

Entrevista a Javier López

Bueno, lo primero que le voy a pedir es que me diga su nombre...

Ya.

...y su formación académica y en que se desempeña actualmente.

eeeh, Javier López. Soy licenciado de acá (Universidad de Valparaíso). Tengo un título de Diseñador Gráfico, tengo un magister en Comunicación en TICs y estoy terminando un doctorado en grabado en este momento. Y aquí hago eeeh.... guía de tesis, de tesinas de grado y de título, taller de segundo año, y clases de grabado.

Mmm ya. Le voy a mencionar 4 conceptos relacionas a mi investigación

Ya.

Y me gustaría que usted señalara a cuales se encuentra vinculado, si es que considera que se encuentra vinculado a alguno de estos, y de qué manera. Los términos son tipografía, caligrafía, lettering y rotulación.

Ya y quieres que si están vinculados entre sí...

No, si usted se considera vinculado a alguna de estas áreas y de qué manera...

Aaaah perfecto, perfecto.

...áreas y de que manera.

Creo que a tres menos rotulación. La... pero es que yo hago clases de grabado, entonces en el grabado tiene, la construcción de una matriz de grabado, tiene muchas veces que ver con el ... el comprender primero, no es cierto, como se fabricaban los primeros tipos, la impresión en relieve, lo que fueron las linotipias y todo ese tipo de maquinaria industrial que era asociada y que venía de un trabajo manual, entonces totalmente relacionado. Más encima esta es una escuela que nosotros en taller le pedimos a los chicos que escriban a mano todo, entonces la caligrafía también es un elemento clave, fundamental, tanto en expresión, como en la definición de contenidos cuando de repente un texto te dice antes qué es lo que dice, ¿no?, por la forma en que esta escrito, un poco las teorías de Amster o...Si. La rotulación no. Por lo menos en mi formación y lo que pasa aquí en esta escuela la rotulación está más bien asociado a un trabajo técnico.

A un trabajo de normalización...

Claro, de normalización finalmente, de estandarización del mensaje que es lo que uno no busca ni en grabado, ni en taller.

¿Y el término Lettering, esta ligado de alguna forma?

El lettering si, eehh pero aquí como te decía yo lo tengo asociado en mi mente a una etapa en Inglaterra muy importante y que ha ido quedando más bien como una curiosidad del diseño más que otra cosa. De hecho se ocupa, generalmente, en términos más bien nostálgicos el lettering, o en la construcción que los ingleses generaron. No tengo mucha información sobre el lettering en otro lado, que tenga ese tipo de desarrollommm no, la verdad es que no.

Ya, entonces no tendría usted una definición más que esa, una definición personal más allá de...

¿sobre el lettering ?

Si.

mmmm ...no, no, la verdad es que como te digo a mi yo lo sitúo en un espacio super contextualizado... no más que otra cosa, no como para que genere....no, no... como una definición global, a eso me refiero. Un trabajo tipográfico me imagino que es más extenso que el lettering... mmm.

Y en ese sentido, ¿cuál es su definición de tipografía y de caligrafía?. Definición personal.

Sobre la caligrafía me parece a mi que.... es como la codificación del pensamiento, es como podemos hacer visible, ¿cierto?, el pensamiento a través de palabras propias, que una de las cosas que me gustan mucho a mi de la caligrafía es que generalmente tú tienes que tener un contenido interno para querer desarrollar la caligrafía....¿ y la tipografía?.... waaaa ¡que pregunta!, es como si me dijera ¿qué es diseño?.

(risas)

Es que a mi me parece clave en la construcción del diseñador la tipografía, me parece que primero, en cualquier área, en la que sea, entender lo que... el medio escrito para nosotros es fundamental, más encima esta es una escuela racionalista, entonces yo

estoy formado aquí, hago clases aquí hace 20 años y la tipografía es ... te iba a decir un eufemismo, "es clave pa' la escuela", tú lo que queris saber es por qué es clave pa' la escuela... eeeeh...es que también aquí, mira, no se si te contó la Andrea pero nosotros no estudiamos las cosas puntualmente, sino que siempre...

vinculadas...

...contextualizadas, claro. Siempre. Entonces la tipografía para nosotros es más bien un medio y definirla como "¿qué es lo que es en la vida así la tipografía?" no se si podría...

(risas)

Que difícil nunca me había puesto en esta pregunta... ¿definir la tipografía?... no se flaca, no se que decirte....

Quizás es lo que usted señala, un medio...

