

diseño | edición | tipografía

elcorondel

YA TIENE QUIEN LE ESCRIBA

La condición corpórea de las letras

Body type, ¿será aquello que conforma al texto? ¿O aquello que le da cuerpo? ¿O lo que le confiere una sensación de volumen, de cuerpo, de material sensible? Lo cierto es que en manos de Eugenio Robleda los “cuerpos” y los “tipos” toman una nueva significación: el tratamiento que realiza en su proyecto “Body Type” ha dado como resultados una aproximación muy interesante hacia la tipografía, cargada de nuevos sentidos, un espacio donde convergen la imagen fotográfica, la letra y la minuciosidad propia de un relojero y entonces la letra adquiere verdaderamente un cuerpo. A fin de cuentas, como afirma Eugenio, no es más que una experiencia lúdica.

Para continuar con los textos destinados a investigar acerca de la caligrafía, el arte de embellecer a la letra para deleite del lector, presentamos un panorama de las herramientas y técnicas de la actualidad de este oficio.

Las ediciones de libros poseen multiplicidad de posibilidades, es muy interesante saber reconocerlas, pues existen categorías muy particulares definidas por el origen o la intención de un libro, o bien por su contenido.

Por último, nos acercamos a Nicholas Kis, un tipógrafo húngaro que reconoció la importancia que encarna el libro, pues recopiló atinadamente gran parte de la tradición cultural de su época, desde las ciencias, la dramaturgia y hasta la cocina, sin duda, todo un visionario.

Los editores ¶

Año 1, Número 10
México | mayo 2008
CONTENIDO

Carta Editorial	2
Presencia en la 16ª Jornada Académica de la U del P	3
Body Type	4
Panorama kaligráfico	6
Escolios	6
Características de las ediciones	10
Nicholas Kis	12

ediciones
E C
corondel

dirección editorial: Eduardo Álvarez del Castillo & Claudio Ruiz Velasco
edición & diseño: Eduardo Álvarez del Castillo & Claudio Ruiz Velasco
consejo editorial: Gabriela Balcázar, Josefina Larraigoiti & Fernando Barrios,
colaboran en esta edición: Salvador Juárez y Eugenio Robleda
portada: “Body Type, De la A a la I”, de Eugenio Robleda
contacto: edcorondel@gmail.com, <http://edicionescorondel.blogspot.com>
y www.edicionescorondel.com

© 2007 Ediciones Corondel. Todos los derechos reservados. La reproducción del contenido, logotipos y gráficos queda expresamente prohibida

En la 16ª Jornada Académica de Diseño Gráfico de la Universidad del Pedregal Presencia de “El Corondel”

Por Claudio Ruiz Velasco

El pasado 2 de abril se celebró en la Universidad del Pedregal la jornada académica de Diseño Gráfico, donde estudiantes y profesores tienen la oportunidad de conocer lo más importante del campo profesional y brindar real vinculación con profesionistas.

Este año, “El Corondel” participó en la Jornada Académica con una exposición de algunas páginas de sus números anteriores, donde se pudo constatar la calidad de los contenidos, puesto que hubo una buena recepción.

Año con año, a la Jornada asisten los propios estudiantes de la Carrera de Diseño gráfico de la Universidad del Pedregal así como también alumnos de otras Instituciones. En este año se contó con la participación de alumnos de: La Universidad Marista y de la UNIREM.

La Jornada inició con la participación de conferencistas y talleristas del nivel de Elena Rivera, quien a través de una videoconferencia desde Canadá, mostró el proceso mediante el cual llegó al diseño del logotipo para los juegos Olímpicos de Invierno del 2010; más tarde, profesionales como Francisco García y Ernesto Elizalde impar-

Patio central de la Universidad del Pedregal durante la 16ª Jornada Académica de Diseño Gráfico con la exhibición de algunas páginas de esta publicación.

