

BIENAL DE TIPOGRAFÍA LETRAS LATINAS: UNA OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO DE UN PENSAMIENTO PROPIO

[THE TYPOGRAPHY BIENNIAL OF LATIN LETTERS: AN OPPORTUNITY FOR THE DEVELOPMENT OF INDEPENDENT THOUGHT ON DESIGN]

Javier Quintana seleccionado en la categoría Títulos con la tipografía Botota

resumen_ La tipografía, entendida como el diseño o edición de caracteres para la reproducción, se encuentra saliendo de una etapa inicial en nuestro contexto, de la mano de los cambios tecnológicos que han convertido a cada operador de teclados en un eventual tipógrafo. Durante mayo y junio se desarrolla en Santiago la Segunda Bienal de Tipografía “Letras Latinas 2006”. Pero ¿Cuáles son las implicancias de este evento? Este artículo aborda éstas y otras interrogantes y busca generar reflexión sobre el rol verdadero de la disciplina tipográfica para los desafíos del diseño actual en Chile y Latinoamérica.

palabras clave_ tipografía | identidad | diseño gráfico | Latinoamérica

INTRODUCCIÓN_ Durante mayo se llevó a cabo la muestra de la Segunda Bienal de Tipografía “Letras Latinas 2006”, evento que constituye una vista al estado del diseño tipográfico en la región. ¿Cómo es una Bienal de Tipografía?, cómo es que un grupo entusiasta de personas –estudiantes, académicos y profesionales– se reúnen en torno a esta actividad que desde fuera parece ser específica. A través de este artículo se intenta entregar una impresión sobre el desarrollo de esta disciplina en nuestro contexto, y de paso iluminar criterios sobre algunas de las proyecciones que a juicio del autor, debe asumir la tipografía para el desarrollo del diseño nacional y regional, tal como fue expresado en instancias como charlas o mesas redondas durante la Bienal en Santiago. De este modo, utilizar los recursos tipográficos como un agente catalizador de la identidad, la proyección de un pensamiento propio y la cristalización de una visualidad, que permita situarse en los circuitos internacionales con un discurso real y adecuado a nuestra realidad.

EL ESTADO DE LA TIPOGRAFÍA EN CHILE, PASADO Y PRESENTE_ Históricamente, la tipografía en Chile estuvo vinculada de manera instrumental con el comercio y la industria. Esta situación, propia de una economía colonial, hizo que en nuestro país como en el resto de Latinoamérica, los modelos tipográficos fuesen los mismos utilizados en Europa o Norteamérica. Luego el modelo tecnológico se replicó durante todo el siglo XX, de la mano de las tecnologías de imprenta disponibles. Con el caso de tipógrafos como el polaco-español Mauricio Amster se produjo un referente que cambió el panorama, aunque no generó una escuela relevante en el tiempo. Luego la excepción del trabajo de los Larrea en los ‘70 constituyó una interesante síntesis entre las influencias foráneas y un diseño que optimizaba

presupuestos restringidos, con un fuerte factor identitario, que hoy es reconocible en el trabajo de los actuales tipógrafos (1).

El gran cambio se produjo mediante la irrupción de las herramientas digitales a fines de los ‘90, sumado a la posibilidad de desarrollar fuentes tipográficas en este mismo medio, las que asumirán primero de manera experimental y luego como intención declarada la “identidad propia”.

(caso logo Quila + TCL Llanquihue, o tipos urbanos populares).

El desarrollo reciente de nuevos tipos ha promovido la aparición progresiva de proyectos tipográficos que se han ganado el reconocimiento internacional.

EL ROL DEL DET_ En 2002, al alero de la Escuela de Diseño UC, surge el Departamento de Estudios Tipográficos (DET). Se trata del encuentro de tipógrafos independientes y sus proyectos o inquietudes, que se unen para desarrollar un programa de estudios que aborda una carencia en el currículum de los diseñadores. Así el Diploma en Tipografía “Diseño de Fuentes Digitales” resulta ser un éxito de convocatoria en sus dos versiones, y cobija entre sus actividades la visita de destacados invitados internacionales, quienes aportaron su experiencia y visiones al desarrollo de una perspectiva propia de la tipografía y la inclusión de ésta en lo profesional (2). El DET coordinó la sede Santiago de la Bienal Letras Latinas en 2004, actividad que se llevó a cabo en el Centro de Extensión UC, y que contó con una gran asistencia y una serie de actividades paralelas.

