

Presentación de la revista

DISEÑO EN SÍNTESIS

REFLEXIONES SOBRE LA CULTURA DEL DISEÑO

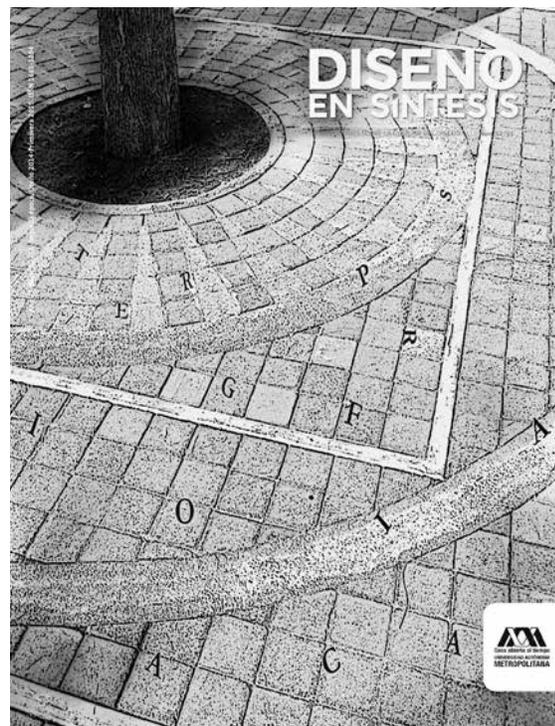
Núm. 52-53

Gonzalo Becerra Prado*

Con una trayectoria de 27 años, *Diseño en Síntesis. Reflexiones Sobre la Cultura del Diseño* se ha consolidado como un espacio de difusión y divulgación de los resultados y avances de investigación sobre temáticas actuales y pertinentes respecto de las diversas disciplinas del diseño, así como de las disciplinas artísticas contemporáneas. La revista incluye temas relacionados con arquitectura, diseño gráfico, diseño industrial, urbanismo, desarrollo sustentable y planeación territorial, y con otras temáticas orientadas a la investigación y la difusión del arte y el diseño (teoría e historia, su proceso de enseñanza-aprendizaje) o bien reflexiones sobre la práctica profesional del diseño y el arte actual.

El pasado 17 de marzo de 2016, en el Auditorio “Jesús Vírchez Alanís” de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (UAM-X) se llevó a cabo la presentación del más reciente número monográfico, el 52-53, mismo que aborda contenidos relacionados con la letra, la caligrafía y la tipografía. Esto toda vez que, como afirma el maestro Jorge Medrano Castrejón (coordinador del número) en su editorial: “en las dos últimas décadas ha crecido el número de adeptos, practicantes y hasta *devotos* de la letra”, y cada vez más existe “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”.

Así, desde la parte introductoria de la revista, se expresa el respeto a una tradición, pero al mismo tiempo la necesidad de reflexionar sobre la supervivencia o destino de la escritura hecha a mano. Lo cual implica que aún en nuestra era de la tecnología digital, no debe olvidarse que la forma de conceptualizar y trazar el signo alfabético parte de una rica historia, tanto de los ámbitos académicos, como de la práctica cotidiana en los talleres tipográficos o bien al lado de los maestros

Portada de la Revista *Diseño en Síntesis. Reflexiones sobre la cultura del diseño*, núm. 52-53.

rotulistas, quienes dominaban con gran oficio la técnica de transferencia a todo tipo de soportes.

En ese mismo texto introductorio, el maestro Medrano Castrejón no olvida ponderar la historia más o menos reciente de incorporación de asignaturas relacionadas con la caligrafía, el diseño de letra y, propiamente, la tipografía, tanto en el nivel licenciatura como en los posgrados de diversas escuelas de diseño, todo lo cual sin duda ha contribuido a fortalecer el aprendizaje y el desempeño profesional de los nuevos y ya no tan nuevos *devotos* de la letra. Justamente algunos de ellos, que destacan por su entusiasmo, dedicación, capacidad de

* En colaboración con Lilitiana Aguilar Sánchez.