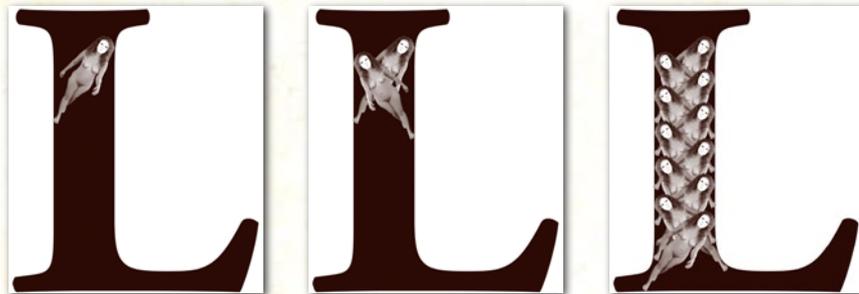
tieron también conferencias, cerró el primer día la conferencia de la Mtra. Ma. Elena Martínez Durán, diseñadora gráfica de la ENAP y quien también es colaboradora de “El Corondel” quien habló de la dimensión social del Diseño Gráfico.

Los dos siguientes días Juan Manuel Juárez, Ulises Castellanos, Salvador Salas, Benito Juárez, Pablo Landín, Bernardo Fernández “BEF”, hicieron lo propio.

Durante estos tres días de conferencias y talleres “El Corondel” estuvo expuesto en el patio central de la escuela, en donde los asistentes pudieron dar un paseo entre las páginas de la publicación, por primera vez impresa para este propósito y que brindó a todos la oportunidad de explorar las letras. ¶

Una propuesta visual de Eugenio Robleda

Body Type

Proceso de creación de la letra L (primeras fases).

Proceso de creación de la letra L (últimas fases).

Por Eugenio Robleda

Body type es sencillamente un juego de palabras tomadas de la “jerga” del diseñador. La intención de este proyecto no persigue generar una tipografía, sino que es una manera de reunir o sintetizar los resultados de mi trabajo como fotógrafo y como diseñador, pues a fin de cuentas es experimentación pura. Esta serie de imágenes es el resultado de un proceso, es la búsqueda de un camino diferente, ha sido canalizar imágenes fotográficas dentro de las formas concretas de un alfabeto, de la tipografía. La idea original fue generar letras capitulares.

La materia prima que he utilizado para esto, son las imágenes fotográficas que había tomado, fotografías que hice para una serie de figura humana. Imágenes totalmente figurativas con las que ya había experimentado creando composi-

ciones de orden geométrico, es decir, sólo abstracción. Me parece muy interesante hacer notar por una parte, que este proceso ha sido lúdico, un auténtico juego, y por otra, con estas imágenes concretas y figurativas que me llevaron a crear abstracciones y me han traído de vuelta a lo figurativo, a la letra.

Como decía, para elaborar estas letras parto de un archivo de imágenes con el que ya cuento, y la elección de la foto que utilizaré para cada letra es aleatoria, pero increíblemente el proceso me hace ver que pareciera que cada imagen hubiera sido hecha ex profeso para cada letra, de alguna manera me ha permitido obtener resultados muy agradables. Es como utilizar una serie pinceles diseñados específicamente para este fin. Cada letra se resuelve con una sola fotografía y se repite varias veces reduciendo su tamaño y girando la posición según sea necesario para poder seguir

los sinuosos y caprichosos contornos de las letras. A pesar que las fotografías generan muy bien a cada letra hay que decir que, a pesar de usar innumerables fotografías, en algunos casos eventualmente se pueden presentar huecos, pero creo que lo más importante es que

visualmente, al escalar las imágenes fotográficas se genera ritmo y le agrega textura a cada letra.

Se está utilizando a la tipografía Garamond como base y a las fotografías se les ha dado un tono discreto, un matiz un tanto cálido y neutro. En este momento se está trabajando con las mayúsculas, y posteriormente este proyecto pretende alcanzar también a las minúsculas y por último a los números.

Cada letra está conformada como una especie de mosaico que ha sido armado con un número de fotos que ronda entre 30 y 60, pero la continuidad de este proceso ha permitido que se vaya ha ido facilitando a medida que avanza. La personalidad de cada letra es diferente y a consecuencia he descubierto que, por supuesto, su comportamiento es diferente. ¶

Recomendamos: <http://eugeniorobleda.blogspot.com>

Panorama caligráfico

En esta edición presentamos un vistazo acerca de las características y evolución de la fina disciplina caligráfica durante la época contemporánea

Por Salvador Juárez

A Siglo XX actualmente existe toda una industria alrededor de la caligrafía, desde libros hasta modernas estilográficas que facilitan la labor del estudiante y del profesional de la escritura. Retomando antiguas técnicas y formas de dise-

ño el moderno calígrafo realiza trabajos en un mundo rodeado de grandes avances tecnológicos donde la enorme cantidad de material escrito apaga nuestra sensibilidad hacia la escritura, “lo impreso es primordialmente para leerse, no para ser visto” de acuerdo con Diana Hoare, en “Advanced Calligraphy Techniques”.

