

Editorial

Jorge Medrano Castrejón

Dos ideas fundamentales guiaron la integración del contenido de este número. La primera es que en las dos últimas décadas ha crecido el número de adeptos, practicantes y hasta “devotos” de la letra. Hay un mayor interés por aprender las diferentes técnicas de trazarla o dibujarla y se ha iniciado un gran proyecto de enseñanza en torno a ello, ahora en el campo del diseño de tipografía digital. La segunda es que, con todo y lo sorprendente y apabullante que resulta esto último, las innovaciones tecnológicas y digitales no han logrado arrinconar a la tradición de la escritura hecha a mano. Incluso en relación con los ámbitos académicos, durante décadas la formación en estas disciplinas se dio en el taller, al lado del maestro rotulista o el tipógrafo, quienes mostraban su dominio de la técnica del oficio. Y es solo hasta hace poco tiempo que algunas escuelas de Diseño Gráfico han incluido dentro de

sus programas académicos temas o asignaturas de caligrafía y tipografía. Uno de los primeros y muy serios intentos fue un curso de posgrado, impartido por la Universidad Anáhuac en su Escuela de Diseño: el Diplomado en Caligrafía y Diseño de Letra en el año de 1992, una de las primeras ocasiones en que la Caligrafía formaba parte de un programa académico a este nivel de posgrado y se le consideraba parte fundamental del conocimiento para diseñar letras. Afortunadamente, diferentes Universidades secundaron el esfuerzo y, en años recientes (solo por mencionar un ejemplo destacado), se ha consolidado el proyecto académico de la Maestría en Diseño Tipográfico de la Escuela Gestalt de Veracruz. Estas propuestas han contribuido a fortalecer el aprendizaje y el desempeño profesional de los “devotos” de la letra, pues como ya lo ha dicho Fernando Savater: “La institución educativa aparece

---

Catalina Durán McKinster

Diseñadora de la Comunicación Gráfica por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco (UAM-X). Cursó GRABADO Y LITOGRAFÍA EN BARCELONA, España y la Maestría en Artes Visuales de la UNAM. Desde 1995 es profesora de diseño editorial y de grabado, en la UAM-X. Durante diez años trabajó en las revistas Diseño en Síntesis y Diseño y Sociedad, publicadas por esta Universidad. De 2008 a 2013 fue la Responsable del Programa Editorial de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM-X.

Actualmente alterna sus actividades de docencia y diseño editorial con las de obra gráfica personal.

Francisco J. Montes de Oca

Es licenciado en Filosofía. Profesor-investigador en la UAM-X, División de Ciencias y Artes para el Diseño. En el Área de Procesos Sociales y Formales del Diseño es responsable del Proyecto “JOSÉ GUADALUPE POSADA Y LA TRADICIÓN EUROPEA DE LA REPRESENTACIÓN DE LA MUERTE”.

Roberto A. Padilla Sobrado

Licenciado en Diseño de la Comunicación Gráfica y maestro en Ciencias y Artes para el Diseño por la UAM-X. Dentro de su práctica profesional, ha realizado ANIMACIONES para la imagen de los canales de Televisa, comerciales publicitarios, cortometrajes y proyectos de animación, tanto narrativa como experimental, utilizando técnicas en animación 2D, 3D y stop motion. Ha obtenido varios premios y nominaciones en festivales de animación, bien como director, bien como animador. Ha participado también en diversas EXPOSICIONES COLECTIVAS DE ILUSTRACIÓN DIGITAL, y es miembro del grupo de creación artística “PROYECTO SINTESIS”. Es profesor de tiempo completo en la UAM-X, División CyAD, en la Carrera de Diseño de la Comunicación Gráfica, áreas terminales Medios Audiovisuales, Ilustración, y en el Tronco Divisional. Asesor de tesis de posgrado, y coordinador y profesor del Diplomado de Ilustración Digital en la misma universidad. Asimismo ha sido docente en la Escuela de Diseño del INBA y la Universidad Anáhuac de Xalapa.

Leonardo Vázquez Conde

TIPÓGRAFO Y DISEÑADOR EDITORIAL.