Gerardo Kloss Fernández del Castillo

Tiene experiencia como diseñador, editor, redactor, tipógrafo, creativo, analista publicitario, director de arte, guionista, reportero, fotógrafo. Es profesor-investigador.

Leonardo Vázquez Conde
Tipógrafo y diseñador editorial: diseñó las familias tipográficas *Señal México* y *Lectura*. Realiza trabajo editorial y tipográfico en su estudio macizo.com.

Jorge Medrano Castrejón
Estudió las especialidades de Caligrafía y Diseño de Letra. Imparte cátedra en Caligrafía, diseño tipográfico y diseño editorial. Tiene 35 años de experiencia profesional en las áreas de identidad y diseño tipográfico.

trabajo y gran talento, son autores (o sujetos de estudio) de los textos que se presentan. La mayor parte de ellos “actualmente ocupan lugares destacados, a nivel nacional e internacional en las áreas académicas y profesionales relacionadas con este campo”.

En este contexto, el número se nutre de las experiencias y reflexiones de importantes diseñadores y teóricos tales como Catalina Durán McKinster (diseñadora de la Comunicación Gráfica por la UAM-X y maestra en Artes Visuales por la UNAM), Francisco J. Montes de Oca (licenciado en Filosofía y profesor investigador en la UAM-X), Roberto A. Padilla Sobrado (diseñador de la Comunicación Gráfica y maestro en Ciencias y Artes para el Diseño por la misma UAM-X, Leonardo Vázquez Conde (tipógrafo y diseñador editorial *freelancer*, y también profesor universitario en varios ámbitos), Manuel Guerrero Salinas (diseñador Gráfico por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, catedrático de esa misma institución, doctorante de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y asimismo destacado emprendedor a nivel mundial...), Luz del Carmen Vilchis Esquivel (Catedrática de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, filósofa, psicóloga y doctora en Comunicación Gráfica con incontables premios y distinciones nacionales e internacionales), Gerardo Kloss Fernández del Castillo (Diseñador de la Comunicación Gráfica por la UAM-X, maestro en Edición y doctorante en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad, entre otros muchos afanes), Francisco Calles (licenciado en Diseño Gráfico, maestro en Artes Visuales por la UNAM, profesor y destacado emprendedor y promotor del ámbito tipográfico), Cristóbal Henestrosa (licenciado en Comunicación Gráfica por la UNAM y maestro en diseño tipográfico por el Centro de Estudios Gestalt, autor –además– de importantes publicaciones), Jorge Medrano Castrejón (arquitecto por la Facultad de Arquitectura de la UNAM y maestro en Artes Visuales –Orientación Comunicación y Diseño Gráfico– por la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, así como especialista

en caligrafía) y, finalmente, Alejandro Lo Celso (diseñador de información y de tipos, autor y docente, reconocido tanto en su natal Argentina como en toda Latinoamérica).

La presentación de la revista contó con la participación de dos de estos autores: Leonardo Vázquez Conde y Gerardo Kloss; en tanto que Jorge Medrano fungió como moderador. Los ponentes introdujeron al tema, comentaron las respectivas semblanzas de los autores invitados, y asimismo agradecieron la invitación por parte del Programa Editorial de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM-X.

Leonardo Vázquez Conde rememoró que, aunque no continuó sus estudios en la UAM, fue compañero del exitoso diseñador Óscar Yáñez en el Tronco Común de la Carrera de Diseño de la Comunicación Gráfica, y comentó que es necesario hacer un esfuerzo relevante para que este tipo de revistas

En la mesa, de izquierda a derecha: Gerardo Kloss Fernández del Castillo, Leonardo Vázquez Conde y Jorge Medrano Castrejón. Fotografías en esta página de Jorge Contreras Cárdenas.

puedan llegar a más público, y de alguna forma hacerlas comerciales, pues su contenido lo amerita. “En específico, *Diseño en Síntesis* es una revista que aporta siempre sobre los contenidos del diseño”, sentenció, y mencionó además, que es necesario mantener espacios para la reflexión sobre el diseño y la teoría del diseño. Al respecto, agregó que la revista ha ido conquistando esta meta, aunque reconoce que ello no es fácil debido a todo el proceso administrativo, financiero y legal que su elaboración implica; pero puntualizó que es ya una revista que es indispensable leer y coleccionar.