El Build-Up Lettering o “caligrafía construida” es una técnica que consiste construir las letras para después reproducirlas fotográficamente a mayor tamaño retocándolas por medios mecánicos o manuales. Este método es utilizado actualmente por las técnicas de impresión y usado por la Caligrafía para la edición, la publicidad y el diseño de embalaje.

Los materiales que a continuación se enlistan, pueden conseguirse en diferentes marcas y presentaciones, aunque muchos calígrafos profesionales prefieren los materiales e instrumentos antiguos.

escolios

En el lenguaje como en el amor, no pido pureza, sino higiene.

Daniel Samper (Bogotá, 1945)
Abogado, periodista, cuentista, columnista y novelista colombiano

Plumas fuente caligráficas

Estas plumas son recargables y tienen un compartimiento para la tinta, la cual se pega al papel por atracción capilar. La primera descripción de una pluma fuente apareció en un tratado francés de instrumentos matemáticos en 1723 pero su diseño no era funcional. Posteriormente fue L. E. Waterman en 1884, quien patentó un modelo de estilográfica que se fue perfeccionando constantemente con los años. Desde entonces el diseño básico de la pluma fuente ha cambiado poco. En la caligrafía moderna se utilizan para la escritura manuscrita y para trabajos informales. La ventaja de este instrumento es su flujo continuo de tinta; su principal inconveniente es la calidad de sus líneas o trazos delgados que no se compara con la que dan las plumas que se mojan en tinta, imposibles de lograr con las plumas fuente, además, la más ancha de éstas últimas resulta angosta en comparación con la gama de plumillas metálicas.

“Lo impreso es primordialmente para leerse, no para ser visto” de acuerdo con Diana Hoare.

Plumas metálicas

Desde su fabricación en serie que se da a mediados del siglo XIX, las plumillas se han ido modificando constantemente. Los principales problemas que presentaba la fabricación en serie se debían a que el material no era suficientemente flexible y además la tinta lo corroía; sin embargo, con el avance de los procesos industriales aumentó la calidad y también ganó en flexibilidad. En la actualidad los modernos procesos de fabricación permiten elaborar una gran variedad de diseños de plumillas metálicas. Aunque la forma básica de las plumillas ha cambiado poco, algunas están diseñadas para propósitos concretos, pero dentro de cada categoría sigue habiendo una gran variedad de formas y tamaños. Con sólo mirar una plumilla se puede adivinar el tipo básico de trazos que puede hacer. Además las plumas metálicas presentan mucha más variedad de diseño que las de ave y caña, las cuales todavía son usadas por algunos calígrafos.

Plumas de fieltro

Estas plumas se fabrican con una punta de nylon o de fibra, las cuales utilizan tintas a base de agua o alcohol. Son muy

útiles para practicar trazos, preparar bocetos y para trabajos temporales, tales como la reproducción. Su uso inicia a mediados del siglo XX; actualmente se fabrican con puntas anchas y biseladas, diseñados especialmente para calígrafos. El inconveniente que presentan los rotuladores es que suelen ser de tamaño limitado y que la punta tiende a perder su forma con el uso; además la calidad del trazo en sus líneas no se puede comparar con la que dan otros instrumentos, como las plumillas.

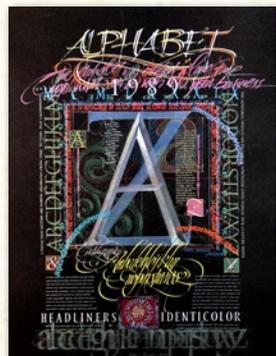
Pinceles

Aunque el uso del pincel como instrumento de escritura se ha dado solamente en la rotulación, la escritura a pincel se aprende a base de experiencia, tras haber entendido el carácter de las diferentes formas alfabéticas. En la caligrafía contemporánea el pincel se usa principalmente para cargar las plumillas metálicas y para la ilustración o iluminación de textos, así como para la aplicación del dorado. Los pinceles de pelo, redondos y planos, son los más recomendables.

