

*Agenda ENAP 2013

Tipografías de egresados*

DCV Karina Díaz Barriga
CG Alicia Portillo Venegas

Texto presentado en el 8° Simposio Internacional del Posgrado en Artes y Diseño. Libro, escritura y tipografía. Procesos de investigación-producción en las artes, el diseño y la comunicación visual.
ENAP, UNAM. 13, 14, 15 de noviembre de 2012.

En el mundo de la producción del libro existen finas líneas limítrofes entre el libro convencional, el libro de acabado especial o experimental y el libro como expresión artística; límites tan delgados que no siempre son fáciles de definir y que al mismo tiempo le permiten al diseñador determinar el potencial de productos editoriales. Las agendas son un medio versátil y adaptable, que permiten diversas manipulaciones siempre que se mantenga su función calendárica, por ello el diseño de esta agenda ENAP 2013 ha sido un espacio de exploración, no solo editorial sino objetual, por esas áreas colindantes de los componentes de su diseño.

La agenda 2012 “Un fragmento del tiempo resguardado en papel” abordó la materialidad del libro, en esta nueva edición partimos de la inexorabilidad del tiempo. Usar costura expuesta, cubiertas en lugar de tapas, camina y no forro, impresión de barniz sobre blanco, es decir, la aparente fragilidad del objeto es metáfora del tiempo y representa un reto intentar detenerlo con la historia personal de quien en sus páginas escriba.

El presente simposio titulado “Libro, escritura y tipografía. Procesos de investigación-producción en las artes, el diseño y la comunicación visual” ha sido el marco adecuado para desarrollar un producto que reconoce diferentes componentes de un libro, tanto en el contenido como en la producción:

a) la edición (contenidos de tema tipográfico), b) el diseño (de la interfaz tridimensional y gráfica que permite la navegación en el objeto), c) la producción (que reúne diversos saberes específicos técnicos en un fin común) y d) la comercialización (que implica un planteamiento costo/producción viable en términos manuales y de corto plazo).

Así también se consideran los diversos actores que intervienen en cada proceso, y cabe mencionar aquí, que la dirección del proyecto correspondió a los académicos Karina Díaz Barriga, Esteban Granados y Alicia Portillo. La producción manual se debe a la colaboración de siete alumnos en servicio social y personal de base. Y el tema de la agenda, Tipografías diseñadas por egresados de la ENAP está a cargo de nueve ex alumnos.

Desde la visión editorial de la comunicación presentamos esta agenda como un objeto discursivo integral, de manera que la planeación y producción del contenido/contenedor sirva a las necesidades fundamentales de uso y protección, pero a la vez comunique y refuerce el sentido de su contenido.

Este proyecto inició con el diseño integral del objeto, el contenedor material que genéricamente denominamos “libro”. Los libros de las diferentes civilizaciones del mundo son el resguardo material de la memoria de cada cultura. Cada libro conforma un eficiente sistema integrado por los contenidos, las escrituras, tipografías o imágenes, la forma y tamaño, los materiales, las decoraciones, los enlaces entre todas las partes es lo que permite que los libros perduren. De frente a la transición tecnológica del libro hacia su formato digital,

vale la pena reflexionar sobre la tecnología que se ha mantenido vigente los últimos 1500 años, el libro tipo códice. Revisar los procesos manuales o industriales que lo han formado permite valorar sus características materiales únicas, relacionadas con una lectura sensorial completa, como el aspecto visual equilibrado y clásico o el tacto que anima a interactuar con el objeto durante más tiempo. Características que derivan en gran parte de los elementos básicos del libro: papel, estructura, materiales de unión, impresión.

Para este año se propone una adaptación contemporánea de un estilo originario del códice, proveniente del siglo VI d.C., de la región de Egipto: el libro copto, hermanado con manuscritos griegos, búlgaros y serbios; cuya influencia repercutió en toda la cristiandad oriental, el cercano oriente islámico y en el norte de África. Se trata de un estilo de encuadernación que se reconoce por el sistema de unión con hilo usando la puntada de cadeneta, que enlaza los cuadernillos sin usar de por medio un soporte perpendicular de costura, y que protege los cuadernillos con tapas, formando un paralelepípedo sólido. El códice copto es el canon del libro occidental manuscrito o impreso que usamos hasta nuestros días.

