

Entrevista a Andrea Aspeé

Lo primero que le voy a pedir es que si me puede decir su nombre, su formación académica y en lo que se desempeña actualmente.

Ya. Yo me llamo Andrea Aspeé Zamora. Soy diseñadora gráfica, estudié en la Universidad de Valparaíso. Hago clases en la escuela de diseño de la universidad de Valparaíso pero después de haber trabajado hartoo tiempo en el campo laboral, digamos. Y mi especialidad es el tema de las ediciones y todo lo que es tipografía acá en la escuela. Tengo un master en edición en la Universidad de Alcalá, en España y hice un diplomado en tipografía en la Católica de Santiago. Eso es como mi formación.

Ya. Y que cátedras imparte actualmente.

Bueno, acá no le llamamos cátedras, pero yo hago taller de primer año, taller de título que es una... un tema terminal... de terminación, pero dónde me desarrolló mi parte relacionada con la editorial es en los laboratorios, yo hago un laboratorio que se llama *Laboratorio De Sistemas De Impresión y Pre-prensa digital*. Y ahí es tanto los contenidos que tienen que ver con la edición, con tipografía con todo lo que tiene relación, digamos, más enfocado hacia el diseño más gráfico.

Ya. Yo le voy a mencionar 4 conceptos que están relacionados al diseño y me gustaría que usted describiera a cuales se vincula directamente y de qué manera se vincula a ellos.

Ya.

Y esto concepto son tipografía, caligrafía, lettering y rotulación.

Ya, yo al término rotulación larga que no lo uso mucho, pero sí tipografía eeh... ¿qué me preguntaste? ¿Qué tengo que hacer con cada término?

Al cual usted considera que se liga directamente y de qué manera se vincula a ellos.

Buenos, en la tipografía me relaciono directamente en mi parte académica y bueno también en un temas de gusto personal ¿ya?, no solamente lo trabajo aquí en la parte académica, sino que también, en mi desarrollo como más personal que tiene que ver con el arte. La caligrafía también la desarrolló, pero acá no, no la practicamos porque aquí

solamente son conceptos un poco más básicos de cómo del origen de la tipografía en la caligrafía. Pero yo si la trabajo, yo trabajo, digamos, he desarrollado varias técnicas... he trabajado, he hecho... he ido, ponte tu, fuí a Buenos Aires a hacer un curso con una calígrafa que se llama Silvia Cordero, a trabajar, qué sé yo, los diferentes sistemas que ella tenía y el lettering lo he desarrollado, creo yo, con el aspecto más relacionado con el arte, con eso, pero que tampoco lo desarrolló mucho en la parte académica.

¿por qué menciona que no considera mucho el término rotulación?

No lo uso, fíjate, no, no. Porque no es que...

¿Considera que es una acepción errada, un término impreciso?

Es que es como, lettering y rotulación para mí es como lo mismo, yo siento que es cómo lo mismo pero yo siempre he usado la palabra lettering, aunque rotulación más está en español, la deberíamos usar, pero como los libros, todos estos libros vienen de Estados Unidos y los españoles también lo usan mucho, bueno los españoles usan la rotulación. Lo uso, tampoco lo usó tanto ¿ah?, pero como por ahí va mi diferencia a la rotulación, como que no la uso mucho.

Me podría dar su definición de cada uno de estos términos. ¿Qué significa para usted tipografía? ¿Qué significa para usted caligrafía?

Una definición súper personal.

Sí.

Ya. La tipografía, básicamente.... a ver, parto con la caligrafía que es el origen de la escritura y que responde básicamente al material que usemos como instrumento y como sustrato, entonces de ahí viene el resultado, es una forma bella de escribir y es el origen de la tipografía, porque la tipografía es la caligrafía más normalizada, más estudiada, más calculada, la que se hizo más para leer, no' cierto. Que yo encuentro que igual tiene como un doble sentido porque se supone que la tipografía uno se preocupa mucho de diseñarla pero, la finalidad, estoy hablando la tipografía de lectura, porque para mí la tipografía de título ya pasa a ser lettering ¿ya?. La tipografía de lectura tú la empiezas a leer y la idea es que tú no notes, como que se vuelve invisible, como lo dijo una tipógrafa a que se llama Beatrice Warde, que es inglesa.

Como la copa de vino.

Claro, la copa de vino, exactamente. Entonces eso es como el sentido. Y el lettering básicamente, es como las letras bonitas que uno les puede dibujar a mano, las puede proyectar y puede hacer cualquier cosa con eso en realidad, y le puede poner la parte que no le pone la tipografía, la tipografía no la puede hacer... es tan estricto el tema, no' cierto, desde el punto de vista de la legibilidad, que la... que la... el lettering es un poco más artístico.

