

La semántica psicológica de la tipografía y la caligrafía

Mtro. Luis Enrique Peñuelas Carrillo

Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica, UAM-X

El propósito de este artículo es desarrollar la noción de semántica para poder trabajar con la psicología aplicada al diseño gráfico, específicamente al diseño de tipografía y caligrafía. Se abordará de esta manera cómo el trazo tipográfico y caligráfico permean y son permeados por la psicología, específicamente, la escuela psicológica denominada psicología transpersonal. Con ello proponemos que tenga el diseñador de tipografía y caligrafía herramientas psicológicas para poder trabajar particularmente, en el diseño del trazo.

CALIGRAFÍA

La caligrafía hace referencia a la generación de letras usando una herramienta de escritura, mediante la cual se realiza un trazo para cada parte esencial de la letra. Puede ser un lápiz, un pincel, una pluma o una barra de labios, por ejemplo. Es decir, la caligrafía está relacionada con el acto de escribir.¹

Aunque la voz caligrafía significa por su origen bella escritura, y se da el nombre de calígrafos a los que forman las letras con regularidad y hermosura, también se aplica con propiedad al arte de escribir, y es sinónima de escritura.²

Caligrafía significa bella escritura, y es sinónima de escritura. Se trata de escribir, y no sólo escribir, sino hacerlo con belleza. Ahora bien, esta forma de escribir de manera bella, tiene especificidades. A continuación tenemos la primera especificidad: el trazo. El trazo es la parte de que se componen las letras.³

El perfil es el trazo: el grueso, el más ancho. Este artículo tratará de este tipo de trazo: el más ancho, ¿qué significa el trazo ancho? para ello, recurriremos al arsenal teórico de la psicología transpersonal. El trazo ancho se denomina perfil. Este texto trabajará específicamente con el perfil en la caligrafía.

¹ Juan José Pons Tarrazo, Inés Bullich Corcoy y Coral Piferrer Castro, *Tipografía*, Universitat Oberta de Catalunya, 2018.

² Marcos Sastre, *Método ecléctico de escritura inglesa combinada con la anagnosia para enseñar a escribir sin ser calígrafo y reformar la letra sin maestro*, Igon Hermanos, editores, Buenos Aires, 1886.

³ Id.

Los perfiles y los trazos gruesos pueden ser rectos o curvos.⁴ Vamos a trabajar con los perfiles o bien, trazos anchos rectos. Veremos el significado de un trazo ancho, o perfil con forma recta.

Por 2,000 años, el alfabeto latino occidental fue desarrollado y modificado por un vasto rango de cambios tecnológicos y sociales lo que trajo consigo ricos y variados recursos para la caligrafía moderna. Existen dos contextos, uno histórico y uno práctico. Calígrafos de todos los niveles pueden hacer explorar los orígenes de manuscritos y entendimiento de la construcción de 26 letras que nosotros usamos hoy en día.⁵

A nosotros nos interesa el contexto práctico; por este, nos referimos al contexto que trata asuntos de carácter práctico, por ejemplo, la formación en el uso de la caligrafía, así, no será lo mismo que se trazara caligrafía con formas gruesas, que con formas delgadas o con formas estilizadas.

Generalidades del alfabeto latino. Los manuscritos terminan dentro de dos categorías: formal —que es un escrito usado como el instrumento de autoridad; e informal —la cursiva o escrito fuerte usado en manuscritos para transacciones diarias.⁶

La caligrafía como instrumento de autoridad denota significados. Nos interesa particularmente cómo la forma específica del trazo denota significados. Bien, se sabe que en el trazo ancho, el perfil ancho es instrumento de autoridad. Decimos entonces que la forma gruesa es un elemento que dota de autoridad a la caligrafía.

