

Diálogos con la letra

Cristina Simon Pascual; Universitat de Barcelona;
cristina.grafic@gmail.com

Figura 1. Dispositivos de difusión del ciclo Diálogos con la letra.

Figura 2. Patrimonio tipográfico: reconocimiento de su valor y de su potencial plástico

Figura 3. Ponencias de la cuarta edición (2019).

Presentación del Ciclo de Conferencias *Diálogos con la Letra* (Casa de Cultura de la Diputació de Girona).

Resumen

La letra entendida como un eje característico y propio del Diseño Gráfico -la disciplina de la comunicación visual- es una realidad esencial y transversal de la cultura y de las culturas, que se convierte en puerta de entrada a tiempos pretéritos y nos permite imaginar futuros posibles. Con el objetivo de despertar el interés por el patrimonio gráfico que nos rodea, nace el ciclo de conferencias *Diálogos con la Letra*. Un ciclo de carácter interdisciplinario que quiere acercarse a la letra desde todas las perspectivas. El diseño tipográfico, el valor de la letra, la palabra como medio de creación literaria, la evolución de la letra, las otras grafías existentes, letra y marca, letra y territorio, historia de letras y letras a lo largo de la historia, etc.

Nace, desde este enfoque, un ciclo de diálogos de carácter anual, en el que la protagonista es la letra percibida por primera vez como un patrimonio y un bien común al alcance de la mirada paseada.

Palabras clave

Comunicación; interdisciplinario; tipografía; letra; diseño

Dialogues with letters

Abstract

The letter understood as a characteristic axis of Graphic Design - the discipline of visual communication- is an essential and transversal reality of culture -and of cultures- which becomes a gateway to past times and allows us to imagine possible futures. With the aim of awakening interest in the graphic heritage that surrounds us, the cycle of conferences *Dialogues with Letters* is born.

A cycle of interdisciplinary character that wants to approach the letter from all perspectives: the typographic design, the value of letters, the word as a means of literary creation, the evolution of the letter, other existing graphics, letters and brands, letters and territory, the history of letters and letters throughout history, etc.

From this approach, an annual cycle of dialogues is forged, in which the protagonist is the letter, for the first time understood as a heritage and a common good within the reach of passers-by.

Keywords

Communication; interdisciplinary; typography; letter; design

La letra entendida como un eje característico y fundamental del Diseño Gráfico -la disciplina de la comunicación visual- es una realidad esencial y transversal, propia de la cultura y las culturas, que se convierte en puerta de entrada a tiempos pretéritos y nos permite pensar y vislumbrar futuros imaginarios.

Se plantea, desde este enfoque plural, una experiencia colaborativa de carácter transversal, un ciclo de conferencias de carácter anual denominado *Diálogos con la letra*¹ que se celebra habitualmente durante el mes de mayo en la ciudad de Girona. Este ciclo está amparado en proyectos expositivos² en el que la protagonista es la letra percibida como un patrimonio tipográfico y un bien común al alcance de la mirada atenta al detalle y curiosa ante el entorno. La letra como valor por sí misma, como sujeto activo, pero sobre todo entendida como un elemento vehicular accesible y común para todos y que invita a la reflexión de contextos históricos, culturales y sociales. Una oportunidad para ejercitarse la observación minuciosa y suscitar la reflexión sobre el patrimonio gráfico que nos conduce, en definitiva, a una mejor apreciación de nuestro amplio contexto social, donde la amalgama de culturas y perspectivas sociales enriquecen dichas jornadas (figura 1).

Como detalla Jesús Del Hoyo en el prólogo de *Carácter Latino*:

Podemos y debemos superar esta visión limitada a la forma y sin perder el sentido utilitario descubrir en la letra, en cada una de ellas y en cada conjunto tipográfico, los indicios que descubren su personalidad, su aplicabilidad, su proyecto, su solución, su cultura, su origen..., el sentido y el interés de su ser y no sólo la paternidad de la que desciende o la anécdota a partir de la que eclosiona. No tiene sentido aprovechar sólo esos rasgos superficiales si podemos ahondar en lo cultural de su contexto y en lo esencial de sus propios rasgos. (Jesús Del Hoyo, 201, p.8)³

Obviamente, la función lingüística es la que percibimos con mayor inmediatez cuando leemos un texto

1. El ciclo de conferencias *Diálogos con la letra*, también se denomina alternativamente *Floreix la Lletra a Girona* -Florece la letra en Girona- y se desarrolla en su formato habitual de charlas, talleres y acciones plásticas durante el mes de mayo en Girona en el contexto del *Festival Temps de Flors*.

