productos que nos rodean parecen haber sido diseñados por una máquina, él no estaba de acuerdo y mucho menos conforme, y se propuso

PAG. 84

EL DESEO DE ESCAPAR UN TIEMPO DE SU ESTUDIO EN NUEVA YORK NACIÓ DE SU FRUSTRACIÓN POR LA MODERNIDAD Y MECANIZACIÓN

a film by
STEFAN
& SAGMEISTER
BEN NABORS

DIRECTED by:
STEFAN SAGMEISTER
BEN NABORS
HILLMAN CURTIS

DIRECTOR of PHOTOGRAPHY
→ BEN WOLF

VOICE OVER WRITTEN by
STEFAN SAGMEISTER

PRODUCED by
→ BEN NABORS

devolver el lenguaje humano al diseño gráfico. Esto fue resultado de una de sus épocas sabáticas, donde encontró el tiempo para reflexionar sobre ello. Después de eso su estudio se re direccionó a la parte más humana y personal. Necesitó tiempo fuera de su oficina para ver el panorama desde lejos y organizar lo que necesitaba y en el fondo deseaba.

En este momento de su vida Stefan ya ha dado muchas charlas sobre diseño y felicidad, por lo tanto tiene bastante material para poner sobre la mesa. Además es un tema que tiene mucho impacto sobre el público, no era solamente una oportunidad para indagar sino también para experimentar y crear en el medio audiovisual, lo más interesante es vincular y relacionar el público con un interés personal. La película *The happy film*, ni la exhibición *The happy show*, son resultado de una investigación científica sino de una experiencia e inquietud personal. Es básicamente una obra, una idea que encierra la felicidad y donde el diseño tiene un papel muy importante en la interacción de los participantes con la obra, cuyo objetivo principal es hacer feliz al otro, empezando por ser feliz uno mismo.

La curiosidad no tiene fin, el asunto de la flexibilidad, el equilibrio, del balance adecuado, es un tema bastante complicado y se ha demostrado que todas las indagaciones y lecturas sobre psicología positiva aseguran que el 40% de nuestro bienestar proviene de los planes improvisados y las actividades no repetitivas. Pero es muy complejo cuando en una compañía eres demasiado flexible, y vas de un lado para otro, puedes acabar perdido y tal vez sin trabajo. Entonces, Stefan llega a la siguiente conclusión "La variedad te hace más feliz". Considera que lo más interesante e importante acerca de la felicidad es que para ser felices no es necesario una separación o aislamiento de los objetos, costumbres o experiencias cotidianas, por ejemplo los eclipses para él son algo supremamente emocionantes, al igual que un amanecer, pero el amanecer lo tenemos todos los días, el eclipse de vez en cuando, es un poco más raro, no es cotidiano, pero si un amanecer se tuviera cada tantos años, nos volveríamos locos por poder apreciar un amanecer, ahí podemos ver claramente una de sus reflexiones, la monotonía nos está acabando, nos está aburriendo, la variedad es la que llegará como la salvadora.

Del otro extremos nos encontramos nosotros, sí, nosotros porque también me incluyo, corriendo y viviendo la vida occidental moderna donde todo debe estar listo para ya, donde debemos dejar de lado el bienestar y descanso para que el trabajo o todo lo demás salga perfecto, Sí, también perfecto, todo debe estar milimétricamente exacto, todo debe cuadrar con todo y además debe cumplir las múltiples expectativas de un gran grupo de personas. Tareas pendientes, plazos de tiempo, cambios de prioridades, no nos dejan centrarnos o dedicarle un mínimo de tiempo al aquí y al ahora, utilizamos nuestra cabeza como un contenedor de inquietudes y malestar y no como

una herramienta para ser creativos, para pensar y aportar valor e impacto con las cosas y proyectos que realizamos.

La felicidad juega un papel muy importante en la filosofía de Stefan y ser feliz en el trabajo es su eje central, de allí la relación con el ser útil en el trabajo, encontramos nuestro trabajo útil cuando nos gusta o ayudamos a alguien, cuando se tiene una buena experiencia y miramos que sirvió realmente para algo, dar una responsabilidad al trabajo, esto contribuye y ayuda que tenga un sentido, más que cumplir mecánicamente con una función.

Estamos diseñados, adoctrinados y acostumbrados a tomarnos muy en serio el miedo, las preocupaciones, el malgenio mientras que la felicidad no funciona de la misma manera no tiene los mismos mecanismos. Dejar que los miedos siempre estén ahí, que nos acompañen a todo lugar y que no seamos capaces de vencerlos es lo que nos mantiene en la rutina. Pero Stefan ha solucionado el gran dilema ha averiguado de qué manera ser feliz, ya tiene todo un procedimiento y ciertas instrucciones que no sería mala idea imprimirlas, copiarlas y pegarlas en una pared, escritorio o lugar visible. Usando ejemplos simples, cotidianos y encantadores, este diseñador comparte sus más íntimas reflexiones

sobre la tan famosa felicidad, sus siete reglas tanto para la vida como para el diseño pueden aplicarse a todos los que buscan o quieren encontrar la felicidad, claramente con varias adaptaciones.