Eso sería para mí, son más bien un medio y que depende mucho lo que uno esté trabajando cuál es la que tiene que existir y cuál es la que no.... nooo.....ahora sí encuentro que está totalmente asociada por lo menos en el esquema de la comunicación, más bien al receptor, o sea yo debo elegir una tipografía que el otro entienda no la que a mí me parezca... pero más allá de eso como tratar de entenderla, definirla, no lo he intentado nunca. Es como si tú me dijeras ¿qué es el color?. Nunca he intentado hacer ese ejercicio. Está bueno igual, ah.

Ha usted... ¿tiene alguna formación específica en alguno de estos campos?, ¿en el de tipografía o la caligrafía?

Más o menos, porque como te decía la tipografía es siempre esta tomada como uno de los grandes orígenes del grabado, por lo menos se supone que los primeros grabados que existieron en el mundo chino eran tipografía, bueno eran signos chinos obviamente, pero correspondían a textos. Eeeh, la necesidad de traspasar textos eeeh...la misma condicionante no cierto, de todo lo que es por lo menos que yo he leído, la alfarería egipcia, dependía del nombre inscrito de este personaje, para valorar una artesanía con respecto a otra. Entonces la tipografía para mí tiene un componente esencial, que derivó en muchas técnicas, no es cierto, que han servido para otras cosas...desde esa misma necesidad de comunicar una idea, no se po, esto está moldeado (señala un sujetador de papeles metálico), es un grabado, entonces me da la idea que fue un gran despertar de

dos cosas al mismo tiempo, de mucha tecnología y al mismo tiempo de un trabajo cognitivo muy importante y en esa como tabla de doble entrada me parece que es fundamental, por lo menos para mi área que es la comunicación, creo que eso...

Entonces su formación tiene que ver... esta ligada al grabado...

si, si y el grabado como está ligado a la tipografía

...ese es su...

...entiendo que la formación del diseñador gráfico, claro, depende un poco de ella, mas que estar ligado si no está uno no... no puede hacer diseño gráfico.

¿Y imparte usted actualmente o ha impartido alguna clase, alguna cátedra, algún taller, relacionado con alguno de estos?

Si, eeeh en grabado. En grabado yo hago una suerte de análisis histórico de lo que son las técnicas de grabado. Aquí se trabajan cuatro niveles, de los cuales hemos adoptado cuatro técnicas para poder explicarla, que son la madera el metal, las técnicas mixtas o aditivas y la litografía, que es como la más compleja. Y todo este proceso nace desde un análisis histórico que parte de la tipografía. El análisis del jeroglífico, la incisión romana, no es cierto, toda la la... el advenimiento de los modernos, lo que pasó en el renacimiento, no es cierto, o la misma construcción de la biblia como elemento de comunicación en el mundo. Los tipos móviles, todo eso, si eeeh, si, la respuesta sería si.

Ya, desde su vinculación con la tipografía ¿qué noción tiene respecto del lettering?

Ahah, bonita pregunta. Eeeh... mira, remitiéndome a mi respuesta anterior eeeh... me parece que es un excelente ejemplo de cómo, de cómo no sólo la necesidad de informar es la que se cubre, sino que también hay una lectura estética de lo que es el mensaje y a mi me parece tremendamente valioso. Quizás lo que hizo Neville Brody en los ochenta, no es cierto, al cambiar todas estas estructuras tan rígidas por algo más... más juguetón. Lo mismo que hizo Amster aquí en Chile.... si, se me olvidó la pregunta.

(risas) Le pregunté: desde su vinculación con la tipografía y el grabado que noción....

Ah, el lettering... si, si, bueno eso, como te digo me gusta mucho porque a mi me permite dentro de mi trabajo mostrar ejemplo de lettering, sobre todo inglés, como te decía a mi, me imagino que habrán en otros países, pero es por lo menos el que yo conozco.... eeeh,

si, yo muestro ejemplo de ello, lo trato de que los alumnos entiendan de cómo el mensaje puede estar revestido gracias a la tipografía o lo que son los elementos auxiliares, no cierto, el texto... si, de todas maneras. Están vinculados.

Usted menciona mucho Inglaterra, pero conoce algún...

pero es por el lettering, no más allá de eso....

....¿conoce algún exponente de esta técnica en nuestro país o algo que usted pudiera categorizar, alguien a quién pudiese categorizar dentro de esta técnica?

No.

Pero por... por qué no conoce, no porque....

Pero es que tampoco he visto....lo que pasa es que.... O sea a mi me parece, por ejemplo, los trabajos de la UDP con respecto a las tipografías urbanas y todo eso, tienen muchos de los componentes del lettering, no cierto, o uno podría hablar de como eran, yo creo que tu eres muy joven, pero antiguamente los microbuses locales, no' cierto, también tenían una carga que yo creo que fue copiada del lettering inglés. Eeeeh pero en este momento....