¿Usted considera que se contraponen en ese sentido, la tipografía versus en lettering, de alguna forma?

No sé si se contraponen pero tienen diferentes, diferentes vías, o sea yo al hacer.... cuando hice el diplomado tipografía me di cuenta que la tipografía en un tema súper estricto, estoy hablando porque yo trabajé y desarrollé una tipografía de lectura. Entonces, es súper estricto, o sea uno piensa que puede hacer muchas cosas pero no porque las tipografías... ya existe un sistema de lectura, ya existen las altas, las bajas, las ascendentes, las descendentes y uno se tiene que normalizar a eso. En cambio el lettering no. En lettering tú podías hacer una letra, o sea desde el punto de vista del arte, sí se lee se lee, y sí te gusta... pero a mí me gusta. Pero no creo que se contrapongan. Yo creo que van como de la mano igual. Pero una... mi diferencia es que una se tiene que leer, la tipografía se tiene que leer, estoy hablando insisto de la tipografía de lectura, y el letterings no necesariamente, tiene más una carga conceptual, en el fondo. Tú, una tipografía que tienen dibujo, tú le atribuyes una carga conceptual, sí le pones flores ya es una cosa ornamental.

En ese sentido, usted considera que entonces que la tipografías se acerca más al diseño...

Sí.

¿y el lettering estaría entre el diseño y el arte?

Sí, sí, creo que sí. Desde ese punto de vista, sí.

Ya. Según su experiencia ¿existe otro concepto para denominar al lettering?. Ya mencionamos la rotulación.

¿En español? No, no creo fijate. No sé, a lo mejor existe pero no le he dado, lo he visto a lo mejor pero no le he dado mucho énfasis a lo mejor para adoptarlo.

¿Y cree que el término rotulación es poco preciso en relación a eso?

Lo que pasa es que cuando uno, yo que estudie diseño y me enseñaron dibujo técnico, te decían "están lámina tiene que tener un rótulo", y el rótulo básicamente era un espacio donde tú súper normalizado escribías una tipografía, no' cierto, escribías tu nombre con una altura, ojalá fuera las letras todas iguales, pero tú lo escribías a mano. Entonces, para mí ese... a mí me quedó eso del rótulo... rótulo, rotulación. Creo que es básicamente eso, una cosa que uno establece con una regla, ¿me entiendes?, con una medida, y el lettering no es así. Es un poco más suelto.

¿Usted considera que existe desarrollo de la técnica de lettering en nuestro país?

O sea sí, he visto algo. No te podría decir nombres de personas porque no me acuerdo mucho, pero sí he visto muchos trabajos ahora con el tema, bueno ahora lo vas a poder ver en el tema de la bienal quizás, de tipos latinos, que hay muchas tipografías... Es que para mí el lettering es como una tipografía de títulos, básicamente es como eso, que uno la puede alterar, que tiene versiones, que puede...

¿Cómo la tipografía OpenType?

Claro. O sea no sé, pero es como de claro, estas tipografía más....

¿Más flexibles?

Claro que no uno les llama de... Francisco Gálvez tiene un libro, que me imagino lo conoces tú, que él le llama tipografías de display, que son como las decorativas, como el lettering un poco más... Porque uno al trabajar con lettering, una letra que se supone que es más manual, para mí en el lettering es un tema más suelto, que no tiene tanta estructura, pero que si después lo puedes llevar a la estructura, o sea es como el boceto.

¿Podríamos decir de alguna forma que estas tipografía son como una mirada desde la tipografía clásica hacia el lettering? Una forma acercamiento de...

Sí, sí. Podría ser, porque el lettering tiene mucho de redibujo de las tipografías antiguas, no' cierto, de esas tipografías ornamentales que tienen dibujos y uno las vuelve a dibujar. O tiene mucho que ver con la mano suelta, el *ductus* que se llama, que uno sigue el conducto regular. La tipografía no, viene de ahí porque el origen es la caligrafía, pero es mucho más estructurada.

Y en ese sentido que considera usted que diferencia la caligrafía de, porque el ductus es un término que se ocupa mucho caligrafía, ¿Qué considera usted que marca la diferencia entre lettering y caligrafía?

