

Tipografía e Identidad

Letras con carácter local

Carlos Alberto Mamian Palechor

Tipografía e Identidad

Letras con caracter local

Tipografía e Identidad

Letras con carácter local

Investigador y creador
Carlos Alberto Mamian Palechor

Asesor temático
Yesid Pizo

Programa de Diseño Gráfico
Facultad de Artes
Universidad del Cauca

Índice

Introducción	8
Objetivos	11
La letra en la ciudad de Popayán (planteamiento del proyecto)	12
La letra no solo es forma también concepto (Marco conceptual)	16
- Identidad cultural	18
- Tipografía como lenguaje (Herramienta para la comunicación)	20
- Sentido y Representación	21
• <i>Corrección estilística, mensaje, lugar</i>	
- La Forma	25
• <i>Calidad, morfología, materialidad, técnica, recurso gráfico</i>	
- La Memoria	27
• <i>Vigencia, origen, tiempo, replicabilidad</i>	
- La letra como capital visual	29
Salió la “a”, la “e”, la “i” ... (Desarrollo metodológico)	30
Cómo aborde los objetivos (Herramientas)	32
- Chibalete gráfico (bitácora)	
- Una nueva forma de ver la letra (Ficha filtro)	
- Registro gráfico (fotos- Videos- ilustraciones)	
Escenarios	36
Escenario Popular	38
- <i>Tipografismo en este escenario</i>	
Escenario Comercial	61
- <i>Publicidad en este escenario</i>	
Escenario Conmemorativo	78
- <i>Epigráfismo en este escenario</i>	
Escenario Ornamental	102
- <i>La forja en este escenario</i>	
Paneo general de cada escenario	120
Primeros acercamientos al sistema tipográfico	122
- <i>La letra y sus propiedades</i>	
- <i>Criterios de diseño</i>	
- <i>El sistema tipográfico y la importancia de la caligrafía fundacional</i>	
- <i>Análisis del sistema tipográfico con los criterios aplicados</i>	
- <i>Bocetación</i>	
Experiencia creadora (Reflexiones)	144
- <i>En relación con la letra</i>	
- <i>En relación con la ciudad y letra</i>	
- <i>En relación con la experiencia</i>	
Bibliografía	154

“La tipografía es un registro que nos permite recuperar los saberes. En ese sentido, resulta fundamental para el ámbito del diseño gráfico, pues es uno de los elementos con los que desarrolla sus insumos para generar la comunicación”

Paco Calle

Índice Anexos

Anexo 1 Cuadro de conceptos claves: Son los conceptos con los cuales el proyecto se sustenta y permite su desarrollo, de manera coherente nos indica su significado y de la razón de su importancia dentro de Tipografía e Identidad, letras con carácter local.

Anexo 2 En donde me sitúo: Diagrama que indica las diferentes fases que componen el proyecto desde su identificación, diagnóstico, bocetación y la construcción de la memoria, se establece la ejecución de los objetivos específicos para lograr el cumplimiento del objetivo general, de igual manera nos indica en qué estado se encuentra el proyecto y su proyección.

Anexo 3 Estrategias exploratorias de reconocimiento: El esquema muestra de manera clara las herramientas utilizadas durante el desarrollo del proyecto, abarcado desde el reconocimiento que consiste en el registro fotográfico y de video los cuales son complementados por las ilustraciones, la localización consiste en ubicar por medio de cartografías los diferentes lugares en los cuales se hallaron las representaciones visuales (letras), el contacto indica el acercamiento con la gente desde entrevistas personalizadas hasta actividades, y por último el diagnóstico en donde se analiza toda la información recolectada anteriormente para establecer criterios de diseño.

Anexo 4 Mapa de relaciones: Este mapa está relacionado al proceso de diagnóstico el cual ayuda a entender la estructuración del formato filtro cuando es ejecutada en los diferentes escenarios o ciudades, cuenta con la forma, la memoria, sentido y representación mediante unos ejes que son la materialidad, el tiempo y su singularidad.

Anexo 5 Formato filtro: Es parte fundamental del proyecto pues en ella recae la información primordial de los diferentes escenarios que se habla en el proyecto, cuenta con conceptos claves que permiten entender el imaginario que tiene la gente con la letra, conceptos complementarios y, además cuenta con espacios para dibujar la letra o sus detalles.

Anexo 6 Registro fotográfico: Fotografías de las representaciones visuales encontradas durante los recorridos hechos en los diferentes escenarios, comprende un plano general y planos detalles de dichas representaciones visuales (letras).

Anexo 7 Bitácora: Contiene los 4 escenarios y sus respectivos elementos que componen el chibalete gráfico, la ficha filtro diligenciada, la fotografía respectiva de la representación visual encontrada, su cartografía para ubicar el lugar.