Hoy, aunque la consagración de la disciplina

Selección de trabajos por el jurado de la Bienal en la ciudad de Sao Paulo, Brasil.

abstract_ Typography, understood as the design or edition of characters for reproduction is emerging from an initial stage in our context, along with the technological changes that have turned every keyboard operator into a potential typographer. During May and June, the Second Biennial of Typography “Latin Letters 2006” took place in Santiago. What are the implications of this event? This article looks at this and other questions and seeks to stimulate reflection on the real role of the typography discipline in the current design challenges in Chile and Latin America.

keywords_ typography | identity | graphic design | Latin America

tipográfica en Chile es una clara herencia de sus actividades –cuatro de los seleccionados nacionales en la Bienal 2006 han sido alumnos o profesores del DET–, la presencia del Departamento como institución es incierta. Sus miembros desarrollan actividades paralelas en el ámbito profesional y académico, siempre con la idea de reiniciar nuevamente el programa. Aunque se espera retomar este importante programa de especialización en el mediano plazo, esto depende mucho de distintas situaciones por resolver.

PENSAMIENTO TIPOGRÁFICO: EL IMPULSO ACADÉMICO RECIENTE A LA DISCIPLINA_ La presencia en Chile de maestros extranjeros representa una herencia visible que sin embargo no deja huella en la academia ni constituye una escuela profesional. Esto es, no se cristaliza una formación tipográfica que continúe la potencia de su originador. A lo más se canalizan inquietudes experimentales o muy limitadas por la tecnología. Con la aparición del computador surgen proyectos personales e independientes, los que en seguida influyen en el desarrollo de nuevos rumbos para el diseño local.

Paralelamente en distintas instituciones académicas o como iniciativa personal en medios electrónicos, comienzan a surgir diversas instancias de formación y discusión, que lentamente logran barrer con visiones especulativas, experimentales o meramente expresivas que se encuentran muy arraigadas –y que aún persisten–. De la mano de esta visión traspasada a los diseñadores y una toma real del peso que significa la tipografía como disciplina fundante del diseño, surgen proyectos que abordan estudios sobre identidad, legibilidad y uso adecuado del recurso tipográfico, en función de necesidades comunicacionales. Uno

de los casos más significativos es justamente el programa de Diseño de la Universidad Diego Portales, donde la enseñanza de la tipografía ha sido un factor claro de diferenciación para sus docentes, estudiantes y egresados desde su fundación.

Asimismo, desde el ámbito latinoamericano, es decisiva la influencia de pioneros como Rubén Fontana y su cátedra en la Universidad de Buenos Aires, Argentina; plasmada como experiencia en el libro “Pensamiento Tipográfico” (EDICIAL, 1992). Otros, referentes tan importantes como la revista tpG, catalizadora de encuentros como la misma Bienal Letras Latinas o tpG Buenos Aires el 2001, primeras instancias de encuentro entre los incipientes tipógrafos del sur del mundo y consagrados maestros internacionales como Matthew Carter o Lu(cas) de Groot (3).

De estas instancias de encuentro, situación que ocurre paralelamente en países como Brasil o México, ha surgido un conocimiento compartido –plasmado en contactos e influencias muy interesantes–, que han permitido conocer el trabajo de destacados académicos y diseñadores de la región, como Alejandro Lo Celso, Pablo Cosgaya, Gabriel Martínez Meave, Luciano Cardinali o Alejandro Paul. A su vez exponer a talentos nacionales como Francisco Gálvez, Luciano Vergara o Miguel Hernández.

EL EVENTO: ¿QUÉ ES LA BIENAL LETRAS LATINAS?_ Para entender la Bienal y su creciente importancia, debemos recurrir primero al trabajo desarrollado por el equipo de tpG|tipoGráfica en Buenos Aires, quienes desarrollan la coordinación a nivel regional de todas las sedes, convocan a los participantes y difunden la actividad a través de la revista. Esto sumado a la comunidad

congregada en torno a sitios como letraslatinas.com y a los participantes locales que organizan actividades propias, se cumple el objetivo fundamental de “congregar y verificar la situación del diseño tipográfico en la región”. La participación es abierta a los alfabetos diseñados en Latinoamérica. Su exhibición es simultánea, según un calendario y las condiciones que establece cada sede en función de las salas de exposición, y que en esta segunda versión fueron Bogotá, Buenos Aires, Caracas, Lima, Montevideo, Santiago, São Paulo y Veracruz.

La Bienal recibe proyectos tipográficos terminados o en desarrollo, los que son recepcionados en Buenos Aires y luego seleccionados por el jurado compuesto por un miembro de cada sede. Este proceso se llevó a cabo en São Paulo, durante los primeros días de abril de este año.