Yo creo que la caligrafía tiene mucha más relación con las herramientas de uso, con las plumas, la plumillas, las cañas...eeeh, creo que responde un poco más a eso, a la técnica que tenga el calígrafo de dibujar, digamos, de... porque existen igual normas en la caligrafía, a pesar de que es una técnica muy suelta, igual existe el *ductus*, que tú la 'a' la tienes que formar con cuatro o cinco pasos, etc. No es que uno haga de una sola, digamos...eeh, ¿me entendí? no sé cómo decirlo...pero de un solo trazo, sino que uno en la caligrafía es suelta pero igual está estudiada, en un trazo, suelta... lo que tiene directa relación con el ductus. Entonces, ¿me preguntaste se había una diferencia?

Ahá

Sí, yo creo que es básicamente esa, como la herramienta de uso, aunque uno lettering puede hacer con cualquier herramienta, uno toma un lápiz, tiene como la decoración, creo yo, por ahí va el cuento.

¿Más cercano, quizás, a la ilustración?

Claro.

¿Usted conoce bibliografía nacional que hable al respecto?

¿de lettering?

Sí.

Creo que no, me ha visto. O a lo mejor he visto pero no, es que hay poca bibliografía nacional en relación a eso, super poco. Eeeh, no conozco, fíjate.

¿Y qué es lo más cercano que podríamos encontrar a bibliografía relacionada ese tema, cree usted? Como antecedente.

¿Pero nacional me estás hablando?

Sí.

No sé, yo creo que, bueno el libro de Francisco Gálvez habla un poco de eso, de las tipografías de display, pero no es eso, no. No, no, no conozco ningún, fíjate. No sé, ¿tienes conocimiento tu de alguno que me puedas dar?

No.

(risas)

(risas) Pero es para corroborar.

Hay un libro que se llama *Lettering*, pero es de la editorial, debe ser de la Gustavo Gilli honesto editoriales extranjeras, que se llama *Lettering*, y yo cuando me lo iba a comprar, era un libro gigante, grande, hermoso, hablaba de los procesos de impresión, que era súper diferente.

Curioso. Más asociado a la tipografía que...

Sí. Sí.

¿Usted cree que la falta de la existencia de este término en la bibliografía nacional se deba a una mala categorización de los trabajos relacionados al lettering?. Porque de existir el trabajo de lettering en nuestro país, existe.

Sí.

Y desde hace mucho, muchos años.

Sí.

¿Cree que pueda existir en la bibliografía quizá una mala categorización, o la categorización esté bajo el concepto de rotulación y eso haga que no esté presente?

Yo creo que sí, pero sabes qué es lo que pasa, que el concepto de lettering para mí, no te estoy diciendo que sea nuevo pero es un tema que se ha usado en los últimos diez años, no sé, ¿ya?. Entonces yo creo que por ahí va el tema, o sea yo creo que lettering lo ven más como una cosa artística, que no por eso no va a tener bibliografía, pero más que la normada de la tipografía, o incluso que la caligrafía, que la caligrafía una técnica más ancestral. Entonces yo creo que por ahí, a lo mejor tú dices, a lo mejor es cierto, a lo mejor

una mala categorización de traducción que puede que esté esa merma en la biblioteca, porque acá por ejemplo, no tenemos nada.

Esta parte de la entrevista es un poco más experimental y le voy a plantear dos situaciones.

¿experimental para ti o para mí?

Parar las dos.

Ya (risas).

Le voy a plantear dos situaciones primero que tienen que ver con el tema de lettering y la investigación respecto a el. El primer caso es este: en la biblioteca del Centro Cultural Gabriela Mistral, no sé si lo conoce, en Santiago.

Sí.

Posee un importante número de publicaciones de diseño nacional.

Ya.

Y al ingresar el término lettering en el buscador del catálogo no se arroja ninguna coincidencia.

Ya.

Por otro lado si realizamos esa misma búsqueda en el catálogo de la Biblioteca Nacional se obtienen dos publicaciones pero que están relacionadas con el Instituto Nacional de Normalización.

Ya.

¿A qué cree que se deba?

¿El concepto lettering?

Sí.

A que cree que... yo creo que a lo mejor como tú dices, a una mala categorización de la bibliografía, puede ser una, o directamente que la gente no ha incorporado el concepto, también puede ser, porque uno ¿cómo incorpora el concepto en el área?, básicamente tipografía, tipos, no sé, edición que tiene que ver, diagramación...eeeh... los brasileros le llaman rotulación también, me parece.

Porque de la misma forma, al buscar el término rotulación lo que aparecen son textos ligados a este Instituto Nacional De Normalización.

Sí. Por eso como yo te hablo a lo mejor del rótulo que tiene que ver más que... es la normalización de la letra. Porque el rótulo era la normalización de la letra, básicamente.

El segundo caso es el siguiente: al revisar el texto, no sé si lo conoce, 33 y 1/3

No.

Historia gráfica de 99 carátulas.

Ya.