Dice el investigador en encuadernación José Luis Checa Cremades respecto del trabajo de la artista Mechthild Lobisch “en el libro cobra interés la reflexión sobre los procedimientos de manufactura, lo que lleva a la encuadernadora a dejar a la vista en algunos de sus trabajos las estructuras de cosido con la finalidad de realzar las estructuras básicas y los materiales disponibles [...] Lobisch ha obtenido soluciones “abiertas” a problemas prácticos de hoy: estructuras visibles, mejoras funcionales utilizando el mínimo de adhesivos.”¹ De esta forma y siguiendo por un lado el ejemplo de la encuadernadora alemana y por otro destacando la naturaleza original del libro copto, se ha dejado en nuestro ejemplar, la costura expuesta acompañada con cubiertas flexibles y camisa plegada. El tiro consta de 200 ejemplares que se han numerado para reconocer el valor intrínseco del trabajo artesanal cuyas alternativas técnicas difieren de la producción industrial.

En este principio del siglo XXI, ante un panorama de transformación tecnológica e hibridación conceptual del libro, el diseño editorial o la puesta en página, podría también llamarse “interfaz” de enlace entre los contenidos y el usuario, parte de un arreglo claro y funcional pero recurre de manera sutil a consideraciones técnicas más clásicas como el diseño a 2 tintas, la impresión combinada manual/digital o el uso intencionado de la signatura en lomera. De esta manera el usuario navegará por los días en un objeto real y dinámico. El diseñador Geoffrey Brusatto nos recuerda que: “La naturaleza material del libro de papel impreso y su estructura ofrece numerosas posibilidades, que de hecho son factibles de realizar con las técnicas modernas de producción. La investigación práctica debería continuar explorando estas características táctiles, visuales y olfativas para llegar finalmente a un nuevo libro impreso, que además de su función como portador de información también deje espacio para la participación del lector.”² Qué mejor participación que recuperar día a día las actividades cotidianas en un soporte amable y curioso.

El presente proyecto propone tener en la ENAP un espacio de estudio sobre encuadernación, sus estructuras, alternativas, desarrollo histórico, investigación nacional, información y práctica que permita diversificar las posibilidades del diseño editorial, sin limitarse a las alternativas comerciales de la producción en serie, y dando oportunidad a la expresión estética y creativa en la elaboración de un objeto de comunicación, en el que se integran diversas especialidades gráficas para dotar al libro impreso de unas características únicas en un tiempo que puede ver juntas diversas estructuras que no se conocieron ni fueron afines en su momento cronológico, pero que hoy en día se encuentran y se suman a la tecnología digital.

Por otro lado, la comunidad de la Escuela Nacional de Artes Plásticas ha mostrado un enorme interés con respecto a la tipografía, motivo por el cual hacía falta crear un producto que permitiera exhibir el material que se ha venido gestando desde ya varios años y hoy conforma una base sólida en la labor tipográfica mexicana, por ello la comercialización de la agenda nos invita a reforzar los lazos entre los miembros de la comunidad de la ENAP al ser una ventana que deja ver entre diseñadores el trabajo personal o profesional de miembros de este espacio académico. Hoy podemos hablar de una larga labor de enseñanza tipográfica en nuestra escuela, que ha pasado desde los procedimientos mecánicos hasta los procedimientos digitales y que va dando frutos diversos de cada vez mayores alcances. Presentamos tipografías hechas para proyectos específicos o como proyectos personales que demuestran la importancia de ver a la tipografía como la portadora principal de los mensajes, como vehículo de información representada en cada trazo. Por ello nos resultó importante darle un merecido espacio de difusión al trabajo de los colegas y que sirva de ejemplo e invitación a continuar trabajando intensamente por diversas líneas de investigación y difusión para el diseño de fuentes.

La necesidad de comunicación, así como el interés por darle forma visible a la palabra propició el desarrollo de símbolos y soportes que permitieron plasmar y expresar el pensamiento humano. De este modo, la tipografía es la conexión entre el mundo visual y el mundo auditivo, es el medio que permite llevar las ideas concebidas y estructuradas con anterioridad.