Anexo 8 Entrevistas: Contiene 5 entrevistas realizadas a personas de los diferentes escenarios, entre ellos 1 letristas, 2 lapidarios y 2 personas que manejan la forja.

Anexo 9 Anatomía de la letra y reja: Se muestran las partes que los componen para tener claridad de los nombres.

Anexo 10 Fotografía de los escenarios: Se muestran todas las representaciones visuales encontradas durante el recorrido del trabajo de campo.

Anexo 11 Decreto de Publicidad exterior de Popayán: Documento que muestra las características que debe tener la publicidad y los elementos que deben ser utilizados en la ciudad.

Anexo 12 Fotografías comparativas: En el escenario conmemorativo se presentan lápidas que son muy viejas y otras modernas, aquí se muestran unas fotografías y se puede ver los elementos que las diferencian.

Anexo 13 Matriz semántica: Este cuadro permite comparar y al mismo tiempo realizar un contraste en cual podemos ubicar aquellas similitudes y diferencias entre los diferentes escenarios en las cuales se ejecutó el proyecto, evidenciando unas características sobresalientes del proceso de forma, función y semántica.

Anexo 14 Criterios de diseño: Se muestra un diagrama el cual permite conocer de manera sintética aquellas características que regirán al sistema tipográfico.

Anexo 15 Caligrafía Fundacional: texto sobre su creador Edward Johnston y como llego a este estilo.

Anexo 16 Características de la Caligrafía: Se permite conocer el referente caligráfico, y sus características principales.

Anexo 17 Bocetación sistema tipográfico: Acercamiento hacia una letra de carácter local, bocetos de las letras como resultado de los criterios e investigación realizada.

Anexo 18 Taxonomía de las letras: Muestra detalladamente aquellos elementos que hacen importante las representaciones visuales para el proyecto, viene con su respectiva imagen grande para apreciar sus detalles.

Anexo 19 Paneo general de cada escenario: Reúne la información del escenario que se analizó durante la realización del proyecto, dividido en 3 conceptos como la forma, memoria, sentido y representación que al relacionarse generan un imaginario.

Anexo 20 Estado del arte: Se agrupan 3 proyectos claves que son referentes a nivel de identidad cultural, metodología y exploración de representaciones visuales de una ciudad, estos proyectos tienen algo en común y es ese valor que le dan a la letra como elemento importante para la cultura.

Introducción

“El diseño gráfico es una disciplina teórico-práctica, es decir que parte de conceptos y de lugares de pensamiento, se ajusta a las condiciones situacionales y su propósito es regular favorablemente la relación del hombre con su medio ambiente, con la cultura, las creencias y con las instituciones, de un modo práctico, eficiente y significativo” (Mendoza, 2014).

Tipografía e Identidad, *letras con carácter local*, es una propuesta de diseño gráfico de la Universidad del Cauca, que, por medio de la mirada, exploración y participación del contexto, busca entre las semejanzas y contrastes, un carácter representativo en la letra, como una fortaleza de identidad cultural.

Actualmente la importancia que tienen los mensajes visuales en el manejo de la información es clara y evidente, dándose lugar en medio de un ambiente donde se encuentran las culturas, surgen cambios políticos, económicos y sociales, la letra como imagen, tiene un poder que permite ubicar elementos del diseño, entre las dinámicas sociales y culturales, no solo por su expresividad, estructura y su funcionalidad, sino también, por su acercamiento a la gente para entablar identidad.

La letra, presente en todos los lugares, está expuesta ante los ojos de individuos que recorren día a día los caminos que marca la ciudad, haciéndola reconocer como un elemento gráfico, el cual posee características que permiten registrarla como identidad cultural de los habitantes de la ciudad. Se llega a este pensamiento gracias a la instrucción brindada en el ámbito académico, el cual se hace más fuerte y pertinente al ofrecer espacios que posibiliten desarrollar en el aprendizaje, una mirada crítica e impulsar el pensamiento investigativo que permita contribuir a la construcción social.

En este proyecto, se trabajó desde un reconocimiento teórico y conceptual, es decir, teórico desde la parte de referentes y documentación encontrada, y desde lo conceptual, reinterpretando las representaciones visuales que permitieron una aproximación a los patrones que podríamos denominar “indicios” de una identidad cultural de la ciudad, paralelamente a eso, se visualizó los imaginarios de la tipografía en el contexto, todo este proceso, con el fin de lograr un acercamiento a un sistema tipográfico con carácter local, el cual de alguna manera intenta contribuir al fortalecimiento de la letra en la ciudad y junto con ello, tratar de responder la pregunta problema *¿Cómo visibilizar el valor tipográfico en la ciudad?*

La letra como una unidad gráfica de la escritura, se presenta ante nosotros en un sinnúmero de

soportes como un elemento de diseño y de identidad cultural, dichos soportes son evidencia clara de la transformación y evolución de una manifestación visual, la cual contiene sensaciones, sentimientos, habla de una época, de un contexto, es decir que, “*la tipografía constituye una herramienta básica para facilitar las relaciones humanas y contribuir a la cohesión social.*” (Balius,2012) siendo así, tipografía e Identidad, letras con carácter local, buscó por medio de la investigación, elementos característicos que posibiliten el acercamiento de creación de un sistema tipográfico que pueda hablar de la ciudad de Popayán.