Como integrante del jurado para la selección de los 70 trabajos expuestos, se trató de una actividad intensa, donde se conversó largamente sobre los 427 proyectos recibidos, tratando de establecer si las categorizaciones eran las adecuadas, luego seleccionando cada trabajo en función de su calidad formal, su aporte como exploración personal, y su elaboración como espécimen tipográfico.

En São Paulo se dio la oportunidad de enfrentar la posición de ocho jurados de países con tradiciones disímiles, pero una historia común y referencias culturales compartidas, tal vez la más presente: el idioma. Como experiencia personal, es interesante mencionar de modo general, cómo un trabajo o inquietudes experimentales se acercan mucho en lugares que parecen distantes. El hecho de constatar la presencia de colegas

Tosca

Rock Pesado hecho alfabeto

¡UNO, DOS, ULTRAVIOLENTO!

Con ustedes una tipografía con actitud rockera para títulos y subtítulos. Con ella puedes escribir palabras como: POTENCIA, DISTORSIÓN Y FUERZA.

Ya se vienen las variantes de peso

Aa	Be	Cc	Dd	Ee	Ff	Gg	Hh	Ii
Jj	Kk	Ll	Mm	Nn	Ññ	Oo	Pp	Qq
Rr	Ss	Tt	Uu	Vv	Ww	Xx	Yy	Zz
¿?	¡!	()	12345676890*	TIPO EN PROCESO				

Jovencillo rockero empozoñado de whisky que mal punteo tocas.

LET THERE BE TYPE

TOSCA es una tipografía diseñada por Cristián González Sáiz en enero de 2004. cristian@stran.cl

Cristián González | Tosca | Categoría Títulos

Daniel Hernández | stgotic | Categoría Pantalla

9 mayo 2006:
¡A CONFIRMAR
LA TIPOGRAFÍA
EN LA REGIÓN!

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

1234567890

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

[¿¡\$!/?/↑☺☻]

Eduardo Castillo | BEC | Categoría Títulos

latinoamericanos con otras preocupaciones, ver cómo la disciplina se hace más relevante, más aún en países que anteriormente tenían menor presencia —el caso de las fuentes experimentales de Venezuela y Brasil es notable—, y un factor de integración en torno a las preocupaciones que enfrentamos en cada país, permite conocer de primera fuente el panorama del diseño gráfico en la región, en este sentido la selección de tipografías de texto como ‘Tuhun’ de México o ‘Botija’ y ‘Average’ de Argentina son también muy destacables.)

En el plano de la muestra, es interesante constatar cómo el ‘evento Bienal’ además de la presencia como exposición, abre las puertas a otras instancias o canales de difusión propios de la vida contemporánea, como los blogs de diseño o la interesante iniciativa de registrar sus intervenciones a través de galerías fotográficas o podcasts.

Esto habla de la complejidad que transmite la disciplina y la oportunidad siempre latente de aprender de experiencias de diseño tipográfico; tal como señala Juan Pablo de Gregorio, profesor del workshop ‘Ligaduras’: “una tipografía nunca está terminada 100%, siempre quedan “detallitos de los detallitos”.

NOTAS SOBRE LA BIENAL EN SANTIAGO _En lo que respecta a nuestra sede, si bien el número de envíos y trabajos seleccionados disminuyó en esta segunda versión respecto a la de 2004, ello no representó una baja en la calidad del trabajo tipográfico nacional. Al contrario, los seis trabajos presentes en la muestra dan cuenta de cómo los nuevos tipógrafos nacionales están abordando sus proyectos: con rigor profesional y una visión que es en sí misma, un aporte concreto al

desarrollo del diseño en Chile.

Dentro del evento, la masiva participación de los asistentes a la primera versión organizada por el DET de la Escuela de Diseño PUC, y a ésta desarrollada por la Escuela de Diseño UDP, nos muestran que el tema es relevante en la formación de nuestros comunicadores visuales, y que está fuertemente conectado con otras disciplinas que no sólo son artes proyectuales. Se requieren y demandan conocimientos tipográficos avanzados —y urgentes— en ámbitos como la gráfica corporativa, de información, la educación, la visualización de datos complejos en áreas como la geografía o el periodismo visual.

