

DISEÑO DE LETTERING COMO DIFUSOR DE LA CULTURA LITERARIA DEL PERÚ

Curso: Tipografía y diagramación

Autora:

Micaela Alessandra Díaz Prado
diaz.micaela@pucp.edu.pe

RESUMEN

En el ciclo regular 2021.1, en el curso de Tipografía, se realizó un proyecto de Lettering para el Instituto Riva-Agüero. Este consistía en plasmar un fragmento de una poesía que fuera parte de la colección de libros de “La Rama Florida”. Esta editorial, fundada por Javier Sologuren quien era poeta y profesor, era una colección de libros artesanales de poesía de varios autores de la época. Además, forma parte del archivo patrimonial de la biblioteca del IRA. El objetivo principal del trabajo era descubrir y difundir la herencia cultural y literaria del Instituto Riva-Agüero, a través de la poesía, aprender los fundamentos de la tipografía. De esta manera, la metodología aplicada en el proyecto fue la división de este en diferentes fases con periodos de entrega exactos, para que en cada una de estas entregas se reciba comentarios de las profesoras y los representantes del cliente. Es así que se obtuvo como resultado un cartel como pieza gráfica de difusión del lettering y que visibiliza la cultura literaria peruana; logrando ser seleccionada para la exposición anual del año 2021 de la Bienal de Diseño del Perú, lo que evidencia el elemento transformador del diseño, el cual sirve como instrumento para el conocimiento y difusión de la cultura.

PALABRAS CLAVE:

Tipografía Cultura Lettering Literatura Cartel

INTRODUCCIÓN

En el marco de las actividades programadas en el curso de Tipografía, se presentó el proyecto de diseño de lettering inspirado en un fragmento corto de una de las poesías que forman parte del poemario “Rama Florida”. El cliente, el Instituto Riva-Agüero, se presenta como “una unidad académica de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) dedicada a la investigación y difusión de las disciplinas humanísticas y de la cultura peruana, en conformidad con el Estatuto de la Universidad” (IRA, s.f.). Una de las áreas de interés del IRA es la literatura, la cual es la parte central del proyecto. La colección “La Rama Florida” es caracterizado por su naturaleza artesanal de su impresión, al igual que, por su enfoque artístico

ejemplificado en sus ilustraciones y formato los cuales eran realizados por diversos artistas. Por estas razones, surge su factor diferenciador de otros poemarios (Cosio, s.f.). La Rama Florida, en otras palabras, presenta una relación íntima entre las artes plásticas y la poesía convirtiéndose en un producto netamente sensible y expresivo. Todas estas cualidades debían estar reflejadas en el diseño de lettering, ya que el diseño sería el medio en el que se difundiría, representaría, transformaría la esencia e importancia de la contemporánea cultura literaria peruana para así generar una reacción del público. De esta forma, el lettering debía cautivar lo elemental de uno de los poemas de esta colección y representar visualmente su personalidad a través de la tipografía y sus formas, la composición, el color, los trazos, etc.

Figura 1.
Edición Rama florida
Foto tomada en el Instituto Riva - Agüero

Figura 2.
Edición Rama florida
Bibliotecólogas en el Instituto Riva - Agüero

METODOLOGÍA

El proceso de trabajo empezó con la elección de la frase a usar en el diseño. El extracto elegido proviene del poemario “Sendas del Bosque” de Rosina Valcárcel, el cual dice lo siguiente: “Los hombres no creen en la verdad y sus pies caminan sobre ella” (Valcárcel, 1966). Este fue escogido debido a que invita hacia una reflexión sobre el comportamiento humano y sus cuestionamientos sobre sus creencias, se puede identificar a esta como un consejo o revelación importante que complementará la misión del diseño. La naturaleza de la frase debía verse reflejada en la tipografía a utilizar, por lo que se utilizaron la Laviossa Medium, véase en figura 1, y la Chancery, véase en figura 2, como secundaria. La primera fue seleccionada por la particularidad de sus trazos. Esta se podría clasificar como perteneciente a las Humanas, ya que presentan poco contraste; sin embargo, la Laviossa Medium presenta trazos curvos que reflejan perfectamente a lo orgánico, lo que hace referencia al ser humano y su condición. Es por esto que, las palabras que

