

Tu Espacio

La letra como entidad sensible en conexión con la esencia humana

Adrián Escobar Olvera

Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica, UAM-X

Las letras me han acompañado a lo largo de mi vida en diferentes ámbitos, mi primer acercamiento al diseño de letras es en el graffiti ilegal con bombas y firmas en todo tipo de superficies del entorno urbano. A pesar de no contar con formación teórica, entendí que la coherencia tipográfica depende de rasgos compartidos que permiten percibir las letras como una unidad visual cohesionada. Seguido a esto, tuve la oportunidad de tener un acercamiento al oficio del rótulo, que me ha permitido desarrollar un enfoque detallado en la construcción de letras, adoptando técnicas que comparten principios con la caligrafía, en cuanto al control del trazo y la expresión tipográfica, pero que siguen siendo *lettering*, ya que implica la construcción y diseño de letras. Ahora bien, mi formación en la UAM Xochimilco ha sido clave en mi desarrollo como diseñador gráfico, no sólo por el conocimiento técnico adquirido, sino por la manera en que ha moldeado mi visión del diseño tipográfico y su aplicación en diversos medios.

A lo largo de la carrera, cátedras como la del profesor Jorge Medrano tuvo un impacto significativo en mi manera de abordar el diseño de letras, su metodología dejaba espacio para la investigación, lo que me motivó a profundizar de forma independiente en la anatomía de la letra, su estructura y la relación entre sus formas. Del mismo modo, el profesor Gonzalo Becerra amplió mi perspectiva sobre el peso visual de la tipografía, enseñándome cómo influye en la jerarquía visual de los títulos y subtítulos dentro de un medio impreso.

La mezcla de estos conocimientos teóricos y prácticos, reafirma mi convicción de que las letras tienen poder, cada trazo, cada textura y cada composición transmiten una intención, una emoción y un mensaje que va más allá del significado literal de la palabra. Para mí, el diseño tipográfico es más que estética: es una forma de comunicación con impacto donde cada letra expresa e influye en la manera en que el mensaje es percibido. Esto es la base para mi proceso de diseño de *dark lettering* en tatuajes y otras plataformas o lienzos.

Para entender qué es el *dark lettering*, considero importante hablar de su origen; el *dark lettering* es un estilo que se inspira en la tradición del *blackletter* (también conocido como escritura gótica o medieval) es de aquí donde el *dark lettering* retoma una parte basta de la estética que posee, como afirma Jake Rainis en *The History of Blackletter Calligraphy*.

La evolución del *blackletter* demuestra que la fragmentación y la ornamentación no son meramente vestigios del pasado, sino elementos que ofrecen una rica paleta expresiva para la reinterpretación contemporánea.

Figura 1: ABC, blackletter a darklettering.

Caligrafía: Adrián Olvera.

labra o frase que desean tatuarse, así como la zona corporal que pretenden cubrir, dichos datos resultan insuficientes para elaborar un diseño auténtico y personalizado. Limitarse a esa información equivaldría prácticamente a reproducir un diseño genérico, similar a los que se encuentran en plataformas como *Pinterest*.

Por ello, me resulta imprescindible conocer a la persona que llevará el *dark lettering*. Esto implica indagar acerca del motivo por el cual eligió esa palabra o frase, la importancia y el significado que le atribuye, y si el tatuaje se realiza con fines puramente ornamentales o si busca proyectar un mensaje de mayor trascendencia. Es en esta fase de identificación de necesidades y expectativas donde se establece la conexión esencial entre el diseño de la letra y la intención comunicativa. En general, se aspira a transmitir emociones intensas que, así como marcarán la piel, dejarán una huella en la vida de la persona, comúnmente abordando conceptos como empoderamiento, fuerza, dolor, luto y amor.

En segunda instancia comienza con la valoración del lienzo vivo, diseñar sobre superficies regulares digamos una hoja de papel, un muro o un cilindro, es una tarea que si bien no es sencilla, tiene un grado menor de dificultad y planeación que diseñar para una superficie que no solamente es irregular, sino que también cuenta con un sin número de posiciones

Monograma 2: ED.
Caligrafía: Adrián Olvera.

