

MUCHO MÁS QUE TIPOS

Taller de ilustración tipográfica

Paco Fernández
GRANADA DESIGN

Nunca dejes de aprender

El taller de ilustración tipográfica *Mucho Más que Tipos*, impartido en la Escuela de Arte Granada como complemento al currículo de los estudios para la Diplomatura en Diseño Gráfico y Producción Multimedia, pretende descubrir al alumno nuevos usos no convencionales de la tipografía.

A lo largo de cuatro días, y combinando teoría y práctica, damos un repaso a los precedentes y la actualidad de esta disciplina a través de cuatro charlas con proyección de numerosos ejemplos realizados por los más prestigiosos diseñadores e incluso artistas plásticos procedentes de muy diferentes países.

La tipografía es un recurso de primer orden para el diseño gráfico. No se usa únicamente para componer textos, frases o títulos, sino que nos ofrece infinitas posibilidades ilustrativas si sabemos sacarle todo el partido que nos puede dar.

Disponemos de todo un repertorio tipográfico en el que, además de letras y números, hay un conjunto adicional de signos que nos pueden ayudar bastante en nuestras tareas creativas de resolución de problemas de comunicación, que es en esencia, la labor del diseñador gráfico.

Sin contar la innumerable oferta en tipografías que miles de fundiciones tipográficas ponen a nuestro alcance, bajo cesión de licencia o de manera gratuita, y disponibles en internet.

Unas tipografías que tienen su propio carácter, su propia personalidad. Uno de los ejercicios que se le pide a los alumnos es que dibujen la cara de una persona sólo con letras y signos tipográficos. Resulta curioso observar de qué manera cambian los rasgos de la cara de la persona dibujada únicamente cambiando la tipografía de los signos utilizados, mostrando, cómo no decirlo, diferentes personalidades.

Es de vital importancia para el diseñador tener amplios conocimientos acerca de la tipografía, su historia, evolución, maestros, etc., y, por supuesto, saber cómo utilizarla correctamente y cómo utilizar el repertorio de signos complementarios de un modo correcto, algo no muy común entre los diseñadores. Es frecuente ver cómo, por ejemplo, se utiliza el signo de la pulgada en sustitución de las comillas, o se desconoce totalmente qué tipo de comilla hay que utilizar, algo tan sencillo que está normalizado por la Real Academia de la Lengua Española y que desgraciadamente ignoramos de sobremañera.

Acostumbrémonos a hacer un buen uso de la tipografía, extraigámosla de su contexto, girémosla dándole una y mil vueltas y observemos cómo da de sí, permitiéndonos diseñar con acierto.

Conviértete en una fiera del diseño

La parte práctica del taller consiste en la gestación y elaboración de un trabajo alrededor de un tema común y realizado únicamente con elementos tipográficos en blanco y negro.

La parte teórica, como hemos citado, consta de cuatro charlas con proyección de diapositivas.

El esquema del taller es el siguiente:

Día 1

Charla: Letras *versus* objetos

Práctica: Planteamiento de un ejercicio práctico

Día 2

Charla: La poesía visual

Práctica: Ejercicio de poesía visual

Exposición de las primeras ideas

Día 3

Charla: El retrato tipográfico

Práctica: Planteamiento de un ejercicio práctico

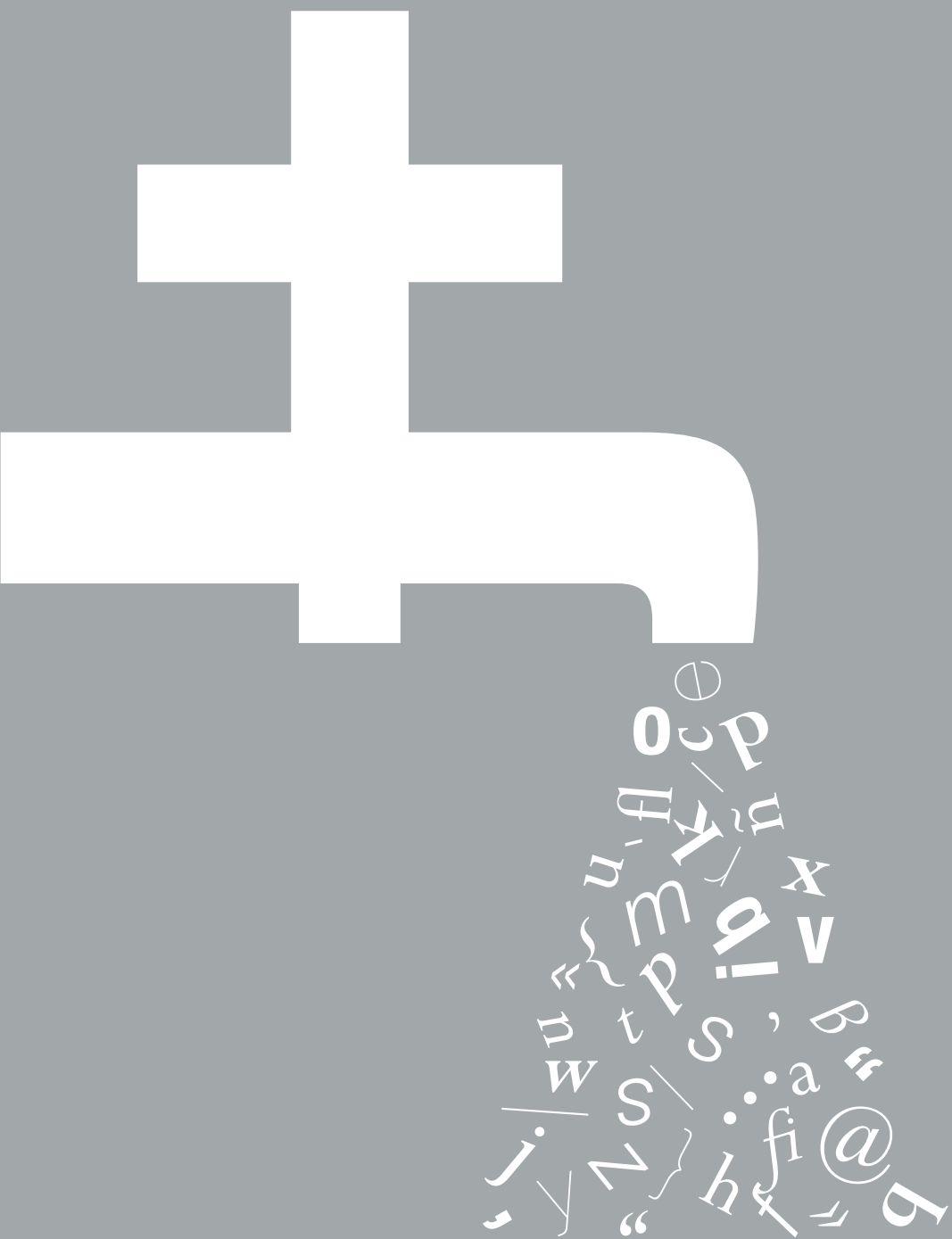
Nueva exposición de ideas

Día 4

Charla: Tipografía en el arte

Práctica: Muestra y comentarios acerca de los trabajos finalizados

Posteriormente se monta una exposición en la propia escuela y se edita un pequeño libro con los trabajos más interesantes con comentarios de los propios autores y de los profesores responsables del taller.

Ábrele el grifo a tu creatividad

Impresiones tras el primer taller “Mucho más que tipos”

Paco Fernández

Quisiera agradecer a los responsables de la Escuela de Arte Granada, su valentía al contar conmigo para impartir este Taller de Diseño, que con el título “Mucho más que tipos”, ha servido para dejar patente la importancia de la tipografía como recurso en el diseño gráfico.

Un punto de partida más en esta aventura hacia el diseño gráfico que 44 alumnos han iniciado hace solamente 4 meses.

Desde luego que mi experiencia es amplia en la utilización de la tipografía: prensa diaria, revistas, literatura de empresa, packaging, identidad visual, etc., pero quizás no había sido realmente consciente de ello hasta comenzar los preparativos de este taller, al descubrir cómo mis diseños eran tan ilustrativos, dentro de las presentaciones, como los de los grandes diseñadores gráficos españoles y de diversos países que desde hace años vienen siendo mis maestros. Un auto-reconocimiento que me otorgo cuando ya casi cumpla

20 años es esta maravillosa profesión. Dos décadas de aprendizaje continuado, incesante investigación, fuerte autocrítica y máximo compromiso ético con mi profesión y con todos los practicantes de la misma.

Me satisface mucho el hecho de que los alumnos hayan sido capaces de asimilar el concepto básico que pretendía transmitir: la tipografía sirve para mucho más que componer textos o configurar logotipos, la tipografía es un recurso de primer orden para el diseñador gráfico. Todo ello, mediante un razonamiento mental previo, imprescindible y fundamental etapa en la concepción del diseño.