2. Nos referimos a los proyectos expositivos "Letras de ayer y de hoy" (Lletres d'ahir i d'avui), proyectos que crecen como derivación transversal de otras actividades desarrolladas paralelamente a la digitalización de la letra Damasiana, presente en el Tapiz de la Creación de la Catedral de Girona. Iniciado en Girona con la colaboración del Área de Difusión Cultural de los Obispados de Cataluña -Catalonia Sacra- también ha desarrollado sus actividades en la Seu d'Urgell, en este caso contando estrechamente con la colaboración del Archivo Comarcal de l'Alt Urgell.
3. Prólogo de Jesús Del Hoyo en la edición del libro de Villafranca, Jordi. (2012). *Carácter Latino*. Barcelona: Index Books.

o una señalización pero la huella plástica, narrativa y contextual de la letra suele pasar desapercibida y, en muchas ocasiones, trasciende su realidad cotidiana e "invisible".

Desde el diseño gráfico apreciamos el gesto del trazo, la arquitectura de la letra, la estructura de sus elementos, la construcción de las palabras, los párrafos y, finalmente, el bloque impreso en su conjunto. También el arropamiento con ornamentos descriptivos o formales, neutrales o de alto contenido semántico, redundantes o distantes del propio hecho narrado por las palabras. El ojo entrenado y la capacidad analítica de esta disciplina, el diseño gráfico, nos permite reconocer, a través del gesto que emana de unas letras, el espíritu de su génesis, el instrumento empleado, la tecnología que lo soporta, el estilo al que se adscribe, etc.

Dicho análisis permite entender la historia como puente y como crisol de disciplinas que confluyen en el patrimonio cultural, cuyo objetivo es narrado y transferido en el seno de la sociedad. Nace así el ciclo de *Diálogos con la letra*, auspiciado por el programa *Arrels del Gràfic*, del Col·legi Oficial de Diseny Gràfic de Catalunya, cuyo objetivo es recuperar, conservar y proclamar la memoria historiográfica de nuestro entorno y desde una estrecha colaboración con las instituciones locales. Y para todos estos enfoques y nuevas visiones integradoras, el diseño gráfico es la pieza que ayuda y favorece el diálogo.

Al mismo tiempo, se recoge la necesidad y la oportunidad de evidenciar la letra como el elemento lógico y básico que vertebría el discurso gráfico y testimonial de la sociedad, a la par que es entendida como parte integradora y aglutinante de disciplinas que son reconocidas de forma autónoma como de otras disciplinas transversales. Arte, historia, paleografía, archivística, museología, caligrafía y diseño tipográfico, entre otras, colaboran y participan conjuntamente para proyectar un ciclo de orientación transversal que, trazando puentes entre diversas realidades que tienen en común la presencia de la letra, propone complicidades y pretende forjar reflexiones tanto sobre la letra como sobre los objetos, los monumentos y el propio territorio que las acoje, lo cual, además, nos permite una comprensión y aproximación al entorno que facilita el reconocimiento de su valor y de su potencial plástico (figura 2).

El tipógrafo suizo Jost Hochuli cita en su ensayo esta dimensión expresiva y semántica de la letra: "parece un argumento pragmático el hecho que las letras, además de su auténtica y principal función, la de ser vehículos visuales de la lengua, puedan ser también creadoras de atmósferas" (Hochuli, 2007, p.55)⁴

4. Hochuli, J. (2007). *El detalle en la tipografía*. Valencia: Campgràfic.

Cada año el eje temático y los discursos argumentales se centran en un aspecto específico que actúa de nodo y promueve, a su vez, cuestiones e intereses entre los asistentes. Invitamos a diferentes disciplinas académicas a participar en ponencias dialogadas, también se ofrecen mesas redondas y workshops de aspectos más específicos, porque de hecho lo más relevante es la transversalidad que el estudio de la letra puede generar y, por ende, los diálogos y conversaciones que puedan establecerse.

En la Casa de Cultura de la Diputació de Girona, se presentó la primera edición del ciclo (2016) con una serie de ponencias inaugurales que versaban sobre el valor de la letra y de la palabra como medios de creación en distintas disciplinas.