Durante la realización de este proyecto, se logró conocer personas que trabajan o trabajaron en el oficio tipográfico como rotulistas, pintores, herreros y también diseñadores, paralelamente a eso, se recorrieron lugares en los cuales se pudo recoger imaginarios sobre la letra y su rol dentro de la ciudad, con las herramientas de acercamiento empleadas en los diferentes escenarios, permitió acercarse al oficio, pasando por la necesidad de uso, hasta llegar a un nivel de conceptualización; todo este reconocimiento contribuye a la construcción de una base informativa sobre la cual se identifican formas y estilos de tipografía local y determinando así, los indicios sobre lo que será un posible sistema tipográfico, el cual se desarrollará en una segunda fase del proyecto que no tiene lugar en este documento.

En la actualidad, han surgido personas que tratan de valorar y visibilizar la letra, de darle la importancia que tiene en la construcción histórica de la ciudad, sino también como una herramienta crucial para la fundamentación disciplinar del Diseño, un ejemplo es el GIET, Grupo de Investigación en Estudios Tipográficos del Departamento de Diseño de la Universidad del Cauca, coordinado por la profesora Laura Sandoval, en compañía del profesor Yesid Pizo y Rafael Sarmiento (este último estuvo vinculado hasta Sep-2015), quienes conformaron un equipo que a partir del letterpress o impresión artesanal exploran la letra como capital visual de la ciudad, y ven en ella un potencial campo de estudio. Es así como también nació “Locos por la Tipo” el semillero de investigación que apoya al GIET a través de prácticas, eventos y exposiciones, resultados logrados gracias al Taller Editorial, la Vicerrectoría de Investigación,, Vicerrectoría de bienestar y cultura y la Facultad de Artes, pero sobre todo gracias al compromiso de estudiantes y profesores.

La letra como anfitriona de las actividades mencionadas en el párrafo anterior, ha ido paulatinamente abarcando el interés no solo de diseñadores gráficos, comunicadores y artistas, sino también de otras disciplinas, dejando ver que poco a poco se puede concebir más allá de unas formas que nos permiten leer, sino, que hay en ella una carga emocional, cultural, histórica que vale la pena explorar y valorar.

Así, “Tipografía e Identidad” *letras con carácter local*, buscó visibilizar los imaginarios

de la letra en escenarios de la ciudad, analizarlos y posteriormente a eso, se realizó un acercamiento a la construcción de un sistema tipográfico.

De esta manera, el documento esboza un contexto de la ciudad de Popayán, lugar en el cual se desarrolla el proyecto, plantea unos objetivos, el marco teórico en el que consta de 3 conceptos claves que ayudan a entender cual es la base del proyecto y porque son importantes para el mismo, Luego se presenta el planteamiento del problema, el desarrollo metodológico propuesto y explicado detalladamente en fases, actividades y herramientas, a continuación su ejecución en los diferentes escenarios estipuladas al reconocimiento de las representaciones visuales, identificando los criterios de diseño para el acercamiento al sistema tipográfico, no obstante sin antes mostrar unas bocetaciones explicadas. Finalmente las reflexiones y conclusiones en torno a la letra, la ciudad y mi experiencia.

Objetivo General

Documentar el proceso de acercamiento a un sistema tipográfico de carácter local a partir del reconocimiento de representaciones visuales que perviven en escenarios de Popayán, para vislumbrar la letra junto con su rol en la cultura gráfica y a futuro contribuir al fortalecimiento de la letra como capital visual y cultural de la ciudad.

Objetivos Específicos

1. Diseñar estrategias de reconocimiento exploratorio que den cuenta de las representaciones visuales que perviven en la ciudad.
2. Diseñar estrategias de documentación de los procesos creativos relacionados con la tipografía y tipografismo.
3. Analizar los aspectos destacados de la información recolectada que permita diagnosticar y reinterpretar las formas de representación visual de la ciudad en términos de identidad.
4. Consolidar los conceptos gráficos y criterios de diseño que solventen la bocetación del sistema tipográfico.¹

¹ A modo de aclaración, el proyecto se divide en dos grandes fases, la primera de ellas se desarrolla hasta el 4 objetivo y la segunda tiene que ver con el desarrollo técnico del sistema tipográfico completo.