Tintas y pinturas

En la actualidad el calígrafo moderno puede encontrar en el mercado una gran variedad de marcas de tintas. Aunque se siguen practicando antiguas recetas con el fin de obtener calidades especiales para ciertos estilos. La regla básica es no utilizar tintas resistentes al agua. Desde los tiempos de Edward Johnston hasta la fecha la tinta preferida por los calígrafos ha sido la tinta china en barra (sumi). Para que la tinta funcione eficazmente debe reunir las siguientes cualidades: “fluir libremente, pero sin correrse, secarse rápidamente y ser estable una vez seca, además de no dañar el papel ni el instrumento de escribir”.

Las pinturas más usadas por los calígrafos modernos son las acuarelas, que son el mejor medio para escribir en color y para la ilustración o iluminación. Las acuarelas tienen como característica principal la transparencia y una luminosidad de la que carecen otras pinturas, como por ejemplo el *gouache*. Para usarse con las plumillas hay que diluirlas hasta obtener

La ventaja de la pluma fuente es su flujo continuo de tinta; su principal inconveniente es la calidad de sus líneas o trazos delgados que no se compara con la que dan las plumas que se mojan en tinta, imposibles de lograr con las plumas fuente.

una consistencia lechosa, con gran saturación del color. Algunos calígrafos prefieren fabricar sus propias pinturas siguiendo las técnicas tradicionales, a través de la mezcla de sus propios colores, usando goma arábiga, yema de huevo o cola como aglutinante para pigmentos en polvo.

Papel

La incursión del papel como soporte dentro del ejercicio de la caligrafía se da prácticamente con el redescubrimiento de la misma. Aunque la historia del papel se remonta a unos cien años antes de nuestra era, fue la imprenta la que se encargó de estimular la industria del papel. Los antiguos calígrafos usaban el pergamino y la vitela, no tanto por preferencia como por necesidad sino también por la tradición misma que tenía éste soporte en la escritura, además el papel en aquellos tiempos –y hasta la fecha– presentaba desventajas, ya que era frágil y se deterioraba rápidamente. Esta es una de las razones de que aún se mantenga la tradición de utilizar la vitela y principalmente el pergamino para documentos especiales. Actualmente el uso del papel se ha generalizado para el desarrollo y práctica de la caligrafía contemporánea, sin menospreciar los materiales tradicionales, así, actualmente se pueden encontrar en el mercado diferentes tipos de papeles con muy distintas superficies y texturas, dependiendo de la materia prima con que fue fabricado (pulpa de madera, algodón, lino o cáñamo) y del proceso de fabricación (prensados en caliente, prensados en frío y sin aprensar). El calígrafo debe experimentar con los distintos tipos de papeles, para seleccionar el que se adecue a las necesidades e intenciones.

Accesorios

Son herramientas que utiliza el calígrafo para auxiliarse en su tarea. También gran cantidad de calígrafos profesionales desarrollan sus propios instrumentos y técnicas. Los accesorios más comunes son (aunque el uso de éstos depende de cada calígrafo): los tableros de dibujo, lápices de dibujo, lápiz de carpintero, acuarelas, pinceles, godete, gomas, piedra pómez, papel carbón, navajas, reglas T o paralelas, escuadras, plantillas y cinta adhesiva. ¶

Las pinturas más usadas por los calígrafos modernos son las acuarelas, que son el mejor medio para escribir en color y para la ilustración o iluminación.

Características de las ediciones

Esta información tiene como finalidad tratar de identificar las diferencias entre las publicaciones de libros, cómo se definen y cómo se clasifican

Por Claudio Ruiz Velasco & Eduardo Álvarez del Castillo

El libro

Se llama así a una determinada cantidad de pliegos ordinariamente impresos, doblados, colocados en orden, cosidos y protegidos con una cubierta.

Según su extensión, las ediciones (los libros) tienen diferentes nombres, estos son:

- Entrega:
Es una obra publicada, o sea, en pliegos sueltos o fascículos. Esta forma de publicación es utilizada frecuentemente por las editoriales, sobre todo para enciclopedias o similares. El motivo es doble: dividir el costo de adquisición por parte del comprador, y permitir la realización y los gastos inherentes en un tiempo relativamente largo, por parte de las casas editoras.
- Opúsculo o folleto
Es una publicación breve, completa en sí misma; ordinariamente se cose con grapas en forma de cuaderno.
- Volumen
Es un libro que consta de un

determinado número de pliegos.