se relacionan con este concepto, utilizaran esta tipografía como “caminan”, “pies” y “no creen”. Por otro lado, las palabras que presentan en su composición un rasgo abstracto y variable como “hombres”, “verdad” y “sobre ella”, se utilizaran con la Chancery, ya que sus trazos representan la sensibilidad, convirtiéndose en algunas partes muy finas y en otras fuertes.

Establecidas las tipografías, se empezó con la propuesta visual de la composición, debía resaltar lo más importante, al igual que, mostrar visualmente la frase. Por consiguiente, primero se definieron las palabras clave, las cuales son “hombres” y “verdad”. Estas tendrían el mayor peso visual en el boceto para resaltar su protagonismo. Por otro lado, se encuentran otra clasificación de palabras que tendrán un peso medio, debido a que presentan una relación directa con las palabras clave, las cuales son “no creen”, “caminan” y “sobre ella”. La disposición de las letras se daría dentro de un formato vertical en el cual las palabras se distribuirán de una forma balanceada para dar la sensación de armonía, véase figura 3.

Figura 3.
Familia tipográfica Laviossa
Laviossa Complete Family, por Jehoo Creative,
2020, MyFonts
(<https://www.myfonts.com/fonts/jehoo-creative/laviossa?tab=familyPackages>)

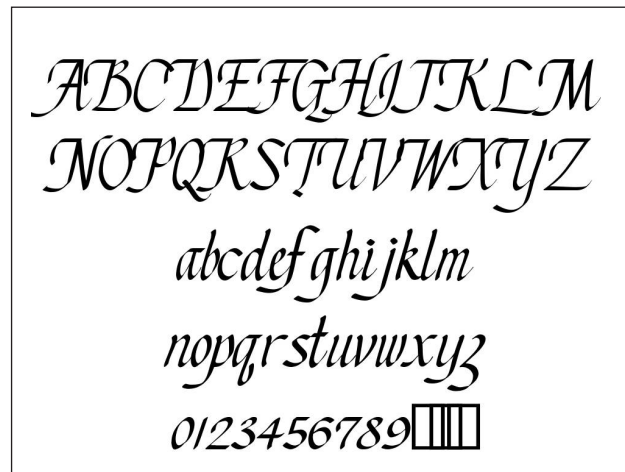

Figura 4.
Tipografía Chancery Cursive
Fuente Chancery Cursive, por Digital Graphic
Labs, 2012, Font River
(https://es.fontriver.com/font/chancery_cursive/)

Las palabras importantes se presentan en una posición central mientras que las otras se distribuyen de izquierda a derecha creando un equilibrio visual. Algunas palabras se ven condicionadas por el espacio y formas que las rodean, dando dinamismo a la composición. Asimismo, se utilizan elementos gráficos como

los banners para darle más protagonismo y estabilidad a algunas palabras, véase figura 4. En cuanto a las florituras que se emplearon para dar énfasis en palabras con un peso ligero, distribuyendo el espacio de una mejor manera, véase figura 5.

Figura 5.

Estructura del lettering

Construcción de la estructura del lettering en formato digital, en esta fase del proceso se consideraban utilizar más florituras que fueron posteriormente eliminadas.

Figura 6.
Elementos gráficos
En la imagen se pueden apreciar en detalle los dos tipos de banners que se emplearon.

Figura 7.
Florituras
Detalles en donde se aprecia el uso de las florituras.