La letra en la ciudad de Popayán (planteamiento del proyecto)

He vivido en Popayán toda mi vida, en mis 23 años he transitado los diferentes caminos que la ciudad tiene, y sin darme cuenta soy parte de ellos, y de alguna forma, contribuyo a su construcción simbólica. Al recorrer y habitar estos espacios y lugares, apenas soy consciente de su identidad y a su particularidad, como, por ejemplo: los barrios de la ciudad, cada uno con una forma diferente de ver y aplicar la letra, sin embargo, como individuo hago una lectura del contexto, logrando poco a poco asociar dichas particularidades, identificar grupos que las comparten y dimensionarme como sujeto. Fenómeno que va tiñendo de manera progresiva un imaginario colectivo que posibilita la generación de un lenguaje y código. El recorrer estos espacios, detenerme en ellos, me ha permitido de algún modo leer y aprender a reconocer estas dinámicas sociales.

En Popayán, se puede hablar fácilmente de representaciones simbólicas que están presentes en los imaginarios sociales, se pueden encontrar unas de carácter estático y atemporales como aquellas que son de índole arquitectónico y plano espacial, otras que son tradicionales y mixturadas como la gastronomía, también diversas como la flora y la fauna, singulares como la música y el folclor, autóctonas como el acervo de los pueblos indígenas y una variedad de dinámicas donde las multiculturas habitan e interactúan en un mismo territorio. Es así, como se pueden ver múltiples imaginarios y representaciones las cuales podrían definirnos como ciudad, pero no hay ninguna que hable de la letra como identidad, contemplando en ella y su acción, la escritura, un código que potencializa la memoria que la sociedad construye a través de la comunicación.

Sorprendentemente, la ciudad recibe muchos nombres como “La ciudad culta”, “Ciudad procer” y “Ciudad ilustre” de Colombia y reconocida históricamente por ofrecer a la patria grandes humanistas, hombres de letras, los cuales contribuyeron al desarrollo de la nación, como un claro ejemplo de esta afirmación, tenemos a Rafael Maya (1897-1980), un poeta y crítico el cual dedicó su vida a la literatura y miembro de la Academia colombiana de la Lengua, otro ejemplo es Carlos López de Narváez (1897-1971), escritor, poeta y periodista, fue muy respetado en el mundo intelectual y político, fue miembro de la Academia colombiana de la Lengua y tradujo textos de escritores franceses, ingleses e italianos, y así se podría nombrar muchos más. (Colombia-sa, 2017).

De igual forma se debe hablar de la importancia de las imprentas en Colombia y en Popayán, pues nuestra ciudad tiene una brillante trayectoria tipográfica. Cuando llegó la imprenta a Popayán, el recibimiento que le hicieron los payaneses, hace pensar aquella solemnidad y orgullo que tenían hacia

sus sabio más ilustres. fue el caso de la cuando llegó la imprenta de la Universidad el 8 de mayo de 1838, el Boletín Político y Militar, del domingo 11 del mismo mes, número 66, se expresó así:

“Escortada por una lucida cabalgata patriótica, al ruido de la música marcial, de las campanas y de la pólvora y saludada por multiplicados vítores de júbilo, ha entrado pomposamente el día 8 la nueva imprenta comprada en París a costa del público y cedida por los suscriptores a la Universidad...”

“Los hermanos caracteres de Didot, con cuyo auxilio han difundido por la tierra, las producciones literarias y obras clásicas de todo lo siglos, en millones de elegantes copias, van a promover ahora, en este rincón del Nuevo Continente, los intereses de la sociedad y los adelantos del espíritu. las virtudes y las letras han encontrado un apoyo; la razón un nuevo eco; las cuestiones políticas una palestra más amplia; el despotismo encadenado ruge y la humanidad sonríe”.

(Higuera, 1970, pág133)

Bastante notorio el recibimiento, no obstante, la primera imprenta llegó en 1811 por el gobierno republicano que existió ahí, sin embargo, empezó a funcionar en 1914 con la publicación de la Aurora, en la biblioteca nacional, se pueden encontrar diversos nombres de impresores, lo triste es que a pesar de que varios ilustres contribuyeron al crecimiento de este periódico, las circunstancias del país no permitieron que la vida de este fuese larga. La imprenta en Popayán decaía y luego se levantaba nuevamente, pues con ella se logró varias publicaciones, boletines políticos entre otros, hasta llegar a la publicación del periódico “El fósforo” el 19 de enero de 1823, estos momentos históricos contribuyeron a la proliferación de ideas, de formas, de imágenes para fortalecer lo cultural, social, político y demás ámbitos que hacen una ciudad. (Tenorio, pág. 7), cabe recalcar que los periódicos mencionados no fueron los únicos después de estas fechas vinieron muchos mas.