A diferencia de la gótica tradicional, el *dark lettering* no es nada estricto en la forma de realizar las letras, pues éstas se construyen y deconstruyen, pueden unirse, fragmentarse e inclusive llegar al punto de convertirse en una especie de *sigil*¹, dejando de lado las cuestiones esotéricas, más bien, para formar un diseño abstracto y único. Si bien, puede transmitir sensaciones visuales, es complejo de leer para el público en general si este no es explicado y compartido por quien lo crea o quien lo lleva en la piel, lo cual lo hace en exceso personal, así mismo, al integrar elementos ornamentales, variaciones en el grosor de los trazos, texturas y formas, se logra transmitir no sólo información, sino también una amplia gama de sensaciones y sentimientos. Estos detalles gráficos actúan como un lenguaje visual que puede evocar dinamismo y elegancia, estableciendo una conexión emocional entre el mensaje y el receptor.

En primer lugar, lo fundamental en mi proceso de diseño de un *dark lettering* es la investigación. Aunque habitualmente los clientes ya tienen una idea sobre la pa-

¹ Pagina web Real Academia Española. *Sigilo*: Símbolo gráfico creado intencionalmente para representar un deseo o intención en contextos esotéricos y mágicos. Su origen etimológico proviene del latín *sigillum*, que significa "sello". Diccionario de la lengua española (23.ª ed.). En: <https://dle.rae.es/sigilo>

Monograma 3: B.
Caligrafía: Adrián Olvera.

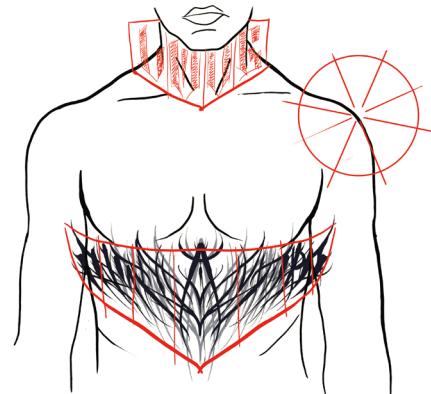
Figura 4: Tipos de retícula.

Caligrafía tatuada a partir de la líneas de Langer: Adrián Olvera.

acompañadas de movimientos flexibles y una superficie elástica deformable. La anatomía de cada persona es diferente, sí, pero es verdad que los grupos musculares que conforman el cuerpo humano y las líneas de Langer² son las mismas en todos los cuerpos, claro, hay variaciones en volumen muscular y concentración de tejido adiposo.

Teniendo en cuenta estos conceptos, se delimita la estructura general que tendrán en conjunto las letras utilizando una retícula, la cual se adapta a una base de referencia (es decir una imagen de la zona del cuerpo), es en esta parte donde se analiza cómo es que cada letra se adapta a la dirección de las fibras musculares de cada zona, por lo que la retícula nunca es igual.

Para crear esta retícula, la primer consideración depende de la zona, por ejemplo: si estará ubicada en el centro del pecho o en la espalda, la retícula independientemente de la forma y dirección que se desea, tendrá que poseer el mismo peso visual en sus dos hemisferios; caso contrario en zonas como el femoral o la mitad del pecho, donde la retícula tendrá un peso visual más cargado en uno de sus hemisferios, generalmente el que esté más cerca del exterior del cuerpo. Teniendo esta retícula me gusta escribir varias veces la palabra que se transformará en el *dark lettering* sobre un papel con pluma o un plumón biselado, en cada letrauento los trazos necesarios para realizarla, por ejemplo: una "m" que consta de tres astas y dos hombros, digamos que comúnmente se escribe con tres trazos, y mi proceso para explorar nuevas formas en el lettering es preguntarme ¿cómo escribirla con más o menos trazos conservando la esencia de la letra? la creatividad, referencias y lo empírico juegan un punto clave para entender que existen miles de combinaciones de trazos que pueden

formar la letra; es como tener un rompecabezas donde las piezas tienen diferentes formas de embonar y cada una de esas formas es una imagen diferente.