- Obra
Es una publicación que comprende varios volúmenes o tomos. También se llama obra aunque conste de un volumen.

La UNESCO sugiere, para la compatibilidad estadística internacional, estas definiciones oficiales:

- Libro
Todo impreso que, sin ser periódico, reúna en un solo volumen cuarenta y nueve o más páginas, excluidas las cubiertas.
- Folleto
Todo impreso que, sin ser periódico, reúna en un solo volumen entre cinco y cuarenta y ocho páginas, excluidas las cubiertas.
- Hoja suelta
Todo impreso que, sin ser periódico, no llega a cinco páginas.

La presentación de las distintas ediciones está estrechamente vinculada a los materiales utilizados y al proceso del trabajo gráfico:

- Edición de lujo
Cuando, por su carácter y finalidad, no ha habido restricciones económicas en su confección, empleando papel especial, de alta calidad, con márgenes amplios, ilustraciones y/o fotografías numerosas, etcétera.
- Edición normal o corriente
Cuando se ha armonizado la

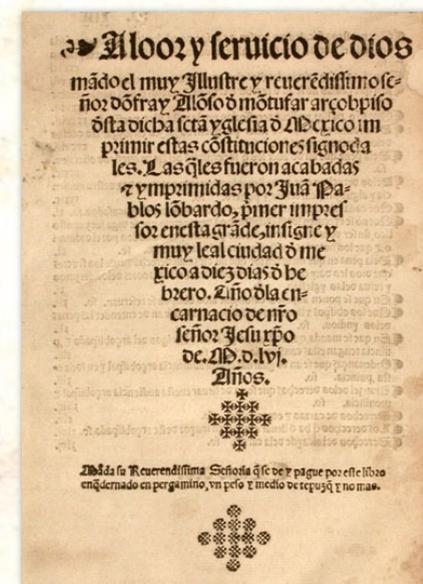
buena presentación con un costo moderado.

- Edición económica o de batalla
Cuando se ha prescindido de todo elemento no necesario para conseguir un costo mínimo. En su realización predomina la preocupación del costo.

Nomenclatura

Es notable hacer realce en la amplia variedad de presentaciones en las que se pueden clasificar las ediciones. De acuerdo con su contenido se pueden catalogar de esta manera:

- Ediciones didácticas
Son libros de texto, destinados a la enseñanza de diversas materias en escuelas y colegios.
- Ediciones de consulta
Son las enciclopedias, diccionarios, catálogos, etcétera.
- Ediciones técnicas
Son libros profesionales, destinados a la especialización de un determinado campo o conocimiento.
- Ediciones religiosas
Son los misales, breviarios, libros ascéticos, devocionarios, etcétera.
- Ediciones de arte
Son libros de escultura, arquitectura, pintura, y otras artes.
- Ediciones literarias
Son libros de formación, novelas, poesía, biografías, etcétera.

Primer colofón impreso en América, por Juan Pablos en 1556.

Por último, cabe mencionar este listado de denominaciones editoriales para complementar la visión acerca de las publicaciones:

- Edición inédita u original: es la publicada por primera vez.
- Edición pseudónima: Es cuando el autor figura con otro nombre.
- Edición anónima: Sin el nombre del autor.
- Edición póstuma: Publicada después de la muerte del autor.
- Edición acéfala: Esto es, sin cabeza, sin portada o título.
- Edición políglota: Contiene el texto en varias lenguas.
- Edición clandestina: Hecha ocultamente, de modo ilegal.
- Edición corregida: Edición que mejora a la anterior.
- Edición príncipe: La primera o principal de una obra de la que se han hecho varias ediciones.
- Edición pirata: No reconocida por el autor. ¶

Nicholas Kis

Su nombre completo fue Miklós Tótfalusi Kis, nacido en 1650 y fallecido en 1702.