Actualmente imprentas como la editorial López que en 1918 se llamaba Editorial el Carmen por los hermanos maristas en el Carmen, aun existentes trabajan con máquinas actualizadas pero recuerdan el oficio con gran afecto como menciona don Reinaldo Lopez.

Estos acontecimientos en donde la letra hizo participe, como por ejemplo en los periódicos, los carteles de corridas de toro, fiestas de la ciudad, entre otras, marcan y permiten ver un

Tipografía e Identidad

Letras con carácter local

vestigio de la letra en la ciudad, así possibilitó nuevas maneras de verla, leerla y encontrarla, pues son evidencia de que la letra no solo es texto sino imagen, como Martin Solomon le gustaba llamarlo: TIPO-ICONO-GRAFÍA, una única palabra en la que se unen la letra, la imagen y la escritura. (Solomon, 1988, 8). Para reforzar esta afirmación, Martin Solomon en su libro “Tipografía Práctica” brinda unas conclusiones al respecto:

- **Las letras son cosas:** Las letras son entidades que expresan una identidad propia las cuales no se pueden modificar a diestra y siniestra porque son un bien social y práctico, como decía Frederic W. Goudy “las letras son cosas, imágenes de cosas”.

- **Las letras son imágenes de cosas:** La famosa cita “una imagen vale más que mil palabras” no es del todo cierta, ya que la letra es imagen, y cuando se ve una palabra impresa ya es, en sí misma, una imagen. Un claro ejemplo de esto es que cuando se lee un texto, instintivamente no nos fijamos en las formas de las letras, sin embargo, cuando el texto es en otro idioma, contemplamos las letras como formas, como imagen.

- **Las letras son productos históricos:** Aquí, los diseños de las letras hechas a lo largo de la historia, llevan consigo el tiempo en que nacieron y se desarrollaron, nos hablan del tiempo, del espíritu de la época y de sus creadores.

- **Las letras son representaciones fonéticas:** No es difícil pensar, que las letras cuando forman una palabra, nos remiten a imágenes mentales de lo que esas palabras representan en el lenguaje verbal (significante y significado).

- **Las letras son símbolos retóricos:** Como un conjunto de técnicas que se utilizan para dar un mensaje persuasivo y más eficaz, es inevitablemente no darse cuenta que cuando llenamos con un texto la página, la llenamos de sensaciones y emociones, asociadas a las letras que usamos, dichas letras, pueden ser de carácter nacional, tecnológico, política, religiosa o geográfica, por lo cual se puede inferir que no existe una tipografía neutra, todas están llenas de simbolismo, este es el extraordinario poder de la Tipografía: su fuerza simbólica. (Gamonal, 2012-monografica.org)

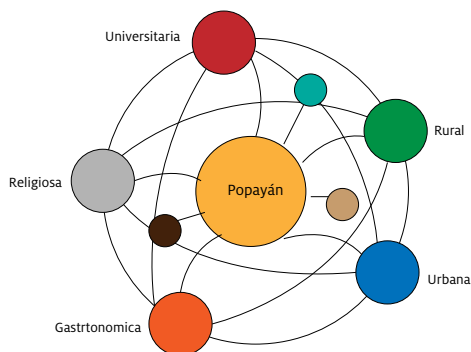

Diagrama sobre los diferentes elementos que conforman la ciudad de Popayán, y que al mismo tiempo pueden defenderse como tal, como se ve una ciudad, urbana o ciudad rural, etc.

Paradójicamente, ante una ciudad que tiene una diversidad de características que la hacen resaltar en ámbitos como la cultura, la arquitectura, flora y fauna, y también grandes escritores, poetas e intelectuales que aportaron y aportan al desarrollo cultural, económico

y social, surgen estas preguntas: *¿Cuál es el imaginario de la gente en cuanto a la letra? la gente es consciente de ella y sus múltiples manifestaciones? ¿cómo hablar de la letra como identidad y memoria en el intento de visibilizarla? ¿visibilizarla ayudará en algo?*

Quizá esto suceda, porque la gran mayoría de las letras que manejamos hoy en día no son propias, es decir, son letras que vienen del exterior mediante el internet y los computadores, solo basta con observar las maneras de hacer un letrero en la actualidad, es sencillo, solo buscas una fuente en el computador, la eliges e imprimes. de esta manera, dicha letra escogida no contiene algún rasgo que diga o hable de Popayán, o quizás porque la gente no ve a la letra como algo significativo, como algo que también hable de lo que somos como patojos. Se puede apreciar y entender que la letra y sus otras maneras de manifestarse, que se encontraron en nuestra ciudad, también las podemos ver como un fenómeno social que recibe influencias históricas, técnicas, tecnológicas, artísticas, de diseño y de otras fuentes, las cuales ayudan a formar la memoria e identidad, esto se puede lograr por medio de propuestas estratégicas de comunicación, encuentros, talleres y otras alternativas que involucren a las personas, de tal manera que coordinados adecuadamente, puedan dejar rastros y contribuir a la comprensión de la letra, dando lugar a construir el capital visual de Popayán.