La segunda edición (2017), se presentaba con el título de “La letra proyectada” y ponía el énfasis en la letra entendida como un valor estructural y fundamental surgida en distintos proyectos del ámbito de la comunicación visual. El signo gráfico no nace de una decisión casual ni gratuita sino que se concibe como pieza angular de la proyección de elementos en los dispositivos de comunicación. Editores, diseñadores gráficos y tipógrafos participaron de forma dinámica en estas jornadas.

En la tercera edición, celebrada en el año 2018, “La letra, el uso y el gesto” fueron los ejes protagonistas de esta cita anual. Participaron artistas y calígrafos de diferentes procedencias para tratar la génesis del trazo, desde su concepto hasta su materialización, entendiendo a su vez, que cada cultura traduce los mensajes en un diálogo constante entre instrumento y soporte.

En la cuarta edición (2019) la temática se centró en las “Letras muertas muy vivas: escritura y orígenes” y en la letra vinculada a culturas antiguas que nos muestran el legado gráfico, desde la generación de los primeros signos escritos hasta el desarrollo de los primeros alfabetos. Una aproximación a la escritura y sus orígenes desde la transversalidad que nos ofrece el patrimonio de la letra representada.

Finalmente, en la pasada edición de 2020, “Mensajes secretos y lenguajes imaginarios” centraba el interés en la presentación de la letra y en su otra cara más oculta, aquella que queda, a menudo, relegada a su valor semántico y que aglutina numerosos significados así como otras lecturas simbólicas. Un recorrido breve pero intenso que, de la mano del diseño gráfico, de la historia del arte y de la música nos permitió conectar con otras visiones de otras disciplinas para ofrecer una fusión de lenguajes enriquecedora.

A lo largo de estas ediciones, constituidas desde 2016, han participado historiadores, archiveros, tipógrafos, diseñadores, filósofos, directores de instituciones y gestores culturales, entre otros estudiados. Cabe destacar entre dichos ponentes la Dra. Ana Labarta, Dr. Manel del Pozo, Dr. Jaume de Puig, Dr. Manuel Castiñeiras, Sra. Carme Clusellas, Sr. Narcís Planas, Sr. Toni Iglésies, Sr. Octavio Pardo, Dr. Jesús Del Hoyo, Sr. Joan Ferrer, Sr. Julio Quílez, Sr. Joan Ureña, Sr. David Font, Sr. Ignasi Sarquella, Sr. Nyaki Xarnach, Sra. Linlin Wang, Sr. Cinto Domingo, Sra. Cristina Flórez, Dra. Cristina Simon, Sra. Nina Davidsohn, Sra. Maria-Neus Devesa, Sr. Jesús Fernández Borraz, Sra. Michelle Francis Cook, Sra. Olga Miracle, Sra. Maite Rada, Dra. Maria Josep Estanyol y la Dra. Meritxell Blasco (figura 3).

En definitiva, uno de los objetivos principales de este ciclo, es promover reflexiones y conversaciones que ponen el acento en el valor patrimonial y cultural de la letra, en cada una de sus múltiples facetas y percepciones. Una representación amplia de disciplinas e instituciones -que reflejan una riqueza también territorial- presentan una oportunidad de transferencia de conocimiento a la ciudadanía, generando así encuentros, interacciones, debates y, en definitiva, el intercambio de opiniones e ideas sobre el patrimonio asociado a la letra cuya génesis se proyecta como una cuestión transversal e híbrida entre las artes visuales cuyo arraigo en el hecho cultural global se construye cada día.

Referencias Bibliográficas

- Blanchard, Gerard. (1988). *La letra. Encyclopedia del Diseño*. Colección dirigida por Joan Costa. Barcelona: Ed. Ceac.
- Candy, Linda. (2011). *Interacting: Art, Research and the Creative Practitioner*. Faringdon: Libri Publishing Ltd.
- Costa, Joan. (2019). *La forma de las ideas. Cómo piensa la mente. Estrategias de la imaginación creativa*. Barcelona: Experimenta Editorial.
- Frutiger, Adrian. (2007). *Reflexiones sobre signos y caracteres*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.
- Gray, Nicolette. (1986). *A history of lettering. Creative experiment and letter identity*. Oxford: Phaidon.
- Hochuli, Jost. (2007). *El detalle en las tipografías*. Valencia: Campgràfic.
- Satué, Enric. (2007). *Arte en la tipografía y tipografía en el arte: compendio de tipografía artística*. Madrid: Siruela.
- Villafranca, Jordi. (2012). *Carácter Latino*. Barcelona: Index Books.