Trabajó en varios estudios de diseño y algunas agencias de publicidad. En 1998 se estableció en la ciudad de París, adquirió ahí experiencia en el ámbito del diseño editorial y realizó una especialización en tipografía en la escuela de Bellas Artes de Nancy, donde diseñó su primera familia tipográfica, SEÑAL MÉXICO. De vuelta en México trabajó para las editoriales Trilce y Mapas y se desempeñó como jefe del Departamento de Diseño de la revista ARTES DE MÉXICO, editorial para la que diseñó la familia tipográfica LECTURA. Ha sido Director del Departamento de Diseño de la Dirección General de Publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA); combina el trabajo editorial y tipográfico en su estudio macizo.com, con clases de tipografía y diseño editorial en la Universidad Centro, la Universidad Anáhuac y el Centro de Diseño, Cine y Televisión.

cuando lo que ha de enseñarse es un saber científico, no meramente empírico y tradicional". ¶ En el desarrollo de estos procesos ha sido evidente el entusiasmo, la dedicación, la capacidad de trabajo y el gran talento que han demostrado maestros y alumnos, destacando la aptitud de estos últimos, quienes actualmente ocupan lugares destacados, a nivel nacional e internacional en las áreas académicas y profesionales relacionadas con este campo. ¶ Se extienden, pues, nuevamente los horizontes: la caligrafía recupera su ancestral naturaleza y el diseño tipográfico contribuye a renovar sus planteamientos; en tanto que refinamiento, renovación y protagonismo se impulsan con los diseños tradicionales y las nuevas formas experimentales de la letra, donde esta abandona su casi siempre presunta (o hipotética) invisibilidad para dotar de una nueva expresión visual a la palabra. Ello sin descartar que existen propuestas innovadoras, incluso con una densa espesura intelectual, que pretenden marcar nuevos

horizontes y conformar así el siguiente umbral cognitivo del campo de la letra. ¶ Actualmente, la infinidad de recursos técnicos a nuestro alcance parecieran atentar contra la supervivencia de la escritura manuscrita: los teclados, el ratón, las pantallas táctiles vuelven prescindibles (de primera mano) el refinamiento de los rasgos y trazos caligráficos, por lo que la escritura personal ha ido perdiendo legibilidad, carácter y personalidad; al tiempo que también, calladamente, nuestra memoria gráfica se ha erosionado y, en consecuencia, nuestro modelo de escritura no conserva ningún patrón de trazo y/o rasgos que reflejen nuestra personal manera de ser, de actuar o de pensar. Los recursos contemporáneos, evidentemente, solo nos homologan. ¶ Reportes de investigación de la neurociencia cognitiva muestran cómo es que nuestro cerebro logra traducir los signos alfabéticos en lenguaje y si bien tenemos todavía una parte de "cerebro de mono" que fue capaz de aprender a leer, la evolución de nuestro cerebro evidente-

---

Manuel Guerrero

*Diseñador Gráfico egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente es catedrático de la Facultad del Hábitat de la UASLP y doctorante del programa educativo de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Morelos, donde dirige una investigación sobre interacciones multisensoriales en el Diseño Gráfico. Trabaja como **FREELANCE EN BLUETYPO**, estudio de diseño especializado en tipografía y comunicación interactiva. Es miembro de la Association Typographique Internationale y colaborador en la fundidora tipográfica Cocijotype. En 2009 obtuvo el certificado de excelencia en diseño tipográfico, otorgado por el Type Directors Club NY. En 2010 fue **NOMINADO A RECIBIR EL PRIZE OF PRIZES DESIGN AWARD**, máxima distinción al diseño otorgada por el gobierno Alemán. De igual manera, obtuvo el **CERTIFICADO DE EXCELENCIA EN DISEÑO TIPOGRÁFICO** en la Cuarta Bienal de Tipografía Tipos Latinos 2010. Recientemente fue seleccionado en la Bienal del Cartel Bolivia BICeBé 2013. Ha impartido conferencias y talleres de experimentación a nivel nacional e internacional (TEDx, Palermo, Bienal de Letras Latinas, La Letra Ilustra, ProDiseño, entre otros). Su trabajo se ha dado a conocer en publicaciones tales como FontFeed, I love typography, Typography Served, Fubiz, Unos tipos duros, The Annual Typography, Typodarium, Digital Arts, Page Magazine, Tiypo y Communication Arts.*