La letra en la ciudad de Popayán, se fue adaptando al pasar de los años, junto con los procesos evolutivos de nuestra vida en la sociedad y cultura, y a pesar de que la tipografía viene del exterior, la práctica dentro del trabajo tipográfico a hecho en algunos casos con ayuda del reconocimiento y la creatividad del autor, generar adaptación en cuanto al uso, y paralelamente a esto han surgido nuevas propuestas de la letra y su forma tanto morfológica como de uso, las cuales se adhieren y transforman de acuerdo a las necesidades del lugar, gracias a esto se generan métodos, procesos, memorias, alternativas de como ver, emplear y usar la tipografía para determinada situación.

Por lo anterior, se puede entender a la letra no solo como texto sino como imagen, aquí, como en cualquier otra parte del mundo la letra está presente en todos lados, es omnipresente, como concepto (lenguaje) y como forma. La letra se puede ver en las calles, en las tiendas, en los anuncios, los volantes, las casas, en los trabajos de colegio y en un sinnúmero de soportes, por lo cual estamos en constante uso y visualización de ella.

Es así, como la ciudad al ser un paisaje diverso, en el cual se siembran y cultivan múltiples formas y sentidos, el proyecto encontró en el diseño gráfico un proceso creativo, que permite documentar uno de los diferentes caminos de aproximación a la creación de un

sistema tipográfico, el cual intenta recoger los elementos más representativos y particulares de los diferentes escenarios de ciudad; como lo es el popular, comercial, conmemorativo y el ornamental; lo cual logra a través de un desarrollo investigativo, un aporte a la visibilización de la letra y su posterior fortalecimiento como capital visual y cultural de la ciudad de Popayán.

La letra no solo forma también concepto (Marco conceptual)

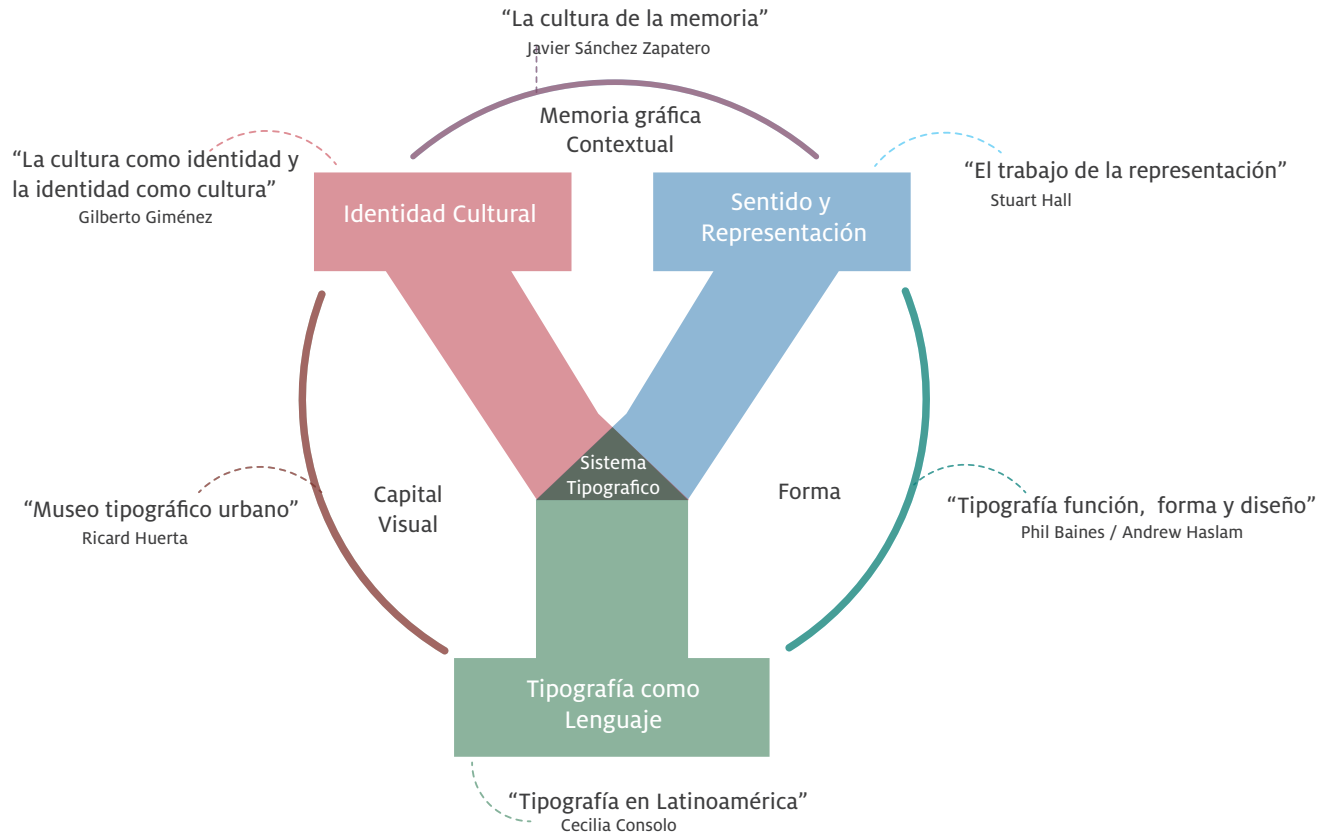
Durante la planeación de proyecto se estipularon unos ejes temáticos que ayudaron a la ejecución de “Tipografía e Identidad”, *letras con carácter local*, ellos son: **Identidad cultural, Sentido y representación, Tipografía como lenguaje**; de las relaciones que forman estos conceptos se obtienen subconceptos los cuales son: *La letra como capital visual, la memoria gráfica contextual y la forma*. En conjunto todos estos conceptos y subconceptos permitieron trazar lineamientos en los cuales se fundamentó el planteamiento metodológico y de acercamiento de un sistema tipográfico, ayudando a encontrar esos imaginarios de la letra en la ciudad y su valor cultural.