La tipografía generada en México ha ido creciendo día a día el número de fuentes tipográficas nacionales va en aumento. Vale la pena reflexionar hacia dónde vamos y qué queremos transmitir, no se trata de ser nacionalistas, de hacer tipografías “muy mexicanas”, pero sí de crear fuentes que reflejen el bagaje cultural, el momento histórico y espacio geográfico de los diseñadores mexicanos. Como la Dra. Garone menciona “tengamos la inteligencia de usar lo que se está produciendo en el país [...] es un absoluto desperdicio de materia prima, de materia intelectual y de historia cultural no consumir lo que se está generando en este país”.³ Es necesario entender a la tipografía mexicana como un sistema de signos heredados del proceso cultural europeo centralista con características y elementos gráficos propios y bien definidos, que ahora pueden reflejar una diversidad cultural considerada como periférica, y que representa la tercera lengua con más hablante mundiales. Nuestras fuentes tienen que ir a la par de la evolución de nuestro idioma, pero sobre todo de nuestras necesidades.

En el ámbito académico y profesional, el desarrollo de la tipografía ocurre por diversas vertientes y en la escena nacional se vislumbran propuestas interesantes que van estimulando poco a poco el interés de los alumnos y académicos, propuestas que algunos casos sí concluyen con el set básico y podrían circular en el ámbito comercial, fortaleciendo una labor gremial antes, incluso, que institucional.

La selección de las tipografías que conforman la agenda, no respondió a una convocatoria abierta, ya que no se trata de un catálogo, sino de una muestra del quehacer tipográfico que han realizado recientemente miembros de la comunidad de la ENAP.

Los criterios de selección fueron los siguientes:

1. Que el diseñador tipográfico fuera estudiante o egresado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Todos cubren este aspecto.
2. Que fuera académico impartiendo la materia de tipografía en la ENAP, como es el caso del maestro Mauricio Rivera (decano de la materia con más de 30 años impartíendola). Cristóbal Henestrosa, Armando Pineda y Giné Martínez (quienes recientemente se incorporaron a la planta docente de la escuela).
3. Que se tratara de fuentes tipográficas premiadas o con algún reconocimiento o distinción en concursos locales o internacionales, tal es el caso de Espinosa Nova de Cristóbal Henestrosa que obtuvo el reconocimiento por el Type Directors Club; así como varias tipografías que fueron seleccionadas en las Bienales de Tipografía Latinoamericana Tipos Latinos, como es el caso Corvus de

Jonathan Cuervo, Espiral de Miguel Ángel Padriñán, Espinosa Nova de Cristóbal Henestrosa, Mimo Font de Francisco Toscano y Neuromancer de Roberto Robles.

4. Que accediera a colaborar voluntaria y gratuitamente en el proyecto.

Bajo estos parámetros la agenda quedó conformada de la siguiente manera a través de 13 especímenes diseñados por los tipógrafos, recordemos que los especímenes en todos los tiempos son la evidencia del trabajo del tipógrafo.

Enero / Corvus de Jonathan Cuervo: fue diseñada en 2009 en la materia de Laboratorio de Diseño Editorial. Posteriormente fue retomada como tesis de licenciatura. Obtuvo Mención Plata en el Premio a! Diseño 2010.

Febrero / Espinosa Nova de Cristóbal Henestrosa: la primera aproximación a este diseño, bajo el nombre de Espinosa a secas, constituyó el proyecto tipográfico de su tesis de licenciatura: Diseño de una fuente digital a partir de los tipos móviles utilizados por Antonio de Espinosa en el siglo XVI, premiada en la categoría de trabajo recepcional en la Segunda Bienal Nacional de Diseño 2003.

Marzo / Vale Font de Mauricio Rivera: el primer boceto surgió en 2008, en la maestría en Diseño Tipográfico del Centro de Estudios Gestalt de Veracruz, a mediados de 2012 se completó el juego básico de caracteres.

Abril / Espiral de Miguel Ángel Padriñán: fue diseñada en 2008 como proyecto de titulación. Fue seleccionada en el libro *A home to typography*, Barcelona 2009. Este diseño se inspira en la herrería colonial mexicana.

Mayo / Decoro de Armando Pineda: fue diseñada en 2012, es una fuente garalda y de estructura dinámica, esta fuente se presenta públicamente por primera vez en esta agenda.

Junio / Mimo Font de Francisco Toscano: este diseño se inició en la maestría en Diseño Tipográfico de la Gestalt.

Julio / Istria de Giné Martínez: empezó a trazarse en 2007 en la maestría de la Gestalt, completándose al año siguiente. Diseño claramente inspirado en las tipografías venecianas del siglo XV.

Agosto / Corvus: Es importante mencionar que esta fuente retoma de manera afortunada un estilo poco frecuente en el diseño mexicano actual, con una familia de seis variantes.

