

UNAS PALABRAS SOBRE TIPOGRAFÍA

Armando Pineda Cruz

Síntesis Creativa

EL CONCEPTO DE TIPOGRAFÍA SUELE ENGLOBAR al conjunto de letras o textos que se encuentren a nuestro alrededor; sin embargo, existe una importante distinción entre lo que la tipografía es y lo que no es. De manera directa y sencilla, la tipografía implica la **escritura a partir de un molde**, lo que por definición la diferencia de la **escritura hecha a mano**, es decir, la *quiografía*, o de la *caligrafía* (arte de escribir bellamente). Hecha esta distinción, podemos decir que los caracteres de una *máquina de escribir*, o las fuentes digitales que usamos en la computadora permiten la aplicación del término tipografía, ya que usan un molde para su reproducción. En concreto, diremos que a la escritura mecanizada que se imprime con un molde, ya sea en pantalla o en algún soporte rígido (pero que no se dibuja, ni se traza a mano) a eso llamamos tipografía.

De una manera más completa, entenderemos a la tipografía como la manifestación o representación visual del lenguaje a través de la cultura formalizada y estandarizada, o bien como la reproducción y disposición de caracteres a partir de un molde, en busca de una

Tipos móviles.
Fuente: www.angelabonachera.wordpress.com

Prensa para impresión de tipografía Letterpress.
Fuente: www.nineo5.wordpress.com

escritura idealizada, potencialmente capaz de ser interpretada por el mayor número de personas, cuyo principal objetivo es ser leída. Como disciplina, involucra tanto el diseño de esos caracteres, como la composición, espaciado y clasificación de variantes y familias, así como su aplicación en el procedimiento de impresión en la confección de libros, revistas y otros materiales de comunicación escrita. De esta manera, si la tipografía transporta el lenguaje a través de mensajes escritos, no solo está presente en el acto de escribir, sino también en el acto de leer e interpretar textos. La transición del lenguaje oral al escrito comprende, en esencia, un cambio del sonido temporal al espacio visual, donde los efectos de la impresión hacen resaltar la relación entre lo impreso y lo escrito.

Origen

El nacimiento de la tipografía está relacionado directamente con el origen de la imprenta de tipos móviles. Aunque el surgimiento de esta última sigue bifurcado entre un par de opiniones encontradas: la primera versa sobre el origen chino de los primeros registros de la imprenta, donde a un personaje llamado Bí Sheng se le atribuye la invención de dicha máquina; en la segunda se le da el crédito al alemán Johannes Gutenberg. Si apelamos solo al primer referente histórico, el título como inventor se lo lleva el chino en el año 1040; sin embargo, si atendemos al trascendental alcance del invento, el crédito –sin lugar a dudas– es para el “genio de Maguncia” en 1460. La imprenta en China, tuvo la desventaja de utilizar un sistema de escritura pictográfico que necesitaba de muchos caracteres para su reproducción; en Occidente, en cambio, se utilizaba un sistema de escritura alfanumérico, mismo que solo requería de un máximo de 62 caracteres para su aplicación. Por otra parte, la imprenta de Sheng usó solo tipos de madera, y si bien hacia 1250 se utilizaron ya tipos de metal en Corea, fue Gutenberg quien con su invento revolucionó la reproducción de la escritura mecanizada, a partir de su imprenta de tipos móviles y su famosa Biblia de 42 líneas. La impresión tipográfica alfabética le dio cuerpo a la palabra, y la tipografía poco a poco reflejó la plasticidad de esta misma sustancia verbal. No obstante, hasta ese momento las letras no se podían tocar, mover, vender, guardar, distribuir, romper o sustituir.

“LA TIPOGRAFÍA
NO SOLO ESTÁ
PRESENTE EN EL
ACTO DE ESCRIBIR,
SINO TAMBIÉN EN
EL ACTO DE LEER E
INTERPRETAR
TEXTOS”

“ESTE ARTE DE
LA LETRA ES
CONSECUENCIA
DE MOVIMIENTOS
FILOSÓFICOS QUE
SE PROYECTAN
COMO UN REFLEJO
DEL PENSAMIENTO
DE CADA ÉPOCA.”

