

Observatorio
del Diseño
y la Arquitectura

Región
de Murcia

Andreu Balius y Gerard Unger

Buenas referencias

---

3 abril 2009
Sala 10 Anexo Auditorio Víctor Villegas

En el primer encuentro de “Buenas referencias”, Andreu Balius, tipógrafo y fundador del Typerepublic, invitó a Gerard Unger, de los Países Bajos, para compartir sus visiones del mundo de los tipos de las letras: Swift, Capitolium, Helvetica, Rockwell... Según Balius y Unger la expresión de los tipos depende mucho del contexto cultural y la función deseada aunque indudablemente su papel es, con una voz clara, ser entendida y leída en un texto. No obstante, la explicación no es tan simple. La noción del tiempo y el lugar, estar atento a la historia y a la cultura, son fundamentales, e incluso, factores como el estado de ánimo del usuario o la economía del espacio influyen el aspecto final del producto y determinan su éxito.

- Para empezar a situarnos, sería interesante conocer vuestros orígenes. ¿Cuál es vuestro contexto cultural?

Andreu Balius: Yo nací en Barcelona, aunque he vivido en el campo durante mucho tiempo, en un pueblo pequeño cerca de Barcelona. Actualmente vivo en la ciudad y voy andando al trabajo o, con la bici, todos los días.

Gerard Unger: Yo vengo de los Países Bajos, que es un país muy pequeño y está bastante superpoblado. No hay mucho espacio para todos y, por regla general, los holandeses son gente muy práctica.

Tienen fantasía, sin embargo, pero ellos son realistas sobre la vida en general, algo que tienes que ser cuando vives en un país bajo el nivel del mar y con 16 millones, todos juntos. Yo vengo de allí.

Vivo cerca de Ámsterdam en un pueblecito, a 20 km al este de la ciudad. Es un lugar muy pequeño y atractivo. Se puede ir y venir de Ámsterdam. En realidad no soy una persona de la ciudad aunque no estoy en contra de ella. De hecho, no puedo decidirme realmente. Me gustan los dos, el campo y la ciudad.

Andreu Balius: Yo prefiero el campo, aunque la ciudad te ofrece la oportunidad de estar más activo dentro del ambiente cultural.

Gerard Unger: Esto es muy cierto.

Andreu Balius: Es un factor muy importante en nuestra profesión. Estar conectado con las actividades que suceden a tu alrededor. En este contexto, Barcelona es una ciudad muy animada.

Gerard Unger: Y es muy cultural, como Ámsterdam. Sin embargo, Ámsterdam es mucho más pequeña. A nivel internacional es una ciudad pequeña.

Pero Ámsterdam ofrece mucha libertad a sus artistas.

Gerard Unger: Sí, es verdad. Si quieres formar parte de la vida cultural de los Países Bajos, tienes que estar orientado hacia Ámsterdam, porque la mayoría de las actividades culturales tienen lugar allí.

- Para citar el título de vuestro encuentro, “Buenas referencias”... ¿os conocéis de épocas anteriores?

Gerard Unger: Creo que somos muy buenos colegas, pero... Andreu, no recuerdo muy bien en dónde te vi la primera vez. Tienen que haber pasado bastantes años, en Barcelona.

Andreu Balius: Nos encontramos por primera vez en el Congreso de la ATypI (Association Typographique Internationale) cuando tuvo lugar en Barcelona en 1995, y luego nos hemos encontrado en numerosas ocasiones. En diferentes ediciones de ATypI; también en Roma, donde presentaste el tipo de letra Capitolum.

Gerard Unger: Andreu es una persona que me ha invitado varias veces a España y tengo que decir que estoy muy agradecido. Creo que es importante salir de tu propio país, fuera de tu circuito de conocimiento, amigos y relaciones, y vivir un ambiente totalmente distinto y escuchar opiniones diferentes de diferentes colegas. El español es un lenguaje muy diferente y se sitúa en un lugar en el mundo muy distinto al de los Países Bajos. Yo aprendo mucho al venir aquí.

- Andreu, ¿por qué has elegido a Gerard Unger desde Holanda para venir aquí contigo a Murcia?

Andreu Balius: Cuando Raquel Pelta me propuso elegir una persona como referencia, como alguien que haya sido un referente en mi vida profesional, pensé en diseñadores que han sido importantes a lo largo de mi trayectoria.

Cuando empecé a diseñar mis primeros tipos de letras (al finales de los 80 y al comienzo de los 90), mis referencias eran los diseñadores Zuzana Licko y Rudy VanderLands (de Emigre Graphics) o Neville Brody, en el Reino Unido. Toda esta gente me influyó, al igual que, posteriormente, me influyeron Erik Spiekermann, Mathew Carter y, por supuesto, Gerard Unger. Quizás fue el hecho de habernos encontrado en numerosas ocasiones lo que me hizo pensar en él como la persona idónea para estar aquí. Y estoy muy orgulloso de estar hoy aquí compartiendo con él.

- ¿Qué te ha enseñado que admiras tanto?