Generalmente me enfoco en la letra que se encuentra en medio de la palabra, pues esta me va a dar la pauta para las siguientes letras, cuando encuentro una combinación que me agrada busco igualar el estilo en cada una de las letras. Ahora ya empiezo a diseñar sobre la retícula, definiendo la altura de x, la línea base y angulación, en esta fase es donde cada artista muestra su estilo propio, en lo personal me gusta exagerar los trazos verticales los cuales en la parte superior tienen una terminación cuadrada y un trazo agudo en su terminación inferior, claro, depende de qué tanta fuerza o combatividad busco representar. Para mí esta es la marca o sello de mi estilo, también me gusta cambiar las serifas de las letras por una especie de cuernos y agregar

Figura 5: Alejandra.
Caligrafía: Adrián
Olvera.

Figura 6: Cabrón.
Caligrafía: Adrián
Olvera.

² Página web Clínica Universidad de Navarra Líneas de Langer: Son líneas de tensión de la piel que indican la orientación predominante de las fibras de colágeno en la dermis. Líneas de Langer. Diccionario médico. En: <https://www.cun.es/diccionario-medico/terminos/lineas-langers>

Figura 7: Karma.
Caligrafía: Adrián Olvera.

ornamentos que rompen el cuerpo de la letra los cuales serían el equivalente a las florituras en manuscritos elegantes.

En el conjunto general de mis letras siempre busco igualar alguna textura, figura o forma, como puede ser una enredadera de espinas, rayos, raíces o sangre; estos puntos sólo son un ejemplo de los conceptos que yo exploto y modiflico en cada diseño, es extremadamente complejo elaborar una guía paso a paso para el diseño de un estilo en *dark lettering*, ya que el proceso es inherentemente subjetivo y depende en gran medida de la experiencia, la técnica y la creatividad individual de cada artista, así como la capacidad de escuchar las necesidades y decodificarlas en un *lettering*.

Si bien es posible establecer ciertos principios o pautas generales, cada uno interpreta y aplica estos conceptos de manera única, lo que determina los alcances y la originalidad del diseño final, que en definitiva, el desarrollo de un estilo de letra para *dark lettering* se convierte en un viaje personal y creativo, entre quien diseña y quien lo llevará en su piel, en el que la inspiración y el criterio estético individual son elementos decisivos.

En síntesis, el diseño de cada letra, especialmente en un estilo tan personal como el *dark lettering*, se convierte en una experiencia única que va más allá de la simple técnica. A lo largo de mi trayectoria, el proceso de crear tipografías ha sido profundamente influenciado por mis primeros acercamientos empíri-

cos y la formación que he recibido tanto de manera oficial como autodidacta. La investigación, la comprensión de las emociones humanas y la conexión con el cliente son aspectos fundamentales para lograr un diseño auténtico y personalizado que trascienda la mera representación visual. El *dark lettering*, plantea la oportunidad de fusionar arte, emociones y un alto contenido simbólico. Sin embargo, no existe un único camino para diseñarlo, lo que realmente marca la diferencia es la interpretación individual, la creatividad y la capacidad de adaptar las letras a las características específicas de las personas y sus historias. Cada trazo, cada ornamento, cada línea que se adapta a la anatomía del cuerpo se convierte en parte de un proceso comunicativo profundo y personal. Así, el diseño de un *dark lettering* no es sólo una cuestión de estética, sino una forma de expresión visual capaz de transmitir sentimientos, recuerdos y significados resonantes en aquellos que lo llevan consigo.

Referencias

- Rainis, J. *The History of Blackletter Calligraphy*.
<https://jakerainis.com/blog/the-history-of-blackletter-calligraphy/>, 2020.