Desde su origen en Occidente la tipografía ha evolucionado de una manera progresiva y constante, ha mutado y cambiado de forma a la par de todas las manifestaciones humanas. Así como la música y la arquitectura, este arte de la letra es consecuencia de movimientos filosóficos que se proyectan como un reflejo del pensamiento de cada época. La **Biblia** de **Gutenberg** porta una letra cuadrada gótica, textura en sus textos, y una letra negra y pesada que refleja el oscurantismo de la Edad Media. Al salir de su lugar de origen, han sido muchos los nombres que portan el estandarte de impresores.

Tipografía Romana Antigua

A finales del siglo xv, el francés Nicolas Jenson llevó la naciente tecnología a Venecia, donde además vistió los textos con una nueva letra que rompió el estigma de la gótica medieval. El humanismo da la bienvenida al Renacimiento y la tipografía de imprenta romana es el inicio de una mutación en la composición y en la forma de la letra impresa. A inicios del siglo xvi, Aldo Manucio, Francesco Griffo (en Italia) y **Claude Garamond** (en Francia) se encargaron de depurar este estilo humanista, consolidando lo que hoy conocemos como letra garalda antigua. Al mismo tiempo perfeccionaron el oficio de la impresión, tan es así que su trabajo sigue siendo un referente hoy día.

Tipografía Barroca y de Transición

Ya en siglo xvii, el barroco era la tendencia que marcaba la pauta de toda manifestación, y la tipografía no fue la excepción. De esta manera, el húngaro Nicholas Kis y el holandés Johann Michael Fleischmann, entre otros, iniciaron un proceso de cambio en la impresión con trabajos de un alto nivel y cuidado en los detalles; además, abren camino a dos de los tipógrafos ingleses más importantes de todos los tiempos: **William Caslon** y John Baskerville. Ya en el siglo xviii, Caslon, quien retomó la influencia de los impresores barrocos, tuvo como pupilo en la imprenta a Benjamín Franklin y diseñó la tipografía que vistió la declaración de independencia de los Estados Unidos de América. Por otro lado, **Baskerville**, de una manera más humilde, pero más contundente, inventó el papel satinado, lo que le permitió trabajar con un detalle nunca antes visto; el contraste de la tipografía y la blancura

Primeros impresos con tipos móviles. Casa de la Primera Imprenta en América.
Fotografía: Michelle González

del papel eran algo que no tenía precedente, su aportación fue determinante en el futuro de la tipografía. A este periodo lo conocemos como periodo de transición.