Andreu Balius: Hay varias cosas que admiro de Gerard Unger... No es sólo una cuestión de gusto por un tipo de letra en concreto. Es más una cuestión de enfoque. Para mí, lo que cuenta es como funciona una determinada tipografía. No es sólo un tema de diseñar formas o de dibujar letras. En su aproximación al diseño de tipos demuestra un gran respeto hacia el idioma y la cultura y esto es algo que yo valoro mucho, pues trato de hacer lo mismo. La Tipografía es también una manera de expresar significados, una forma de expresar la lengua. Yo creo que nosotros, como diseñadores de letras, tenemos cierta responsabilidad con la cultura. Entonces, no es un tema de hablar de algunos tipos de Unger, como *Swift* o *Coranto*, por ejemplo, sino de cómo él se aproxima al diseño de las letras. Eso es lo que a mí me interesa.

- Esta es una observación interesante en el contexto de vuestro trabajo. Letras y diseño gráfico están presentes en el tejido urbano donde miras, sea publicidad, identidades corporativas, señalamiento vial...

Gerard, tus tipos de letras incluyen señales en el metro y son utilizadas en periódicos alrededor del mundo. ¿Eres consciente de que tus proyectos y trabajos terminados son observados por millones de personas y forman parte de una red de referencias?

Gerard Unger: Bueno, es agradable cuando la gente se acerca de ti y dice: “Nos gusta tu trabajo” o incluso “admiramos tu trabajo”. Pero lo que es enormemente gratificante es cuando tu trabajo se utiliza y especialmente cuando es utilizado a gran escala, cuando mucha gente utiliza tus productos. Creo que esto es lo mejor que me puede suceder.

A continuación de esta reflexión surge la pregunta más obvia, dirigida a vosotros dos:

¿Cómo definiríais la tipografía? No sólo en el tema de la letra sino teniendo en cuenta la idea o concepto que hay detrás. ¿Cuál es la narración?

Gerard Unger: Si quieres formularlo de una manera muy simple, es un *diseño de texto*. Pero inmediatamente surgen muchos elementos alrededor, no sólo en cuanto al contenido – el texto para el cual estás diseñando el tipo de letra, que normalmente influye en el aspecto de la letra – sino que hay todo un equipaje cultural también, influencias históricas, influencias tecnológicas, del tiempo, el lugar donde estás trabajando..., tu punto de vista personal. Entendido así, se convierte en un fenómeno muy enriquecido.

Pero, esencialmente, la tipografía son unas pequeñas marcas encima del papel que deben cumplir una función específica: que se puedan leer. Este es el primer factor que tenemos que tener en cuenta. El resto es maravilloso si puedes hacerlo visible e integrarlo. Pero, el texto debe ser leído y es el primer requisito.

Cuando dices que el texto debe ser leído, me viene a la mente el lector, si es un niño o una persona mayor. ¿Esta diferencia en edades cambia algo?

Gerard Unger: Sí, evidentemente. No hay ningún tipo de letra que sea único. Hay muchas variedades de tipografías. Pero, en muchos casos, no tienes ninguna idea cuales serán tus lectores. Si diseñas un libro, quizás el contenido te ofrezca alguna idea de quién va a ser la audiencia al que va destinada, pero si son mujeres u hombres, gente culta o menos culta, ancianos o jóvenes, no tienes ninguna idea. Como tipógrafo no puedes ser demasiado específico, a no ser que te hayan encargado diseñar libros para lectores parcialmente ciegos o disléxicos. Pero, incluso en estos casos donde tienes que contestar a problemas concretos, es muy difícil.

¿Estás de acuerdo, Andreu?

Andreu Balius: En principio sí, estoy de acuerdo. Quizás añadiría que la tipografía es también una forma de representar visualmente los sonidos. Si tenemos en cuenta que la letra es la representación visual de un sonido; la tipografía, como expresión gráfica, es una manera de dar “color” al texto y una manera de hacer visibles los sonidos a través de las formas de las letras. En cierto sentido es una forma de poesía visual.

Gerard Unger: Ten cuidado, estás entrando en una zona donde puedes resbalar porque los caracteres que escribimos así – J – y tú pronuncias como “jrrr” es diferente en un idioma distinto. Cuando tu dices “buhhh”, nosotros decimos “vuhhh”.

Andreu Balius: Sí, porque el lenguaje es una convención. Pero, de todos modos, según sea el texto así puedes escoger entre diferentes tipos de letra. Puedes elegir diferentes “tonos” de voz.

Gerard Unger: Pero, ¿hay un tipo de letras definitivamente español, un tipo de letras para el lenguaje español?

Andreu Balius: No, yo creo que no.

Gerard Unger: No, ni hay ninguna tipografía holandesa.

- Con estos ejemplos de sonidos podríamos decir que la tipografía es un lenguaje de comunicación, un vehículo de expresión. ¿Quiere esto decir que puede ser malentendida de igual manera que cualquier otro lenguaje?