Luz del Carmen Vilchis Esquivel

*Catedrática de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM desde 1979, donde también fue directora. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Licenciada en Diseño Gráfico, Filosofía y Psicología y maestra y doctora en Comunicación y Diseño Gráfico, Bellas Artes y Filosofía. Doctora honoris Causa por el Consejo Iberoamericano de Uruguay. Ha publicado más de una veintena de libros y colaborado en otro tanto más, así como en diversos manuales didácticos y artículos internacionales. Coordinadora de proyectos de investigación. Ha impartido cursos en diferentes ámbitos. Ha elaborado planes de estudio y dirigido tesis de licenciatura y posgrado. Conferencista a nivel internacional. **DISEÑADORA PREMIADA EN MÉXICO Y SUIZA.** Artista visual con más de 100 exposiciones en 53 países diferentes. **ACREEDORA DEL LIFE TIME VIP** en Who's Who Worldwide Branding 2014 y Reconocimiento a la Trayectoria Académica en Diseño por la Universidad de Palermo, Argentina, institución que asimismo la nombró **EMBAJADORA DEL DISEÑO LATINO.***

Gerardo Kloss Fernández del Castillo

Diseñador de la Comunicación Gráfica por la UAM-X. Primer maestro en Edición graduado en México por la Universidad de Guadalajara (1999) y doctorante en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ha cursado también un Diplomado en Ilustración Científica. Tiene experiencia como diseñador, editor, redactor, tipógrafo, creativo y analista publicitario, director de arte, guionista, reportero y fotógrafo. Es profesor-investigador en la UAM-X, donde investiga sobre el proceso productivo editorial y la relación entre edición y diseño, y es autor de numerosos libros y artículos.

PREMIO ANUAL A LA INVESTIGACIÓN UAM 1999 por su trabajo sobre el proceso de producción editorial. Coordinador de la Maestría en Diseño y Producción Editorial de la División CyAD, donde anteriormente coordinó la Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica, ha sido jefe de Área de investigación y estuvo al frente del Programa Editorial. Ha sido presidente de **ENCUADRE**, Asociación Mexicana de Escuelas de Diseño Gráfico, A. C., de la cual es miembro honorario y asimismo preside el Comité de Vigilancia del Consejo Mexicano para la Acreditación de Programas de Diseño (**COMAPROD**). Es miembro numerario del Colegio de Diseñadores Industriales y Gráficos de México, A. C. (**CODIGRAM**) y de la Association Typographique Internationale (**ATyPI**).

mente ya es capaz de superar diversos problemas perceptuales: debe identificar las palabras sin importar como están impresas o manuscritas, en mayúsculas o minúsculas y sin importar su tamaño y finalmente, al reconocimiento de las palabras también le es indiferente la forma de los caracteres. Nuestro cerebro, entonces, ha especializado a un grupo de neuronas que pueden reconocer la identidad de una letra en cualquiera de sus muchas formas. Por otra parte, poseemos una gran capacidad para prestar atención a detalles relevantes e incluso para amplificar los minúsculos detalles que distinguen a dos palabras muy similares entre sí como son cielo y cuelo, o para hacer evidentes diferencias más notables como cielo, Cielo o CIELO. Una región de nuestra mente, por tanto, ha evolucionado con el paso del tiempo y se ha especializado en la identificación visual de estos objetos; es nuestra "caja de las letras", y sin duda está en nuestra naturaleza la capacidad para percibir las pequeñas o sutiles diferencias de estructura,

perfil, partes, elementos, trazos, rasgos y gracia de las letras; lo mismo que la de utilizar diferentes instrumentos de escritura para trazar perfiles rectos, angulares, redondos y mixtos; o bien percibir y distinguir las cualidades de peso, proporción, figura, masa, color y fuerza tipográfica. Ante este panorama, muchas son las tareas pendientes; no obstante, consideramos que la prioritaria será superar los ya ancestrales esquemas de enseñanza, aquellos que, como menciona Claude Mediavilla, eran "patrimonio exclusivo de una casta de especialistas o iniciados, únicos conocedores de sus arcanos". Los mejores maestros son a aquellos que, a pesar de los años y la experiencia, conservan la curiosidad y la apertura de cuando se iniciaban en el oficio, manteniendo al aprendizaje como un proceso continuo; sin que con ello tampoco se desmienta la siguiente afirmación: "en este mundo complejo, aprender una profesión es una tarea para toda la vida".