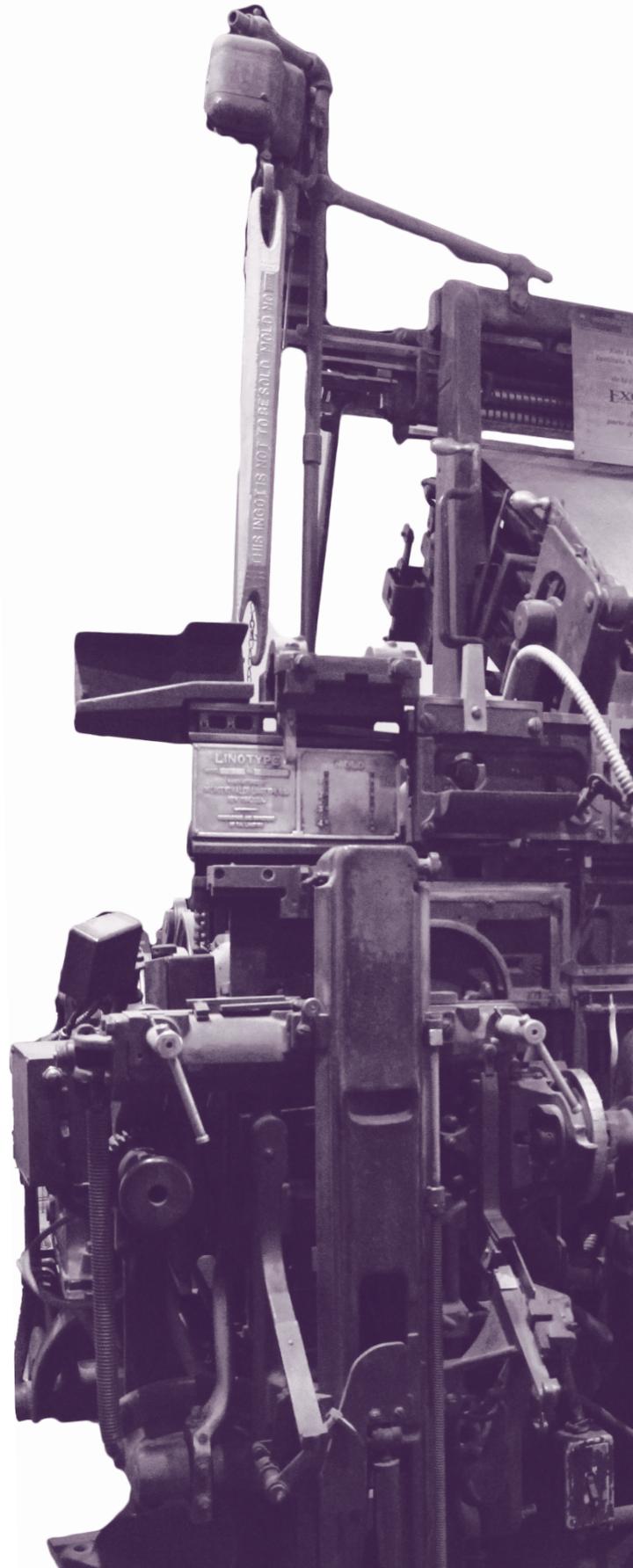
Tipografía Moderna y Egipcia

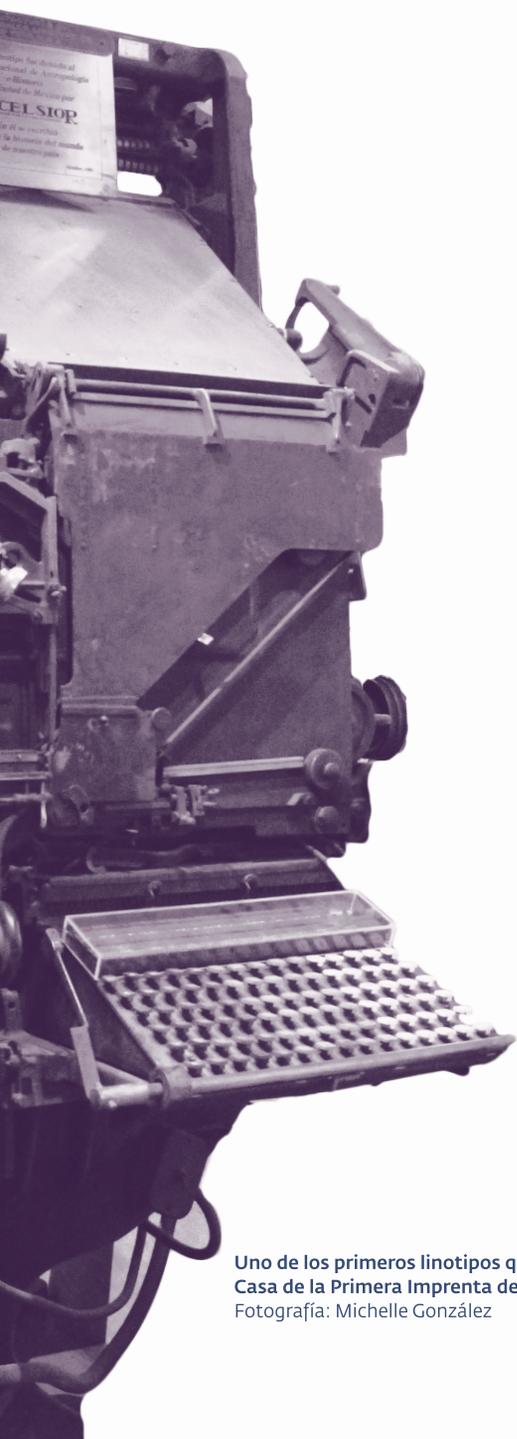
El romanticismo tipográfico, a finales del siglo xviii, tuvo como máximos exponentes a Giambattista Bodoni y a **Fermin Didot**. Este estilo también es conocido como tipografía moderna o simplemente como didonas (un neologismo que se obtiene de combinar los dos apellidos más destacados de este periodo). Su característica primordial es el contraste exagerado de las formas de las letras. Napoleón Bonaparte hizo uso de esta propuesta para dar cuerpo a la impresión de sus textos. Para citar el siguiente periodo, tomemos a Napoleón