En cuanto a su artículo recién editado en la revista comentó que en lo general, él habla del diseño tipográfico y de cómo se ha caído en excesos al utilizar la palabra “diseño”, por lo que de alguna manera esta labor se ha desprestigiado. Como malos ejemplos del diseño aplicado en la vida cotidiana destacó el uso del microbús, los formatos oficiales (la confusión y lo complicado que a veces es llenarlos), o el caso de la Miss Universo colombiana (pues el error en el nombramiento de la ganadora terminó atribuyéndose al mal diseño de una tarjeta). Por ello el investigador lamenta que los diseñadores no se hayan preocupado por estas áreas, porque no son glamorosas; no tienen que ver con la venta de productos, sino con lograr un bienestar social general.

En contraparte, señaló cómo el diseño trasciende cuando se desarrolla en un buen contexto y es por ello que en su artículo habla de dos casos concretos: el diseño de la tipografía (vinculado al tema de la identidad) del metro de Londres o el diseño del mapa de Nueva York y la tipografía (sugerida esta por Massimo Vignelli).

Al decir de Vázquez Conde, citando al tipógrafo Lo Celso “la tipografía es un tipo de servicio que no se ve”, por lo que llega a creerse que no es importante, y solamente notamos las consecuencias de su ausencia. Por otra parte afirmó que aunque se está consolidando una especie de “escuela tipográfica mexicana”, esto es un proyecto que lleva tiempo; una vez establecida esta, además deberá generarse una cultura de la tipografía, y que esta llegue también a formar parte de la vida cotidiana.

A pregunta expresa del maestro Medrano sobre la consolidación de nuevas generaciones talentosas, Leonardo Vázquez apuntó que la cultura tipográfica se está expandiendo desde hace 15 años. Ya tenemos una tercera generación profesional y existe un diseño mexicano bien definido, y pasa lo mismo

en el tema de la tipografía. Entonces, lo que se espera es la proyección de una tendencia cosmopolita: refrescarse, innovar, con influencias, pero alcanzar también una constante presencia internacional. Al respecto, hará falta profesionalización en la materia: establecer tarifas y definir diversos sentidos en el trabajo. Pero México sin duda cuenta una riqueza tipográfica que ha llamado la atención del *establishment* tipográfico internacional. Finalmente, entre los huecos que tienen que atenderse pronto señaló, por ejemplo, el diseño de alfabetos para las lenguas indígenas, que es el tipo de proyectos que no han podido concretarse.

Por otra parte, durante su intervención el maestro Gerardo Kloss, actual coordinador de la maestría en Diseño y Producción Editorial, puntualizó que distintos autores expresan cómo la tipografía ha sido una disciplina olvidada en las escuelas de México, lo cual se atribuye a varias causas.

Remitiéndose a su propia experiencia, recordó que cuando él era estudiante, la formación tipográfica en la UAM era bastante mala. En aquella época imperaba la creencia de que la imagen superaría al texto y de que los textos ya no se necesitarían porque la cultura estaba condenada a volverse visual. Era una época, además, en la que “o utilizabas una tipografía importada o la dibujabas a mano”.

Siguiendo con su análisis mencionó que en la Escuela Nacional de Artes Plástica existían ya la licenciatura en Diseño Gráfico y la de Comunicación Gráfica (dibujo publicitario), ambas carreras creadas a finales de los años 70, pero que estas no previeron la existencia de la materia de tipografía en sus planes de estudio. Tal situación, empero, ha cambiado en los últimos años, dado que algunas escuelas de diseño empiezan a incluir la asignatura en tipografía por considerarla una interface más en el proceso de diseño gráfico. El maestro Kloss agrega que cualidades tipográficas como legibilidad, tradición, expresión e imaginación son además un signo lingüístico y plástico, y que la tipografía es (debe ser) eje de preocupación del diseñador, del editor, del formador, del corrector y del filólogo.