Del diseñador Antonio Larrea.

Ya, a él lo ubico.

Se muestra esta imagen (se enseña anexo n° 1 a la entrevistada).

Ya.

Y según usted ¿a qué categoría, de todos los conceptos de los que hemos hablado, corresponde este trabajo?

Eso para mí es lettering, básicamente. Y podría ser quizás un trabajo con caligrafía, con una pluma precisa, no se.

El autor señala respecto de esta imagen, y le cito textualmente " con una exclusiva a tipografía en el título dibujada por Vicente". ¿Tiene algún reparo sobre esa afirmación?

Sí, porque yo creo que no es una tipografía por qué ver, o a lo mejor podría ser más específico en decir que es una tipografía de... una tipografía display, por ejemplo, porque

no hay una...si uno ve el tema tipográfico, o sea te aseguro que ellos crearon solamente esta para esa palabra, no crearon una tipografía para esto, no hicieron... porque ya se ve las 'a' diferentes, no' cierto, se ve que, no sé po, una cierta desestructuración. Entonces esto es más como un logotipo. Y a lo mejor, ahí vamos con el lettering que es la palabra, o sea no es la tipografía, no está hecho para un sistema tipográfico, sino que más bien es una sola palabra que desarrollaron. Yo creo que por ahí también va la diferencia, en que la tipografía es un sistema de caracteres y el letterings uno desarrolla ciertas palabras y puede ir variando, puede hacer muchas 'a', muchas 'e', etc.

¿Entonces cree que este podría ser un ejemplo de una mala categorización del término?

Sí, sí.

En esta parte le voy a mostrar también otros ejemplos y me gustaría que usted, le voy a mostrar 8 imágenes, y me gustaría que éste pudiera mencionar el número y referirse a qué categoría de las que hemos hablado...

Me cuesta concentrarme (risas). Ya.

...considera usted que corresponden.

Ya.

Este el primer caso.

¿qué quieres que te diga? ¿que esto es tipografía?

A qué categoría cree.

Tipografía.

En número uno.

El número uno, sí.

Esta es la muestra número dos.

Esto es caligrafía, la 4 para mí es caligrafía. Y también puede ser lettering.

Puede explayarse.

Es que depende, es que en esto se nota claramente el trazo, entonces el trazo de la pluma o del pincel que hicieron la 'e' se nota claramente, entonces puede ser caligrafía, para mí es más caligrafía, pero a lo mejor la normalización lo pondría hacer como lettering. Esto se podría llamar una rotulación para mí.

El caso tres.

Lo que pasa que la rotulación yo creo que tiene, no lo quería decir pero es como un nivel más bajo que lettering, es, lo que hace los cartelistas, las micros.

Más popular.

Claro. Para mí por ahí va la rotulación, creo. Y esto es como lettering po, claro.

El caso números.

Dos letterings, tres rotulación, y cuatro caligrafía, si me pidieras una sola definición. Pero creo que también esto tiene mucho de lettering, que se yo.

Aquí están lo siguiente 4 casos.

Ya. Bueno, esto, la siete es tipografía. Esto es caligrafía.

La cinco.

La cinco, caligrafía. Caligrafía la seis. Y esto podría ser lettering ya que un poco más... para mí la diferencia entre la caligrafía y el lettering es que la caligrafía es... uno arma un texto y es como se dió el trazo, el lettering no, en lettering tú podis corregirlo, tú podis corregir, podis redibujar, dibujar no se, esa es como...

La caligrafía está más dada por la instrucción previa de la...

Sí, claro, claro.

De la mano.

Desde mi punto de vista, cuando yo hago caligrafía no hay correcciones. O sea si me quedó malo lo tengo que hacer de nuevo, pero no hay correcciones porque se nota en el

trazo y creo que esa riqueza que tiene la caligrafía del trazo preciso es lo que vale, porque si tú lo corriges

Se está acercando, se está saliendo de la...

Sí, sí, de la norma para mí establecida, que no sé si para los demás será lo mismo, pero para mí establecida.

Le gustaría agregar algo más después de todo lo que hemos conversado, algún comentario, sugerencia.

No. No, la verdad es que no. Encuentro interesante que estés trabajando sobre esto, hay tan poca gente interesada en el tema, y menos mujeres, y te fijai todos los tipógrafos son hombres, la mayoría de los tipógrafos son hombres, en el diplomado de la Católica eran todos hombres, osea los cursos, los estudiantes eramos más mujeres, pero los instructores eran puros hombres. Entonces encuentro entretenido que estes trabajando, ¿con que profesor está trabajando?

Mi Profesor de seminario se llama Eduardo Hamuy.