Gerard Unger: Tendríamos que hacer un experimento y llamar a un actor. Y presentarle un texto con tipos de letras diferentes. Por ejemplo: “Un poema” escrito con el tipo Garamond y luego en Rockwell. Primero leería el del Garamond y luego leería en Rockwell, que es un tipo de letra mucho más pesado y patoso. ¿Esto haría diferencia en su lectura?

No había tenido esta idea nunca antes, pero es una idea bonita.

Andreu Balius: Es como cuando lees un texto teatral. Hay varios actores y cada uno tiene que interpretar su propio personaje. Cada personaje ha de tener su propia “voz”, su propio carácter.

Aunque, evidentemente, la tipografía ha de poder leerse.

Si pensamos en un logotipo, una palabra... Yo pienso en una palabra como en una imagen para ser leída: necesita tener su propio “sonido”. Las formas de las letras influirán en el significado de esta imagen o en los valores de un determinado logotipo.

Y en cuanto a otras sensaciones como, por ejemplo ¿el tacto?

Gerard Unger: ¡Hay tipos de fuentes que yo nunca tocaría!

Andreu Balius: Bueno, podríamos hablar también del aroma de las letras, de su olor.

Parece que estamos saliendo del ámbito del ordenador, el papel es todavía muy importante – el libro y el periódico.

Gerard Unger: Sí e incluso hay un aspecto más, aún. Como sabes, los holandeses ¡comen letras!

Andreu Balius: También los españoles. Tenemos la pasta de sopa de letras.

Gerard Unger: Nosotros tenemos letras de chocolate. Pero esto es otro tema...

Volviendo a la pregunta inicial, ¿el tacto no parece ser un factor importante en el discurso sobre tipos de letras?

Los dos: No, sólo en relación con los ciegos.

Gerard Unger: El tacto entra, pero en diferentes formas. Tú coges un libro o un periódico y sientes el objeto más que las letras. Cuando pasas la página y escuchas el sonido crujiendo de las páginas pasando, etc.

Andreu Balius: Quizás podríamos pensar en el tacto si nos imaginamos paredes con letras grabadas. Entonces puedes tocarlas y sentir la nitidez y el borde de las letras.

Gerard Unger: Tú nunca has visto la señal: “Por favor, ¡No toque los objetos!”

Para concluir. Sabiendo que sois de dos países diferentes, los Países Bajos y España, antes habéis mencionado que no existe una tipografía española u holandesa, pero entonces, ¿la tipografía puede ser entendida como universal? ¿O está siempre contextualizada en una cultura particular?

Gerard Unger: Es maravilloso cuando vienes a un país diferente al tuyo y notas diferencias culturales cuando comparas productos, por ejemplo, españoles, con productos gráficos de mi propio país. Pero es todo muy sutil como para poder decir qué es lo “español” en diseño gráfico español. Es muy difícil. Aquí los periódicos y revistas me parecen muy distintos a como nosotros los hacemos. Y creo que es igualmente difícil decir qué es holandés en el diseño holandés. Es todo muy abstracto, aunque las identidades están ahí, indudablemente.

Andreu Balius: Yo creo que tiene que ver más con la aproximación personal de cada diseñador. Tiene que ver con las influencias que uno tiene y las influencias que recibe de la sociedad donde vive, y que, de manera natural, aparecen cuando uno diseña tipografía.

Cuando observo los tipos de Unger, puedo ver algo “holandés”, desde mi punto de vista.

Gerard Unger: Tiene que estar ahí. Los tipos de letras han sido creados allí.

Andreu Balius: Sí, existe algo que está en el origen, pero sus tipos de letras son utilizados internacionalmente. Es extraordinario notar que *Swift*, una tipo que Ungers diseñó hace ya tiempo, ha sido una de las fuentes más utilizadas en los periódicos en España.

Si funciona, es OK.

Gerard Unger: Bueno, al principio los críticos dijeron de *Swift* que era bastante angular: “Ah, este no es un tipo de letra para el lenguaje holandés, es mucho más adecuado para el lenguaje español que

tiene sonidos muy fuertes como “J” y “Juann”.” En holandés tenemos estos mismos sonidos, así que no funcionó su crítica.

Quizás sea más un tema de cuestionar si tú sientes de dónde vienes, tus orígenes, dentro el campo del diseño.

Andreu Balius: Sí y no puedes hacer nada para evitarlo.

Gerard Unger: Bueno, actualmente, nadie trata de evitarlo. Fue un cierto periodo en la historia, alrededor de los 60 y los 70, cuando mucha gente intercambiaba su estilo personal o su aproximación por la aproximación internacional Swiss o Helvetica o un diseño sistemático basada en la cuadrícula, porque era muy sencillo de manejar o *parecía* muy fácil de manejar. Estoy contento que no esté ocurriendo nada parecido hoy en día. Todo es mucho más individual, es lo local contra lo global.

Andreu Balius: Sí, creo que el tema “global” ha empujado a la gente a pensar de manera más local.

Texto:

Halldóra Arnardóttir

Doctora en Historia de Arte.