....o en años anteriores ¿cree que haya habido exponentes de esa técnica....locales? o cree que ninguno calificaría dentro de ese...

La verdad no creo, no. A mi... pero yo creo que es porque yo no conozco, me imagino que más de alguien debe haberse dedicado a ese tema, pero yo no, no, no.

Ya, eeem. ¿Usted cree que existe bibliografía nacional que hable respecto a este tema?.

He visto algo, si tu me preguntas ahora los autores... mal. Pero, pero por lo menos cuando recuperamos el trabajo de Amster algo pudimos precisar de eso. Más allá de eso no, no conozco.

Ya. Y cree, por otro lado, que quizás se haya catalogado de manera errónea en la... en los textos de diseño... trabajo que corresponda a lettering y está denominado bajo otro término como tipografía quizás, como caligrafía...

Si, si, me parece haber visto varias veces ejemplos de eso.

¿Si?

Si, si. Si, que hay ejemplo súper claros de lettering, como te digo, en que hay una segunda lectura, hay una carga visual muy importante en el texto y sin embargo están catalogados de cualquier cosa, como tú dices, muchas veces aparece, no se si muchas veces, pero varias veces he visto que están catalogados como rotulaciones. Si, si, me parece que si, que eso existe, que hay errores en eso. Si.

La siguiente pregunta tiene un poco que ver con esto. Es un caso y tiene que ver con que uno al revisar el texto 33 1/3, no se si lo conoce, del autor Antonio Larrea.

De Larrea.

... que es la historia gráfica de 99 carátulas, se muestra esta imagen (se enseña muestra nº1 al entrevistado) y....

y se le asigna la calidad de lettering, ¿o no?

¿a que corr... según su percepción y sus conocimientos a que categoría corresponde?

¿No tenía opciones?

Dentro de las que hemos conversado, la caligrafía, la rotulación, el lettering, la tipografía...

Claro, yo diría que esta mas bien dentro de un trabajo tipográfico, juego tipográfico si tu quieres, más que otra cosa. Porque no hay, no se si tengo que explicarlo pero....

Si.

...las leyes de este trabajo no se ven por ninguna parte, excepto la terminación que reemplaza al serif, nooo, de ver los tamaños de las "a". No, yo diría que lo veo como un juego tipográfico. ¿Esto es de Larrea?

Si.

Mira...

Entonces usted considera que....

No creo que... ahora, si tomamos el lettering como aquellas palabras, no cierto, como utiliza generalmente en la titulación de las cosas, claro, podría ingresar ahí, pero mira, la aplicación es otra.

¿Pero usted considera que es un juego tipográfico aún cuando no existe, por ejemplo, no existe normalización...

Por eso le llamo "juego"

de los caracteres...

Claro.

...o no?

Por eso le llamo juego en el sentido que el autor se da el lujo de mantener una ley pero rompe las demás. No hay altura de tipos, no hay separación, no hay *kerning*, no hay nada.

O sea está dentro de la tipografía pero bordeando...

Bordeando más bien el juego de la imagen, más que de la tipografía.

Ya. Dentro del texto el autor señala, y lo cito textualmente, que esta es "una exclusiva tipografía en el título dibujada por Vicente", que es su hermano.

Si...

O sea usted está de acuerdo con esa...

Absolutamente.

Ahá. Ya.

(Risas) Claro, me podría hasta imaginar la conversación entre ellos (risas).

(Risas) Este proximo caso...

Ya...

...es un poco distinto. Tiene que ver con eeeh, el término dentro de la bibliografía. En la biblioteca del Centro Cultural Gabriela Mistral, no se si lo conoce, el centro GAM, tiene un importante número de publicaciones de diseño nacional, siendo una de las bibliotecas con mayor cantidad de ejemplares sobre este tema. Y al ingresar el término lettering dentro del buscador del catálogo no aparece ninguna coincidencia. Por otro lado, al realizar el mismo ejercicio en la Biblioteca Nacional solamente se encuentran como resultado 2 publicaciones nacionales que pertenecen al Instituto Nacional de Normalización. ¿Qué opinión le merece esto?

¿Que opinión me merece? Bueno, me parece que está dentro de la... de precisamente la temática que tu estas tratando. Me parece a mí que la rotulación y la normalización van de la mano, y el lettering, me parece a mí, que es una... es un constructo mental del diseñador que es bastante más avanzado. Y si no aparece lo más probable es que sea por una... por la no inclusión en inglés, no cierto, como dices tú a lo mejor habría que buscar un término en español para buscar la misma información porque es muy probable que sea ese el problema, que el buscador no reconozca el término.