Empezó con algo así “Mujeres, hombres, lindos, feos, gordos, gordas, enfermos, saludables, ricos, pobres, negros, blancos, todos tienen la misma posibilidad de ser felices” El ser humano puede irse adaptando a casi cualquier condición. El empezar a cuestionarse de qué tan felices somos o qué nos puede hacer feliz en nuestra profesión, carrera o estudios, es realmente pensar y reflexionar sobre algo que parece muy obvio, pero que la respuesta se demora, porque muchas veces las prioridades o necesidades son otras, cumplir con otros términos, vivir bajo otras mecánicas ¿Pero es realmente bueno esto? la respuesta de Stefan fue muy simple, hacer más de lo que le gusta y menos de lo que no le agrada. ¿Y qué es lo que realmente le gusta a Stefan?

A mí, como sabrán, me gusta hacer listas. Y aquí va la mía sobre lo que me da felicidad:

1. Pensar sin presión.
2. Viajar, me inspira a crear.
3. Usar una amplia variedad de herramientas y técnicas. No me gusta quedar atrapado en la panta-

PAG. 86

DISEÑAR Y SER FELIZ SUENA SIMPLE, PERO ¿QUÉ TAN FACTIBLE Y POSIBLE ES?

lla de la computadora; quiero trabajar en proyectos que demanden el uso de diferentes técnicas.

4. Involucrarme en iniciativas que me importen, que tengan contenido, y que ese contenido esté cerca de mi corazón. Un ejemplo: campañas sociales, por el bien común.
5. Que lo que mando a la imprenta vuelva bien hecho; que refleje la calidad de mi trabajo.
6. Obtener feedback de personas que ven lo que hacemos.
7. Diseñar un proyecto que sienta en parte nuevo y en parte familiar.”

Estas fueron las palabras dichas por Stefan, tomando nota rápidamente de cuál sería su receta o fórmula perfecta, me di cuenta que realmente no es tan difícil como creía o como muchas personas lo hacen creer, esto me hizo plantearme muchas preguntas más y no es malo, cuestionarse constantemente es la idea, el pensar si las cosas están bien o necesitan un cambio siempre será positivo.

Diseñar y ser feliz, suena simple, pero ¿qué tan factible y posible es? Tal vez te has preguntado esto en muchas ocasiones en lo que llevas de la carrera, o en lo que llevas de la vida, pero es simple. Él nos daba algunos consejos, llamémosle tips: cada noche antes de dormir escribe en una libreta 3 cosas que pienses que funcionarían, y que ese sea el último pensamiento de tu noche. Algo mencionaba en unos párrafos atrás, psicología positiva. Las grandes instalaciones, grandes formatos, elementos no convencionales para una exposición; esa es la forma de Sagmeister de romper con los límites y hacer de su creación algo acogedor y admirable, y si, digo admirable, porque tienen un fin, esa finalidad es también hacer sentir al espectador parte de estas instalaciones, interactuar, más allá de la observación y percepción se trata de esa relación, de

esa interacción que puede llegar a hacer cuestionar al que la observa, al que simplemente está ahí.

Existen varios tipos de felicidad: la felicidad corta, un momento feliz, como un orgasmo, la felicidad en término medio, como tu bienestar, la felicidad a largo plazo, encontrar en lo que eres bueno en la vida. Parece muy simple esta clasificación, ¿pero qué tan cierta es? Salir, explorar y sobrepasar los límites, eso es una forma de alcanzar los objetivos propuestos, tener un concepto bien planteado e ideas claras de cómo llevarlo a cabo puede ser un camino a la felicidad fijar proyectos o realizar los que se tienen en stop o en nuestra cabeza, aumentara el bienestar, por lo tanto según los estudios y conclusiones de la teoría de Stefan aumentará nuestra felicidad.

Elegimos nuestra carrera, muchas ocasiones esto nos lleva a elegir: 1.nuestro trabajo, 2.nuestra pareja, 3.nuestro color de ropa, 4.nuestra comida, 5. nuestras actividades, 6.nuestras preferencias, 7.la música que escuchamos, 8. Los objetos que coleccionamos, para resumir son muchas cosas que diariamente o a lo largo nuestra vida elegimos o elegiremos, está en nuestras manos, la felicidad también está en nuestras manos. Así que manos a la obra. El poder que le da al tiempo libre, es lo que mantiene vigente a Sagmeister, lleno de ideas, hasta el punto de llegar a ser un gran referente del diseño y de muchas personas, pero lo más importante es que es una persona feliz, y en estos tiempos es muy difícil encontrar a una persona que asegure serlo, y más que asegurarlo que tenga la seguridad y confianza de compartir su experiencia en un mundo lleno de críticas, estereotipos y tabúes.

Sean muy, muy felices, lo dice Stefan Sagmeister, no lo digo yo.