Incluso agregó que las escuelas de diseño surgidas del proyecto Bauhaus, tenían la idea de que carpinteros, herreros o vidrieros estaban al servicio del arquitecto, y que la tipografía era también parte de la decoración de un edificio o de un objeto de diseño industrial. Pero actualmente, dijo, existe un divorcio entre tipógrafos y arquitectos, porque en la práctica

el trabajo de los primeros se relaciona ante todo con el periodista, el escritor, el editor, el librero o el publicista.

Comentó, además, que el surgimiento de la "escuela tipográfica mexicana", mencionada por Leonardo Vázquez, se debe en mucho al surgimiento del programa Fontographer, ya que en el momento que tuvimos una herramienta que nos permitió diseñar tipografías en casa, se dejó de ser dependientes; es decir, se dejó de importar.

Recordando las deficiencias de la etapa anterior, destacó cómo el propio Cristóbal Henestrosa comenta en su artículo que tuvo que cambiarse a la carrera de Diseño de la Comunicación Gráfica, porque en la de Diseño no existía ninguna materia relacionada con Tipografía. Luego entonces, "nos ha costado mucho tiempo entender que la tipografía no es decoración epigráfica, sino que es la sustancia en sí misma, es la esencia", insistió, agregando asimismo que:

La tipografía es la interface más importante del diseño gráfico: no está en el centro, pero es la que se encarga de comunicarnos con lo que entra y sale. Es el centro práctico, pragmático del problema de diseño. La tipografía tiene esta cualidad múltiple de ser signo lingüístico y, al mismo tiempo, funcionar como signo plástico. Es el eje de las preocupaciones de todo el equipo editorial (diseñador, formador, corrector y hasta del filólogo). La tipografía es el espacio donde ocurre el intercambio, donde el texto se convierte en visible, donde la imagen es portadora de texto.

En cuanto a su análisis del número que se comenta el maestro Kloss señaló que su principal mérito ha sido atender los distintos problemas de la tipografía, toda vez que la organización y la disposición de los contenidos fue cuidadosamente diseñada:

Catalina Durán entrevista a Martí Soler. El texto de Francisco Montes de Oca habla del origen mitológico de la tipografía. Paco Calles escribe sobre la letra y sus condiciones de producción. Jorge Medrano habla de lo audaz y valiente que es generar un modelo caligráfico *ad hoc* para transmitir las cualidades expresivas de un poeta; en esta caso, del poeta gaditano Rafael Alberti. Luz del Carmen Vilchis presenta un texto sociolingüístico sobre la importancia de la escritura. Cristóbal Henestrosa, muy a propósito, presenta su auto-

Encarte, frente y vuelta, incluido en el núm. 52-53 de la revista *Diseño en Síntesis. Reflexiones sobre la cultura del diseño*. Colaboraciones de Jaime de Albarraçin y Rodrigo Ortega.

biografía. Alejandro Lo Celso aborda el tema de por qué y para qué se diseña tipografía; expone su punto de vista acerca del diseño latinoamericano y comparte la experiencia que para él ha significado estar al frente de la fundidora PampaType. Leonardo Vázquez habla del impacto social de lo que uno diseña. Manuel Guerrero habla de un periodo de experimentación para innovar: lo desmenuza, lo analiza y finalmente muestra ejemplos de su trabajo. Gerardo Kloss intenta explicar cómo se arma la industria editorial frente al problema de la invisibilidad en la sociedad y, finalmente, Roberto Padilla habla sobre la importancia de la tipografía en el cine, tema más olvidado que la tipografía en el libro.

Cumplido este trayecto, y en concordancia con los ponentes, no nos resta sino reiterar la invitación a que se explore de manera acuciosa el contenido de este anterior número, lo mismo que conviene consultar la colección completa de la revista tanto en su formato impreso (disponible ante todo en la librería "Luis Felipe Bojalil Jaber" de la UAM-X), como igualmente mediante su versión digital, vía la página del Programa Editorial de CyAD (<http://programaeditorialcyad.xoc.uam.mx>) o la biblioteca digital (www.bidi.uam.mx) de nuestra Casa Abierta al Tiempo.