Porque al buscar el término rotulación pasa más o menos lo mismo...

Pasa lo mismo....

No existe textos de diseño asociados a....

¿y buscaste por tipografía?

Si. Pero...

Y ahí que, de curioso, ¿qué resultados te dió?

Osea, ahí hay mucho...

Ahí hay mucho más ¿o no?

Si.

Mmmm. Es que tiene todo el sentido. Como te digo, si tu me pides la opinión yo encuentro que tiene todo el sentido de cómo los mismos diseñadores trabajamos... (Interrupción de una alumna). Perdón Elisa.

No hay problema. Lo siguiente es un experimento, yo le voy a mostrar 8 imágenes y me gustaría que usted...

Me voy a poner los ojos entonces...

(risas) usted señalara bajo sus conocimientos a que categoría dentro de lo que hemos...

.....de estas que hemos estado hablando.

....hemos estado conversando, corresponden.

Bueno

Estos son los 4 primeros casos.

(Pausa para observar las muestras). Ya, esto es lo que te decía yo. Hasta donde yo entiendo me parece que este es como el más cercano al lettering, en el sentido de que contiene una carga, no cierto, contextual mucho más potente que solo el contenido

El caso número dos.

Si, el 2. Me parece que el 3 es lo que yo te decía, no cierto, es como la asimilación que hicimos los latinos de este juego en donde ya no es solamente la sombra o el adorno sino que se empiezan a sumar, no cierto, los cambios tipográficos y un montón de otras...

Variables.

...variables, que en este momento, no cierto..... creo que en Argentina también los buses tienen unos trabajos muy importantes. Esto (ficha n°1) me parece a mi, bueno en la modernidad, no cierto....

El caso número 1.

El 1, de veras que tu necesitas para después transcribir. Claro, en el caso numero 1 me parece más bien un trabajo tipográfico. Un poco lo que hablábamos de Larrea, no' cierto, más que eso.

Y este, el 4, me da la idea a mi que toma, no' cierto, esa característica potente semántica del lettering pero también entramos en el juego tipográfico ¿no?, en el romper la estructura de la tipografía y... y obviamente que aquí la...el énfasis está como en la caligrafía ¿no?, en estas terminaciones...

en el uso...

al usar el resto de la tinta...

en el uso del...

...del trazo...

...del instrumento.

Claro, en el uso del instrumento para generar este trazo, aunque sea normalizado como que huele un poco a eso ¿eh?. Eso.

Estos son los...

Los otros 4.

...los otros 4.

Que eres loca para ponerlos (risas). Bueno, 5 y 6 me parecen que son caligrafía en su expresión... que bello eso ¿ah?, que lindo, bonito. Cinco y seis, sería. Claro, si estamos hablando en esos términos el 7 sería directamente la norma, la tipografía normalizada y el 8 claro, también a mi juicio entraría en el concepto de lettering. Ahora, lo encuentro un poco complejo de leer, en general, siento yo, que el lettering ayuda bastante a leer, cierto, al separar y contextualizar y dar un espacio.... estas como "banderitas" que le dan a las palabras. Y aquí que se me vuelve un poco complejo, pero, pero yo también diría que está dentro del campo del lettering, el 8.

Ya.

No se si dije todos los números

Si.

Ah, qué bueno.

Si, los mencionó todos. Eeeeh, profesor, para terminar, le gustará agregar algo extra a esta entrevista, alguna crítica, alguna sugerencia.

Mmmm no, nada. Me gustaría felicitarte primero, por atreverte a venir a la región, a salir de Santiago, los santiaguinos son malos pa' eso. Lo primero. Te felicito de verdad. Bueno, por la confianza también, no cierto, derrepente los alumnos son malos pa' creer que un profe de otros lados puede servir de algo y... sobre todo, nada, yo te diría que ojala no aflojes, porque si siento que nos hace mucha falta este tema. Yo no sé si tú conoces a la gente del DET de la Católica...

No.

...del Departamento de Estudios Tipográficos.

No.

Porque yo te iba decir que si tu quieres yo te puedo ofrecer también a ti... y contactarte con ellos porque ...

Por supuesto, me interesa mucho.

...por lo menos ahí hay dos personas que tienen tipografías diseñadas por ellos que se venden en el mundo, tienen un diplomado en tipografía que ha sido bastante importante, así que, no sé yo soy muy amigo de Rodrigo Ramírez que es uno de los que está trabajando ahí, que es uno de los que vendió estas tipografías, venden a estas fundiciones que hay en Inglaterra y todo ¿no?... entonces no se, si tu quieres algun día tú me escribes, yo le escribo, con él como vive en Santiago no te costaría nada, vive en la Católica en realidad (risas)...