En el momento en que se buscó las representaciones visuales de la ciudad, se encontró personas que contaron acerca de la transición de la letra, como por ejemplo, iniciar trabajando con mano alzada, comprender sus herramientas, procesos, trabajar rotulación, pasar por el stencil, etc. Así, la letra la podemos ver como evoluciona a partir de sus técnicas, de igual manera se encontraron cantidades innumerables de formas y presentaciones, que en el momento de hacer las prácticas caligráficas, dibujar características de las letras y tomar registro, ayudaron a entender aspectos de la letra en la ciudad.

Los conceptos están sumergidos en los diferentes escenarios o ciudades en los cuales se trabajó, ellos son el escenario popular (tipografismo), el conmemorativo (epigrafía), el comercial (publicidad) y por último el escenario simbólico (Forja), más adelante se hablará del porque la elección de dichos escenarios o ciudades de trabajo y porque son tan importantes para la ciudad de Popayán y para el proyecto.

A continuación, se explicará el diagrama 1 con sus respectivas relaciones leyéndose en el sentido que giran las agujas del reloj; el punto de partida es la **Identidad cultural**, la cual nos permite comprender las formas de dar importancia a elementos que constituyen la sociedad por medio de convenios sociales, el **Sentido y Representación** nos habla de la

CUADRO DE CONCEPTOS CLAVES

Mapa conceptual el cual muestra los ejes del proyecto. Ver anexo 1

manera en cómo comprendemos y hacemos propios dichos elementos estipulados en la identidad cultural y le damos un valor, por lo cual, su relación produce lo que llamamos *Memoria*, dicho concepto abarca entonces esos elementos que al ser importantes, por medio del impacto ocasionado marcan un hito que permiten hablar de nosotros mismos y nuestro contexto, en este caso el estudio es con la letra y esta nos permite realizar una documentación, rastrear hechos históricos, etc.

La **tipografía como lenguaje**, nos habla de la manera en que podemos agrupar los conceptos permitiendo aportar sentido a las prácticas simbólicas, a los diferentes criterios y pensar la letra más allá de un aspecto textual, es de esta manera, que al relacionarse con el **Sentido y Representación** obtenemos la *forma*, quien nos habla de una función y materialidad la cual permite conocer temporalidades, sucesos, etc.

La última relación que se obtiene a partir de la **tipografía como lenguaje e identidad cultural** es *la letra como capital visual*, en ella recae todo el compendio de formas, significados y maneras de visualizarla, las podemos encontrar en nuestro recorrido diario dentro de la ciudad y observar cómo habla de un contexto determinado. Estos conceptos se correlacionaron ayudando en “Tipografía e Identidad”, *letras con carácter local* al acercamiento del sistema tipográfico.