Por otra parte, el color fue un elemento crucial para poder representar con correctamente el objetivo, por esta razón se empleó una armonía de color de colores fríos en donde se resalta el contraste entre la gama de los grises con el amarillo, véase figura 6. Las tonalidades con temperatura fría comunican una sensación profunda y racional, lo que concuerda con el fragmento elegido. Por ejemplo, el fondo gris

oscuro refleja la seriedad e importancia de la frase, lo que contrasta con los colores naranjas y amarillos que tradicionalmente son identificados por ser cálidos y, por ende, refleja al ser humano. Sin embargo, en el trabajo se utilizan estos colores con una saturación más apagada y dirigida al blanco, logrando así una mejor armonía con los colores oscuros y profundos.

Figura 8.
Paleta de color
La paleta de color se creó en la plataforma Adobe Colors.

En suma, se logró la creación de un lettering que contiene la esencia del poema y lo comunica visualmente por medio de la tipografía, composición y color, véase figura 7. De esta manera, cumple con los objetivos establecidos en el inicio del proyecto, ya que en el proceso

se aprendió sobre conceptos fundamentales de la tipografía; sin embargo, lo más importante fue que el diseño del lettering podría ser útil para la propagación y reflexión acerca de la poesía peruana y su aporte cultural. armonía con los colores oscuros y profundos.

Figura 9.
Lettering final

En este proyecto, el diseño es generador de reconocimiento hacia la riqueza de la cultura literaria peruana, ya que podría servir como una herramienta que impactaría y transformaría a la sociedad peruana. Cabe resaltar que este trabajo fue elegido para la exhibición de la Bienal de Diseño de Perú, véase figura 8. Esta organización busca promover el sector del diseño, siendo la pionera en América Latina y una de las más grandes del mundo que se realiza en Perú. Sus principales objetivos son distinguir y exponer las obras más relevantes

en las diversas áreas del diseño. Se escogen trabajos que sean modelos del buen desempeño, innovación y que presenten un propósito cultural y/o social (Bienal de diseño de Perú, 2022). De esta forma, al ser la Bienal una oportunidad de notoriedad y de resonancia, se potencia el factor transformador del diseño de lettering, debido a que permite una mayor difusión de este y reconoce que es un diseño consciente de su cultura, influyente para la percepción de esta en la población e impulsor de conocimiento.

Figura 10.
Bienal de Diseño del Perú, 2021. Museo de Santo Domingo. Lima, Perú.

Figura 11.
Bienal de Diseño / Obra y autora en la exhibición de la Bienal de Diseño del Perú, 2021. Museo de Santo Domingo.

CONCLUSIONES

Finalmente, la experiencia del trabajo fue satisfactoria al igual que el resultado. El cartel muestra una de las diversas maneras en cómo el diseño es empleado como un medio de comunicación para la visibilización de un área de la cultura, como es en este caso. De esta forma, el producto final se ubica en la categoría de trabajos en los cuales el diseño es elemental para la comunicación. Es por esto que, el proyecto es muy importante por sus cualidades de divulgador y transformador. En el futuro, se pueden plantear diversas maneras en las que el diseño pueda cumplir su función educativa que crea cambios en el mundo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bienal de Diseño de Perú. (2022). *Peru Design Biennial Bienal de Diseño de Perú*. La bienal. Recuperado el 25 de Abril del 2022
<https://labienal.pe/la-bienal/>

Digital Graphic Labs. (2012). Fuente Chancery Cursive. Font River.
https://es.fontriver.com/font/chancery_cursive/

Jehoo Creative. (2020). Laviossa Complete Family. MyFonts.
<https://www.myfonts.com/fonts/jehoo-creative/laviossa?tab=familyPackages>

Sobre el Instituto Riva Agüero. (2020, abril 25). Instituto Riva-Agüero – PUCP.
<https://ira.pucp.edu.pe/el-instituto/sobre-el-instituto-riva-aguero/>

Valcárcel, Rosina. (1966). Sin título. La Rama Florida (Ed.) En *Sendas del Bosque* (pp. 30). Lima: Sendas del Bosque.