TIPOGRAFÍA

[...] hablamos de tipografía cuando está relacionada con las máquinas y la automatización. Hoy en día son formas digitales vectoriales que tenemos encapsuladas en fuentes en nuestros ordenadores, pero también se trataba de tipografía cuando los

Bb
Gg

Figura 1: Tipografía gruesa.

tipos eran metálicos o de madera y se usaban en prensas de impresión. En este tercer método de producción de textos estamos usando las letras ideadas por otros: los diseñadores de tipografías.⁷

Denominamos familia tipográfica al conjunto de caracteres del alfabeto diseñado con un mismo criterio de coherencia formal, con una misma línea gráfica. Por ejemplo, son familias la Helvetica y la Times, porque tienen una personalidad propia y característica dada por el diseñador que permite diferenciarlas del resto de tipografías.⁸ La coherencia formal es lo que se abordará en el presente texto, lo que hace que la tipografía tenga una personalidad propia. La personalidad de la tipografía es el punto clave que abordaremos.

SEMÁNTICA

Para Charles Morris, la semántica es el estudio del significado,⁹ pero veamos ¿qué es el significado? el significado de connotación ayudará a entender lo que es el significado. La connotación es el “doble sentido” que se le da a algo, es el sentido figurado, es decir, el sentido que se figura que es, pero que no es; eso que es, pero que no es (aquello que parece ser), es el sentido figurado, concepto clave para

⁴Id.

⁵ David Harris, *The art of calligraphy*, Dorling Kindersley Limited, Londres, 1995.

⁶Id.

⁷Id.

⁸Id.

⁹ Charles Morris, 1985, *Fundamentos de la teoría de los signos*, Paidós, Buenos Aires, 1985.

Figura 2: El psique.
 Imagen tomada de:
<https://www.elcohe-tealaluna.com/la-psi-que-bajo-amenaza/>

entender la connotación. Otra forma de decirlo, es que la connotación es el “doble sentido de algo”, es decir, las cosas significan una cosa, pero a la vez significan otra. Así, tenemos cosas que tienen doble sentido como el arte, que sabemos significa lo que el artista quiso o “quiso” dar a entender y el otro significado que le da quien interpreta la obra de arte.

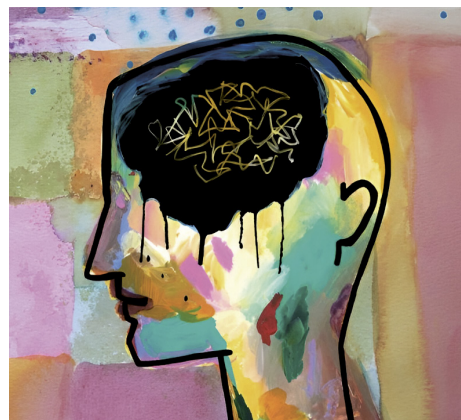
El diseño también tiene connotación: el significado que el diseñador otorga a su diseño; otra muy diferente es el significado que el usuario le otorga al diseño; entonces, la connotación es el doble sentido y el sentido figurado de algo.

Con el concepto de connotación nos manejaremos para entender el significado. El significado de algo implica el doble sentido y el sentido figurado de algo. Así, podemos entender lo que significa algo: el sentido oculto de algo y su verdadero significado, es decir, el doble sentido es el significado de algo. También podemos inferir que el sentido que se figura, es decir, que se cree de algo, es lo que algo significa: el significado de algo es eso que se infiere. El significado es el pilar de la semántica. Podemos entender la semántica como la ciencia del significado: será la ciencia del doble sentido y del sentido figurado.

Las cosas significan algo, por ejemplo, una hoja en blanco, significa vacío; una hoja llena, saturación; un trazo grueso significa tosquedad. Un trazo delgado, debilidad. Con ello, podemos entender que un trazo significa algo más. El trazo tipográfico y caligráfico, entonces es semántico, porque significa algo, ya sea en doble sentido o en sentido figurado.

Figura 3: Los cuatro cuadrantes.

Aire	Fuego
Agua	Tierra

LA PSICOLOGÍA EN LA SEMÁNTICA: SEMÁNTICA PSICOLÓGICA

La psicología estudia la psique; la psique tiene diferentes significados, ya sea mente (significado más reciente) o alma. Una característica de la psique es que entiende el doble sentido. Entendemos que psicología se interesa por lo mismo que la semántica: el doble sentido y el sentido figurado de las cosas: la semántica es psicológica. La psique humana entiende el doble sentido, porque el ser humano tiene la característica de tener múltiples facetas, de ahí que, un ser humano que tiene más de una faceta puede entender más de un sentido.