Me ha sorprendido gratamente la capacidad de los alumnos para ensayar con lo aprendido y las formas de resolución gráfica utilizada en las propuestas de trabajo que durante estos días hicieron. Caligramas, poesías visuales, retratos tipográficos, algunos de gran calidad, realizados por estudiantes que habían recibido la clave para pensar y luego trabajar sólo unas horas antes. Algo que ha quedado plasmado en la exposición de trabajos realizados sobre la idea del Tsunami, la catástrofe que dejó desoladas las costas de varios países y que desoló también, emocionalmente, al resto del mundo. Un ejercicio realmente difícil, totalmente gratuito (nadie encarga ese tipo de trabajos), ¿podríamos llamarlo *diseño solidario?*, una expresión gráfica personal, en fin, una actividad que –como también hemos debatido estos días– raya la frontera entre diseño y arte.

MOTHER

Mother & Child fue un logo para una revista que nunca se publicó,
lo diseñaron entre Herb Lubalin y Tom Carnase en 1965
y muestra el poder de las ideas de unos maestros

LETRAS *VERSUS* OBJETOS

Letras que son objetos

«Las letras son objetos, y no imágenes de objetos», nos dice Eric Gill en una de sus numerosas citas al estilo bíblico de su Manual Tipográfico, una definición del todo contrapuesta al famoso *Esto no es una pipa* de Rene Magritte, en el que no es una pipa lo que vemos, sino la imagen de una pipa. Ésto ahora es así, pero al principio era diferente.

En su origen, las letras (o pre-letras) no eran objetos en sí mismos, sino representaciones de objetos, animales, personas... Las primeras 'aes' fenicias representaban la cabeza de un buey. Su trazado evolucionó hasta la A que hoy conocemos, pero nada impide, aun hoy día, ver de nuevo la cabeza de un toro si giramos la A. Del mismo modo que es fácil ver una girafa en una h, una serpiente en la s o incluso un pájaro que vuela en una v.

Las letras son objetos, y en las manos del diseñador gráfico pueden llegar a ser objetos poli-visuales que se convierten en símbolos o ilustraciones ya sean sólo o combinadas, desestructuradas o recompuestas...

«Un ojo es capaz de convertir una cosa en otra cosa» dice Nicolás Sánchez, ésta es una realidad que permite al diseñador jugar con lo visual a través de alusiones forzadas.

Desde el magnífico Mother and Child de Herb Lubalin al prolífico hacer en este sentido de Manuel Estrada, presentamos el trabajo de un gran número de diseñadores como ejemplos vivos de cómo hacer la letra objeto.

Objetos forzados a ser letras

A través de las más increíbles sustituciones podemos convertir cualquier objeto en letra.

Esta es la segunda capacidad que descubrimos en este taller, algo familiar con lo que solemos estar acostumbrados desde pequeños. Pero, no obstante, algo que hay que saber ejecutar con maestría para no caer en la pura obviedad.

Realmente, nuestras ciudades están plagadas de ejemplos mediocres de todo esto, a través de sustituciones que a veces rayan lo ridículo y dando nefasta imagen de nuestra profesión.

El espacio blanco que se lee

Y como colofón mágico, algunos ejemplos de cómo sacar algo de donde nada hay. Cómo hacer que el espacio blanco se pueda leer.

Poema visual de Joan Brossa realizado en 1990

LA POESÍA VISUAL

'Poética Visual'

José Carlos Beltrán

Poesía visual [...] se produce con la combinación de todo aquello que sea útil al poeta, (letras, números, objetos, etc...) para expresar el estado anímico del autor ante su realidad, elevándola a poema. Crea sensaciones a través de la intención primitiva de su mensaje, en total libertad de interpretación hacia el lector-receptor que se convierte con ello en coautor, sin el cual el poema visual dejaría de tener sentido, para convertirse en un mero hecho de egoísmo expresivo.

El poema visual debe de ser ante todo poesía, sugerencia, sinceridad y debe de ser visual y directo, como un golpe de atención a la sensibilidad, empleando los mínimos medios para brindar los máximos significados en pro de la libertad en todos los sentidos. El poeta visual es un ser capaz de crear amor desde el amor, y el poema visual debe de ser un puro acto de ese amor, hacia la unión de las sensibilidades. La poesía visual es la vida misma.

Tras esta introducción, damos un repaso a los precedentes que se sitúan en los caligramas progresando a través de autores como Guillaume Apollinaire hasta que se acuña el término poesía visual.

Damos un repaso a la obra de poetas, artistas plásticos y diseñadores gráficos desde este punto de confluencia que nos acerca a una forma lírica de comunicación gráfica más cercana al arte que al funcional diseño.

Como ejemplo singular, la obra del genial Joan Brossa, "el poeta del diseño", un mago de lo visual que nos descubrió a muchos el modo de sintetizar al máximo una idea y una de las figuras indiscutiblemente indispensables en la historia del diseño gráfico español y, cómo no, mundial. Complementado después con una muestra de su repercusión en el trabajo de tantos y tantos diseñadores gráficos a través del homenaje visual que se le realizó con motivo de su fallecimiento en 1999.