Por Eduardo Álvarez del Castillo

Fue un protestante húngaro de la región de Transilvania graduado en Teología, quien fue enviado en 1680 a Holanda con el encargo era recoger información acerca de la publicación de libros y estudiar la posibilidad de imprimir una Biblia en húngaro en Amsterdam. Allí entró en contacto con la empresa de los Elzevir y se documentó acerca de los procesos de la impresión. El oficio de grabador de punzones lo aprendió de manos del maestro Dirk Voskens, quien le enseñó a cortar punzones (según consta en sus memorias, aceptó hacerlo porque era extranjero). Sin duda, se puede afirmar que la habilidad para grabar punzones de Kis era innata, porque solo seis meses después de empezar

el adiestramiento su maestro ya le daba a grabar complejas tipografías cursivas y a rectificar matrices. En pocos años se convirtió en uno de los mejores tipógrafos de su tiempo. Sus itálicas eran excepcionales, ejercieron influencia en muchas de las cursivas que se cortaron en el siglo posterior. A pesar de su maestría, durante mucho tiempo los tipos de Kis fueron confundidos y atribuidos a otros diseñadores

Además de esas labores en Ámsterdam, realizó la Biblia Húngara (1685), el Libro de Himnos de San David (1686), y el Nuevo Testamento (1687). En Kolozsvár realizó libros sobre una gran variedad de temas (escritos en latín y húngaro) como tratados de leyes, matemáticas, genealogía, comedias populares e incluso libros de cocina.

Salvari per quemadmo

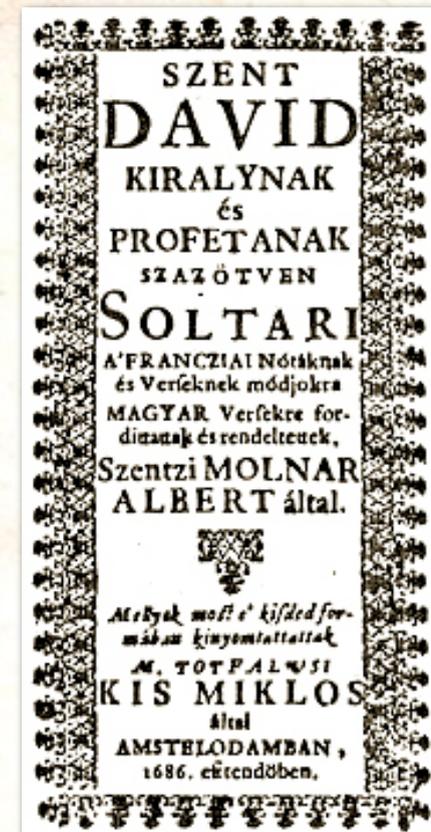
Muestra de la tipografía diseñada por el húngaro Kis

Probablemente su libro sobre temas no religiosos más conocido sea "Mentség" que contiene una gran carga autobiográfica. Nicholas Kis tenía un proyecto personal que era

elevar la cultura del pueblo a través de la literatura realizando para ello libros de gran calidad escritos en húngaro, desgraciadamente no encontró ningún mecenas que le financiara este proyecto y así lo relató en las páginas de dicho libro. Existe una notable diferencia entre sus trabajos en los Países Bajos y los que realizó en Hungría, y esta diferencia es tanto de tipo cultural como técnico. En Amsterdam debía aceptar el estilo local que facilitaba la viabilidad comercial de las obras realizadas, pero en Hungría, libre de las normas meticulosas de los impresores holandeses, pudo experimentar libremente con su virtuosismo en el grabado de punzones aunque la baja calidad del papel, las tintas y las prensas demeritaron la calidad de sus ediciones.

Creó además prácticos libros escolares en los que incluía un título, una tabla de contenidos y referencias fácilmente localizables. Sus diseños de página incluían un pequeño título, un subtítulo, localización geográfica, fecha de edición, su nombre y algunos elementos decorativos. En Kolozsvár, aparte del material traído de los Países Bajos, Kis disponía de ocho diferentes tipos de letras capitulares grabadas en madera y de 17 alfabetos de tipos de texto con todos los acentos húngaros.

Nicholas Kis fue un diseñador de tipos, grabador de punzones, impresor y editor pero sobre todo fue un visionario cultural. ¶

Nicholas Kis tenía un proyecto personal que era elevar la cultura del pueblo a través de la literatura realizando libros de gran calidad escritos en húngaro, pero no encontró ningún mecenas que le financiara tal proyecto.