PSICOLOGÍA TRANSPERSONAL

La psicología transpersonal es una rama de la psicología que se interesa por el estudio de la psique, desde la integración de diferentes escuelas de psicología (psicoanálisis, psicología social, psicología cognitivo-conductual, psicología humanista, psicología profunda, etc.), incluyendo las no occidentales, como la psicología proveniente del Lejano Oriente.¹⁰ En esta psicología nos enfocaremos para adentrarnos en la psicología transpersonal.

De la psicología proveniente del Lejano Oriente, podemos encontrar una explicación sobre lo que significa el espacio, psicológicamente. Esta explicación la podemos definir como la teoría de los cuadrantes.

¹⁰ Carl Gustav Jung, *Psicología de la religión oriental*, Trotta, Madrid, 2020.

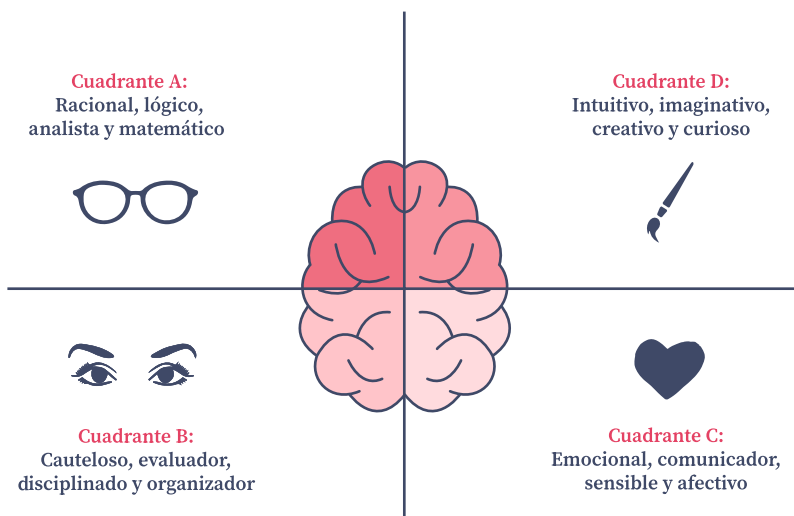

Figura 4: Teoría de los cuadrantes.

Imagen tomada de:
<https://escueladeempresas.usfq.edu.ec/news/cuadrantes-cerebrales-comercial-2/>

LA TEORÍA DE LOS CUADRANTES ¹¹

Únicamente nos centraremos en el cuadrante tierra, lo que quiere decir que dejaremos de lado los cuadrantes agua, fuego y aire.

CUADRANTE TIERRA

El cuadrante tierra se caracteriza por tener las siguientes características psicológicas:

- Pesado.
- Movimiento: lento y fuerte.
- Lento.
- Fuerte.
- Característica: hace, acción.
- Repite.
- Terco.
- Tosco.
- Trabajo.
- Rutina.
- Permanencia.
- Seguridad.
- Miedo.

De lo anterior podemos inferir que estas características se volcan al trazo tipográfico y caligráfico, así, tendremos un trazo:

Pesado: El trazo se interpreta como pesado, es decir, se caracteriza por su pesadez.

El movimiento en el trazo caligráfico es lento y fuerte: el trazo se caracteriza por llevar un movimiento con la mano, a velocidad lenta y, a la vez, fuerte, presionando fuertemente la superficie.

Las connotaciones psicológicas de este tipo de tipografía y caligrafía son las siguientes: se infiere psicológicamente que este tipo de tipografía y caligrafía hacen sentir al usuario lo siguiente:

Acción: se infiere psicológicamente que este trazo tipográfico y caligráfico hace sentir al usuario ganas de hacer algo, porque se trata de un trazo terco, grueso, fuerte y rutinario, seguro.

Repite: se infiere que este tipo de tipografía y caligrafía hace sentir al usuario ganas de repetir, repetir una acción; esto porque el usuario siente seguridad con este tipo de trazo tipográfico y caligráfico. Este trazo es terco, por eso le dan ganas de repetir. Lo mismo sucede al usuario, pues le dan ganas de repetir una acción porque el trazo es tosco, es decir, le dan ganas de continuar con la seguridad que siente con la tosquedad. El trabajo es otra de las características de este tipo de trazo, por ello, el usuario siente ganas de repetir una acción. El usuario siente rutina, permanencia, seguridad y miedo en el trazo, por eso le dan ganas de repetir una acción.