En una serie de instancias de debate y discusión, fue en la mesa redonda llevada a cabo en el auditorio FAAD-UDP el 15 de mayo, donde la conversación se dirigió temas más allá de las formas o los estilos, con preguntas tan trascendentes como por qué en nuestro país tiene tan poca relevancia la formación tipográfica. Tal como se intentó responder, un problema central es que las razones se encuentran fuera del ámbito de estos encuentros, lo cual no deja de ser sintomático en relación al estado formativo de nuestros diseñadores y las competencias que manejan profesionalmente. En palabras de uno de los asistentes a los foros de la Bienal: “...una gran mesa redonda, con preguntas que dan para comentar por varias semanas...” (Rodrigo Vischer, citado en el blog colormagenta.cl).

Otras experiencias como las charlas durante la muestra, permitieron mostrar además orientaciones profesionales o inquietudes no tradicionales, como “Tipografía en movimiento” de Moisés Arancibia o los aspectos legales abordados por Miguel Hernández y Jko Contreras

en “Licencias para Tipografía”.

El tenor de estas intervenciones tiene que ver con la capacidad que medios como la Bienal, o sitios web como ‘det.cl’ o el blog ‘Letritas’, nos muestran la importancia que la tipografía tiene como disciplina fundacional del diseño y como canal de difusión para la comunidad regional. Es una posibilidad real de influir en el pensamiento de quienes demandan y quienes hacen diseño. Algo de lo que se conversó permanentemente durante las instancias de debate de la Bienal, respecto a problemas o situaciones que la tipografía como recurso justamente ayuda a abordar de modo verificable: identidad como diferenciación, comprensión efectiva de los mensajes visuales, uso del texto en diversos soportes (papel o pantalla). Sobre el real valor de las marcas, como mostraron Cristián González y Manuel Figueroa, un caso para ilustrar es “Chile sorprende siempre”, campaña de imagen visual para el exterior. Un claro ejemplo de cómo es posible proyectar una imagen ambigua o confusa, con un diseño tipográfico no resuelto.

DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES PARA LA BIENAL LETRAS LATINAS

1. Mantener el rol unitario de la Bienal en pos de una comunidad abierta, independiente de los intereses propios de cada centro académico, manteniendo una organización conjunta y generando alianzas entre escuelas o centros de diseño. En este sentido, es recomendable una mayor presencia o contacto con instituciones gremiales, que faciliten el nexo entre las inquietudes académicas y las necesidades profesionales.
2. Aprovechar la convocatoria que genera el evento. Canalizarlo a través de otras iniciativas similares, como workshops permanentes o de mayor duración, o la realización de cursos de

Luciano Vergara | Revolución | Categoría Títulos

especialización, seminarios o instancias de discusión sobre la disciplina.

3. Vincular a otras disciplinas con las actividades y temas generados desde la Bienal. Se trata de iniciativas que sedes como Buenos Aires integran ya de modo importante, a través de presentaciones y mesas de debate como “La tipografía y el diseño de información: un caso específico para informaciones médicas”, o “Alfabetización en niños pequeños”.

4. Asumir que la organización de la muestra es una inversión que implica costos importantes, en producción y en los recursos humanos destinados. Hay mucho trabajo de gestión detrás de la exposición y la gestión de las charlas y workshops.

PROYECTANDO NUESTRO PAPEL DESDE LA BIENAL_ El rol del diseño en la industria puede lograr un mayor reconocimiento si está considerada la comunicación visual como parte del proceso de proyecto; una mayor y mejor demanda de diseño requiere del factor tipográfico. Si se incorpora siempre al final de la línea de producción, los diseñadores gráficos seguirán siendo estilistas de la imagen, resolviendo encargos en base a tendencias, sin intervenir en los contenidos, o perdiendo la oportunidad de hacer una real diferencia con un manejo adecuado de los recursos; condición definida por Figueroa y González en su charla “Tipos de logotipos” como “un factor real de diferenciación en el mercado”, donde quien evalúa el diseño –el cliente–, “puede reconocer una especialización” concreta y medible.

Y no se trata sólo de diseñar fuentes chilenas o mexicanas, sino trabajar en torno a las ideas que entregan una efectiva identificación y contribuyen a la diferenciación de nuestros

Miguel Hernández | Chile Sans | Categoría Títulos

productos o servicios. En palabras del coordinador de la muestra en Chile Manuel Figueroa “...(entender) la identidad nacional no pasa por utilizar una tipografía realizada por chilenos, sino más bien en cómo somos capaces de reformular o reinterpretar tipografías ya existentes en función de nuestro trabajo”.