como puente a fin de recordar el saqueo que orquestó contra las tumbas egipcias a principios del siglo xix; a partir de ello, por una cuestión de mercadotecnia pura –aunada a la producción en serie consecuencia de la Revolución Industrial– todo producto novedoso adquiriría el mote de egipcio. Las letras egipcias, al perseguir un fin publicitario, se imprimían en un gran tamaño y el material para su producción era la madera. Esta propuesta tipográfica, también conocida como patín cuadrado, mecana o inglesa victoriana, para muchos es de mal gusto por su excesivo contraste y sus cargadas formas. **El personaje a destacar de este periodo es al inglés Vincent Figgins, quién aportó en su producción un colorido abanico que abarca letras góticas, romanas, egipcias, de texto y decorativas.**

La Nueva Tipografía

En el siglo xx las cosas pasaron con mucho mayor rapidez. En sus albores, un joven alemán llamado Jan Tschichold propone romper todos los paradigmas establecidos hasta ese momento, y en su libro *La nueva tipografía* invita a evitar el uso de tipografía romana. Impulsado por vanguardias como el Futurismo y el Constructivismo, principalmente, propone romper con la composición clásica, canónica y simétrica. De manera casi paralela, otro alemán, **Paul Renner** trabaja la tipografía geométrica **Futura**, uno de los bastiones de la nueva tipografía. Ya para la segunda mitad del siglo, como consecuencia de los principios de la Nueva tipografía y del exilio político que generó la Segunda Guerra Mundial, Suiza se convirtió en el gestor de una nueva propuesta tipográfica neutral, con un enfoque más global. Aquí destacan nombres como **Adrian Frutiger** con su **Univers** y **Max Miedinger** con **Helvética**. No obstante, incluso en este contexto, un maduro, experimentado (y un tanto arrepentido) Jan Tschichold sugiere retomar el pensamiento clásico: una propuesta humanista con un enfoque nuevo. En esta enmienda lo secundó el inglés **Eric Gill** (este alumno de Edward Johnston, quien es considerado padre de la caligrafía moderna y autor del diseño de la imagen del metro de Londres, *underground*, el primero del mundo). Gill y Tschichold trabajaron en la primera colección de *best sellers*, libros económicos de bolsillo, un híbrido potencial entre la nueva tipografía y los cánones clásicos, una tipografía Sans humanista. Cabe destacar que para este momento Estados Unidos presenta a dos grandes pioneros de la tipografía: Frederick Goudy y William Addison Dwiggins, dos pilares que dieron cimientos sólidos a la tipografía norteamericana.

Tipografía después de la computadora

Los años ochenta constituyeron una verdadera vorágine de propuestas. La computadora personal acogió a la tipografía digital y con esto, un sinnúmero de tipografías nuevas nacieron. Si bien es difícil citar cuáles proyectos son los más destacados, no es complicado destacar al inglés **Matthew Carter** como una de las mentes creativas más importantes de los últimos tiempos. Este ha diseñado tipografía de todas las maneras posibles, ya que vivió la transición de la tipografía desde el tallado de letra en metal hasta la confección digital; incluso es uno de los máximos exponentes de tipografías para pantalla.

Contemporáneo a Carter y no menos importante es el trabajo de **Robert Slimbach**, norteamericano encargado del sistema tipográfico de Adobe desde 1987. Se le considera uno de los tipógrafos más prolíficos de la historia. Su trabajo va desde recuperar tipos antiguos en versiones digitales –Garamond, Caslon, Jenson, Sanvito... – hasta **Myriad**, Minion, Briosio, Warnock...

La tipografía se encuentra aún en evolución constante. Ya en el siglo XXI la propuesta digital muta con una velocidad vertiginosa y son muchos los nombres a destacar. Holanda sigue siendo ejemplo de innovación a nivel mundial; sin embargo, sumadas a las consolidadas escuelas europeas surgen nuevas propuestas con proyectos nuevos e interesantes; países como Argentina, México, Brasil, Grecia, y Polonia, por mencionar solo algunos, cada día muestran un alcance más global con un muy buen nivel. >>

Uno de los primeros linotipos que llegaron a México.
Casa de la Primera Imprenta de América.
Fotografía: Michelle González