Y, desgraciadamente también, el fallecimiento de otra gran figura del diseño gráfico español como lo fue Daniel Gil, produjo otro homenaje a través de carteles realizados por un buen número de importantes diseñadores españoles que se publicó en revistas especializadas.

Como colofón, les mostramos las llamadas ideografías de Juan Toribio donde la propia palabra muestra su mismo significado de modo visual a través de un excepcional uso de la tipografía.

Identificador visual de los *Premios Cervantes*, diploma del Art Director Club of Europe concedido en 1993 a Manuel Estrada

EL RETRATO TIPOGRÁFICO

«Con un seis y un cuatro, hago tu retrato», un juego de niños que todos hemos practicado, y que nos muestra desde muy temprano cómo utilizando ciertos signos, obtenemos otros dibujos que nada tienen que ver, por ejemplo el retrato de una persona.

El retrato tipográfico ha sido un recurso muy utilizado por los diseñadores para ilustrar o crear identificadores visuales. Por tanto, damos un repaso al trabajo en este sentido de algunos artistas plásticos y diseñadores gráficos, juntos nuevamente y jugando con el mismo recurso para diferentes finalidades.

Y volvemos a exponer otro homenaje, esta vez por el fallecimiento del tipógrafo Giraldo Miracle, en el que vuelven a participar diseñadores españoles con trabajos que fueron publicados en revistas especializadas.

De internet seleccionamos un web-site que ofrece postales tipográficas para su utilización gratuita: www.creativepostcardclub.com. Un lugar en el que encontramos muchos buenos ejemplos de retratos tipográficos realizados por diseñadores procedentes de muy diversos países. Por cierto, la participación en el web-site está abierta a todo el mundo.

También en internet encontramos un sitio realmente interesante. Dos neoyorquinos, un arquitecto y un informático han creado www.ni9.com, un web-site donde muestran experimentos creativos realmente fascinantes y donde podemos encontrar una serie de retratos tipográficos dinámicos con sonido, se trata de dibujos que se van haciendo, deshaciendo y volviéndose a hacer letra a letra, utilizando sólo las letras del nombre de la persona retratada. La dirección de esta sección es: www.ni9e.com/typo_illus.html.

Damos un repaso también por la obra de insigne calígrafo árabe que representan con escritura personas, animales, y todo tipo de objetos. El Islam no fomenta –aunque tampoco prohíbe– la representación de personas, por lo que la decoración ornamental árabe prescindía totalmente de su representación, hecho que ha favorecido el desarrollo de una caligrafía realmente excepcional.

Para finalizar vemos otro web site, el *Bembo's Zoo*, en el que la tipografía Bembo forma todo tipo de animales. Vemos de que modo el retrato tipográfico ha sido un recurso muy utilizado también en el mundo de la publicidad, para finalizar con algunos *specimens* tipográficos, de las Top Ten de la tipografía.

El *Alimento* de Behrang Samadzadegan

LA TIPOGRAFÍA COMO RECURSO ARTÍSTICO

Hemos paseado durante estos días previos por la frontera entre arte y diseño, para muchos es más el filo de una navaja, uno de los focos para el eterno debate, ¿el diseño es arte? ¿el arte es diseño?

En palabras de Joan Costa, con las que muchísimos diseñadores sintonizamos plenamente, la diferencia está clara: «el arte plantea problemas mientras que el diseño soluciona problemas». Pero esto sólo es una opinión con la que otros muchos discrepan. Debatamos, pero pensemos lo que pensemos, lo que sí es necesario es trabajar con ética.

Vamos a ver por último unas muestras de trabajos de artistas tan conocidos como Joan Miró o tan desconocidos como el persa Behrang Samadzadegan que juegan en su obra, como otros muchos, con las letras, ya sean latinas o árabes. Quizás esta muestra tenga sólo un carácter simplemente anecdótico, pero estamos discutiendo por esa frontera entre arte y diseño y realmente nuestra cultura y cultura visual debe ser lo más amplia posible dentro de un aprendizaje que no cesará nunca, afortunadamente.

Mostramos también algunos ejemplos de los trabajos incluidos en la exposición "*Si el objeto del arte es el objeto de arte entonces el arte no existe fuera del arte*" celebrada en 1994, en la que participaron tanto artistas plásticos como diseñadores gráficos españoles. Una muestra mucho más cercana al arte que al diseño, pero ¿se nos quedó claro dónde se sitúa la frontera?

Sólo queda observar en los trabajos realizados la influencia de lo visto durante estos días, y comprobar gratificadamente que hay muchos han hecho un trabajo excelente.

Apriétale las tuercas a tus diseño