Como síntesis de los alcances de este encuentro, como evento y como contenido, cito tres atributos logrados:

- Como evento, un anhelo y logro, con diversidad y calidad de las actividades. Esfuerzo conjunto de los organizadores y las sedes en Latinoamérica, que logran concretar un solo esfuerzo y congregar a una comunidad ávida de aprender.
- Como contenido, la proyección de la disciplina tipográfica en el campo laboral, esto sumado esencialmente a la oportunidad de presentar esta visión a los asistentes a las actividades.
- Como oportunidad, la posibilidad real de ver y discutir temas concretos de la comunicación en el ámbito académico. Ello implica también hacerse cargo de las demandas reales en el mundo profesional. [180](#)

Agradecimientos:

Color magenta (colormagenta.cl), como blog oficial de la Bienal de Tipografía y punto importante de discusión y encuentro. Teletipos.org, por la disponibilidad de diversos materiales de registro de la Bienal. Rubén Fontana y equipo de tpG, por su capacidad de organización y proyección.

Rodrigo Ramírez_ Diseñador gráfico y licenciado en diseño de la Escuela de Arquitectura y Diseño, P. Universidad Católica de Valparaíso, Chile.

Tipógrafo y diseñador tipográfico. Miembro del colectivo TCL (www.tipografia.cl). Entre sus diseños se encuentran TCL IndoSans, Carmen y el sistema Digna. Forma parte del equipo del Departamento de Estudios Tipográficos (DET) de la Escuela de Diseño UC. Ha participado en la organización de distintas actividades relacionadas, como el Diploma en Tipografía (2002-2003), las visitas internacionales y la organización de la muestra en Santiago de la Bienal “Letras Latinas 2004”. Fue profesor en DuocUC Viña del Mar, P. Universidad Católica de Valparaíso, Universidad Tecnológica Metropolitana y Universidad Diego Portales. Hoy escribe artículos y participa en charlas y seminarios, exponiendo sobre diseño tipográfico, diseño de información, y en temas como legibilidad, lectura y tecnología. Su trabajo tipográfico ha sido presentado en diversas exposiciones nacionales. En 2004, fue seleccionado en la muestra oficial de la Bienal de Diseño Gráfico de Brno, en Eslovaquia y en la Bienal Letras Latinas 2004. Asimismo fue el jurado chileno en São Paulo, para la Segunda versión de la Bienal Letras Latinas 2006.

Actualmente trabaja en la Escuela de Diseño de la P. Universidad Católica de Chile, desarrollando proyectos académicos y profesionales, como la gráfica de información para el transporte público de Santiago –TranSantiago–; y el de Concepción –Biovías–. Colabora además con diversos estudios de diseño en proyectos de tipografía, gráfica corporativa y diseño de información.

Graphic designer and typographer who has a Degree in design awarded by the Department of Architecture and Design at the Catholic University of Valparaíso, Chile. He is a typographer and typographic designer and is a member of the TCL collective (www.tipografia.cl). Among his designs are IndoSans, Carmen and the Digna system. He is part of the team at the Department of Typographic Studies (DET) at the School of Design and the Catholic University. He has taken part in the organization of various related activities, such as the Diploma in Typography (2002-2003) and the international visits and the organization of the display in Santiago for the Latin Letters Biennial in 2004. He has lectured at DuocUC in Viña del Mar, the Catholic University of Valparaíso, the Metropolitan Technical University and Diego Portales University. Currently he writes articles and participates in talks and seminars, on the theme of typographic design, information design and on themes of legibility, reading and technology. His typographic work has been presented at various national exhibitions. In 2004, he was selected for the official display at the Graphic Design Biennial in Brno, Slovakia, and in the Latin Letters Biennial in 2004. He was the Chilean judge in Sao Paulo for the second edition of the Latin Letters Biennial in 2006. He currently works in the School of Design at the Catholic University of Chile, developing academic and professional projects, such as the information graphics for the new public transport system in Santiago, TranSantiago, and in Concepción, Biovias. He also collaborates in diverse design projects relating to typography, corporate graphics and information.

> CITAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1- Eduardo Castillo y Pedro Alvarez C., Notas sobre la tipografía en Chile, revista tpG N° 58, Buenos Aires, Argentina 2003.
- 2- Pedro Alvarez C., Historia del Diseño Gráfico en Chile. Escuela de Diseño, PUC. Santiago de Chile, abril 2004.
- 3- Rubén Fontana y otros, Pensamiento Tipográfico. Ediciones EDICIAL, Buenos Aires, Argentina, 1996.
- 4- Letras Latinas | Bienal 2004. Alfabetos en perspectiva, revista tpG N° 60, Buenos Aires, Argentina 2004.