Francisco Calles

Licenciado en Diseño Gráfico, y maestro en Artes Visuales por la UNAM. Cuenta además con las maestrías en Gestión del Diseño Gráfico, (Universidad Intercontinental) y en Procesos de Diseño (Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla). Ha dictado conferencias, impartido cursos y publicado artículos en México, Argentina, Venezuela, Colombia, Uruguay, Guatemala, España y Francia. **DIRECTOR DE TIPOGRAFÍA** (Congreso Nacional de Tipografía) y **COORDINADOR NACIONAL DE LA BIENAL DE TIPOGRAFÍA LATINOAMERICANA**. Asimismo es director de la Maestría en Diseño Tipográfico y de la Maestría en Diseño Editorial del Centro de Estudios Gestalt y miembro del consejo asesor de FOROALFA y del colectivo Unostiposduros.

Cristóbal Henestrosa

Licenciado en comunicación gráfica por la UNAM y maestro en diseño tipográfico por el Centro de Estudios Gestalt. Cuenta con un **CERTIFICADO EN DISEÑO DE TIPOGRAFÍA** por The Cooper Union for the Advancement of Science and Art. Miembro de ATypl y del Type Directors Club. Desde 2011 imparte las asignaturas de Tipografía y Diseño de Alfabetos en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Es autor de **ESPINOSA: RESCATE DE UNA TIPOGRAFÍA NOVOHISPANA** (México, Designio, 2005) y coautor de *Cómo crear tipografías: del boceto a la pantalla* (Madrid, Tipo E, 2012).

Jorge Medrano Castrejón

Es arquitecto por la Facultad de Arquitectura y maestro en Artes Visuales (Orientación Comunicación y Diseño Gráfico) por la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Estudió también las **ESPECIALIDADES DE CALIGRAFÍA Y DISEÑO DE LETRA** de la Universidad Anáhuac, y los diplomados en Producción Editorial (CADEC), Planeación, Administración y Producción Editorial (Dirección General de Fomento Editorial de la UNAM) y Cooperación Cultura Iberoamericana (Universidad de Barcelona).

En la Habana, Cuba, colaboró con la Oficina Nacional de Diseño Industrial y el Instituto Superior de Diseño Industrial.

Ha sido coordinador de las carreras de Diseño Gráfico en la Escuela Nacional de Artes Plásticas (UNAM) y de Diseño de la Comunicación Gráfica de la UAM-X, División de Ciencias y Artes para el Diseño.

PREMIO A LA DOCENCIA por la UAM-X. Como profesor-investigador **IMPARTE CÁTEDRA EN CALIGRAFÍA, DISEÑO TIPOGRÁFICO Y DISEÑO EDITORIAL**. Tiene 35 años de experiencia profesional en las áreas de identidad y diseño tipográfico.

Ha organizado y participado en múltiples eventos de diseño gráfico, diseño editorial y diseño tipográfico, nacionales e internacionales.

Alejandro Lo Celso

Es **DISEÑADOR DE INFORMACIÓN Y DE TIPOS**, autor y docente. Fue director de arte en diversos medios gráficos en Buenos Aires y ha colaborado con diversas publicaciones y proyectos de diseño. Como diseñador de tipos se formó en la Universidad de Reading, Inglaterra, y luego en el Atelier National de Recherche Typographique en Nancy, Francia. Ha enseñado caligrafía, tipografía e historia de la letra en diversas escuelas de América Latina y Europa. En 2001, fundó **PAMPATYPE**, la primera fundición tipográfica argentina, cuyo trabajo ha sido ampliamente reconocido. Es pionero de la reciente movida latina de diseño tipográfico. Luego de 8 años en México, en 2010 regresó a Argentina. Algunos de sus textos pueden consultarse en **ACADEMIA.EDU**.