Septiembre / Espinosa Nova. Este diseño fue incluido en el *Communication Arts Typography Annual* en el 2010. La familia está conformada por doce variantes.

Octubre / Korova de Roberto Robles: el diseño se inició en 2008, en la maestría de la Gestalt. Fue planeada para componer textos de literatura juvenil sobre papeles de calidad media en libros de bolsillo.

Noviembre / MR Roman News de Mauricio Rivera: el diseño se inició en 2008 en respuesta a un desafío de Alejandro Lo Celso. Fue pensada para componer textos en periódicos y revistas.

Diciembre / Neuromancer de Roberto Robles: fue diseñada en 2010 para componer textos en pantalla de computadora y dispositivos móviles, como resultado de un taller de diseño de pixelfonts con Josep Patau.

Directorio telefónico / Grabada de Daniel Bolívar: esta tipografía está basada en el diseño original que aparece en el título de un diploma hecho por Francisco Díaz de León alrededor de 1920, quien fuera director de esta escuela y gran impulsor del libro y la tipografía. El proyecto cierra con un rescate tipográfico generado por el diseñador más joven incluido en esta agenda.

En la composición tipográfica de la Agenda ENAP 2013, se utilizó Vale Font de Mauricio Rivera.

Con esta breve muestra, invitamos a los profesores a incentivar a sus alumnos en la investigación tipográfica; a los estudiantes, a que esta muestra sea un aliciente e inspiración en el desarrollo y quehacer tipo-

gráfico, trabajos como Espinosa, Corvus, Grabada y Espiral, nacieron por la iniciativa personal de los entonces estudiantes; y a los tipógrafos egresados a que difundan su trabajo a toda la comunidad de la escuela y fuera de ella, con miras a que esta escena tipográfica nacional siga creciendo y consolidándose. No podemos ni debemos enfrentar las tradiciones tipográficas, pero sí podemos trabajar con un repertorio más integral que cubra necesidades estéticas y lingüísticas nacionales.

Agradecemos al Dr. Daniel Manzano por el voto de confianza para la realización de este proyecto, así como a la suma de voluntades que accedieron a participar en el mismo. Es el trabajo en equipo, con gozo por el oficio, convicción en las metas y satisfacción con lo alcanzado lo que permite realizar proyectos inspiradores. Sea esta breve muestra un ejemplo y aliciente de superación para todos.

Citas

✱ Para esta versión impresa se decidió cambiar el título original de la ponencia (Tipografías de la ENAP) para no causar equívocos a raíz de la acotación realizada por el maestro Calles.

¹ Checa, Cremades, José Luis. p 15.

² Brusatto, Geoffrey. p 910.

³ Garone, Marina, dicho en la conferencia “Presentación de Lectura. El diseño de una familia tipográfica”, el 18 de septiembre de 2012 en la librería Rosario Castellanos.

Bibliografía

Brusatto, Geoffrey. (2012). “The shape of the paper book to come informative evolves into involving”. En Memoria del Congreso Internacional Las edades del libro. México: Instituto de Investigaciones bibliográficas, UNAM. e.pub

Burchard, Christian (2008). El rostro del Libro - el arte de la encuadernación Matilde Lobisch. Alemania: Goethe-Institut on line <http://www.goethe.de/kue/des/prj/des/dsn/ijk/en3130276.htm>

Checa Cremades, José Luis. (2012). Mmecthild Lobisch La encuadernación del siglo XX y el arte conceptual del libro. España: Corona del Sur. Consultado en <http://checacremades.blogspot.mx/p/libros.html>

Dahl, Svend. (1991). Historia del libro. México: Alianza, CNCA

De Buen, Jorge. Marina Garone y Leornado Vazquez (2012). Lectura. El diseño de una familia tipográfica. México: Artes de México.

Garone Gravier, Marina. (2012). La tipografía en México. Ensayos históricos (siglo XVI al XIX), México: ENAP-UNAM.

Gonzalo Sánchez -Molero, José Luis. (2012). “El síndrome de Trithemius. El impacto de las transiciones en la historia de la cultura escrita como base para una nueva perspectiva de su estudio. En Memoria del Congreso Internacional Las edades del libro. México: Instituto de Investigaciones bibliográficas, UNAM.

Smith, Keith. (2008). Exposed spine sewings. Non-adhesive binding, vol. 3. New York: Autor.