Terco: se infiere que este tipo de tipografía y caligrafía es terca, lo que hace sentir ganas de ser terco al que ve este tipo de trazo; la terquedad se hará sentir

¹¹ Luis Enrique Peñuelas Carrillo, *Tipologías del auditorio retórico*, Biblos Virtualia y Escuela de Diseño Gráfico 2.0, México, 2023.

Figura 5: Caligrafía.
 Imagen tomada de:
<https://es.artlogo.co/blogs/signature-design/calligraphy>

al que ve este tipo de trazo. Se sugiere usar este tipo de trazo tipográfico y caligráfico cuando se quiere hacer sentir al usuario ganas de hacer algo, lo que le hará sentir necesidad de ser terco.

Tosco: este tipo de trazo es tosco, lo que hará sentir al usuario ganas de hacer algo, de continuar algo, de repetir algo, ya que la tosquedad da seguridad. Se hará sentir al usuario ganas de trabajar, de hacer esfuerzo.

Compromiso: este tipo de trazo tipográfico y caligráfico connota trabajo, en consecuencia, ganas de trabajar a quienes observen este tipo de trazo caligráfico y tipográfico; esto porque el trazo tiene connotaciones de rutina, de permanencia, de seguridad y de sentir miedo si no se hace, por ello dan ganas de esforzarse y trabajar.

Rutina: este trazo hace sentir ganas de tener rutina, en otras palabras hace sentir ganas de continuar rutinariamente, por lo tanto, el trazo connota ganas de trabajar, terquedad, ganas de repetir y acción, lo que permite hacer sentir al usuario ganas de tener una rutina.

Permanencia: este trazo tipográfico y caligráfico hace sentir al usuario ganas de permanecer en algo, es decir, de no abandonar algo, de continuar con trabajo, y así poder permanecer; esto lo logra con seguridad, y sintiendo miedo, lo que le motivará a no abandonar algo. También dan ganas de permanecer en algo con este trazo, porque connota trabajo,

terquedad, ganas de repetir y ganas de hacer algo. Las ganas de permanecer en algo están garantizadas.

Seguridad: este trazo tipográfico y caligráfico da seguridad, es decir, dan ganas de permanecer en algo, con terquedad, tosquedad, dan ganas de permanecer en rutina, ganas de repetir y de hacer algo. La seguridad, así, está lista.

Miedo: este trazo tipográfico y caligráfico impone miedo, por su grosor y su tosquedad: impone seguridad, a través del miedo. Por tanto, con el miedo dan ganas de repetir algo, de tener rutina, de hacer algo, dan ganas de ser tosco.

A manera de conclusión, el trazo tipográfico y caligráfico connotan el cuadrante tierra de la semántica psicológica, específicamente de la escuela de psicología, denominada psicología transpersonal. Las características del cuadrante tierra que se transfieren semánticamente al trazo tipográfico y caligráfico son las siguientes: trazo que connota peso, lentitud, fuerza, acción, repetición, terquedad, tosquedad, trabajo, rutina, permanencia, seguridad y miedo. Todas estas características se transfieren al trazo tipográfico y caligráfico por medio de la semántica psicológica.

Referencias

- Harris, David, *The art of calligraphy*, Dorling Kindersley Limited, Londres, 1995.
- Jung, Carl Gustav, *Psicología de la religión oriental*, Trotta, Madrid, 2020.
- Morris, Charles, *Fundamentos de la teoría de los signos*, Paidós, Buenos Aires, 1985.
- Peñuelas Carrillo, Luis Enrique, *Tipologías del auditorio retórico*, Biblos Virtualia & Escuela de Diseño Gráfico 2.0, México, 2023.
- Pons Tarrazo, Juan José, Bullich Corcoy, Inés y Piferrer Castro, Coral, Catalunya, Universitat Oberta de Catalunya, 2018.
- Sastre, Marcos, *Método ecléctico de escritura inglesa combinada con la anagnosia para enseñar a escribir sin ser calígrafo y reformar la letra sin maestro*, Igon Hermanos, editores, Buenos Aires, 1886.