Identidad cultural

Comprende a un grupo humano, el cual comparte un conjunto de características que lo distingue de los demás, y también le permite autodefinirse como tal; estas características son valores, orgullos, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento. pero *“no todos los significados pueden llamarse culturales, sino sólo aquellos que son compartidos y relativamente duraderos.”*(Giménez, pag2). La identidad cultural es definitivamente una pareja conceptual indisociable por lo tanto es necesario definir a cada uno y entender su relación.

“La identidad se ha denominado al pasar del tiempo, como un proceso en el cual intervienen lo material, lo cultural y lo social”(Saavedra); es así que hablamos de lo material cuando los humanos se ven sumergidos y se proyectan simbólicamente en los objetos, es decir, exhiben sus cualidades en cosas y al hacer esto ven su propia imagen en ellas; hablamos de cultura cuando los individuos han tomado partido en unas categorías que entre si comparten, este es el caso del género, la religión, la clase social, sexualidad entre otros, los cuales han establecido un significado culturalmente definido; y por último, encontramos lo social que acoge a las demás personas como referentes en dos sentidos, en el primero las opiniones y expectativas que hacen de nosotros, las tomamos como nuestras, y por otro lado en un tiempo paralelo son las demás personas aquellas de las cuales queremos diferenciarnos.

La cultura, es un término muy debatido desde el siglo XVIII, Adam Kuper, realizó una cronología histórica de la evolución del concepto cultura, él en su búsqueda encontró unas constantes las cuales son: un modo de vivir, la creación de empresa y empleo, una cohesión social y, por último, el equilibrio territorial. Junto con estas constantes y otras de diferentes autores se presenta la definición de la UNESCO, la cual la define como “*un conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, creencias y tradiciones.*” (Molano,pág 4)

Como se puede observar la unión de estos dos conceptos permite el agrupamiento de individuos, logrando así identificar sus memorias, valores y ritmos de vida, por lo tanto surge la siguiente pregunta.

¿Por qué es importante este concepto en el proyecto?

Durante los primeros acercamientos que se hicieron con la gente en diferentes eventos que se realizaron en la ciudad de Popayán como Letras Invisibles 2 y 3, Tipos Latinos, Frases de Mamá, Miscelánea gráfica² y otros más, se observó el gran interés y acogida de la gente durante la realización de estos eventos sabiendo que la letra era la principal protagonista. Este interés por parte de las personas de la ciudad de Popayán e incluso fuera de ella, nos muestra como la letra influye en la sociedad, a partir de sus múltiples presentaciones y diversas maneras de usarla, determinándola como un elemento gráfico, *¿será que esto solo pasa con los diseñadores en formación y profesionales de disciplinas de la comunicación?* pues la letra no solo sirve para escribir, sino que nos habla de una ritualidad, de la religión, de clases sociales, de una tradición y de más, por tanto, cabe recalcar que dentro de nuestra ciudad, hay rasgos tipográficos identitarios que se encuentran muy sutilmente esparcidos por Popayán, es decir, las letras poseen características particulares perdurables que se hallan en las representaciones visuales de la ciudad, pues la utilización de la letra permite conocer aquellos imaginarios que tiene la gente no solo a nivel tipográfico sino que también nos permite reconocer esos códigos de color, de espacialidad, de representación, etc. que las personas utilizan en su respectivo contexto.

² Proyectos enmarcados y ejecutados dentro del grupo de investigación de estudios tipográficos y el semillero, locos por la tipo.

Mencionado lo anterior en este párrafo *¿Tiene un valor yCuál es el valor de la letra en la ciudad de Popayán?*, las anteriores preguntas dejan ver que, aunque la ciudad tiene un potencial cultural en todos los aspectos, como el turismo, la gastronomía, la semana santa, entre otros y como suposición se puede pensar que por ahora sólo acoge a aquellos que le puedan brindar recursos económicos, dejando a los otros olvidados o dados por hecho, como por ejemplo la tipografía, pues se utiliza tanto que se vuelve tan cotidiano usarla, ocasionando un olvido de las potencialidades de identidad cultural que tiene, es así como nace otra incógnita *¿cómo identificar ese valor de la letra en Popayán?*

Tipografía como lenguaje (Herramienta para la comunicación)

La tipografía es un sistema que contiene al carácter, este último se puede definir como una *“señal o marca que se imprime, pinta o esculpe en algo”*(DRAE, 2017). Dicho de otra manera, el carácter es una forma “mágica”, la cual nos da un indicio sobre cuál puede ser el lenguaje que utiliza una cultura, de esta manera la letra y el carácter tienen un límite bastante estrecho en donde tienden a confundirse, toda letra que está dentro de un sistema alfabético es un carácter, pero no funciona a la inversa, pues no todos los caracteres son letras dicho de alguna manera. Por lo tanto, el carácter es solo una mínima parte del sistema en donde el conjunto de estos, forma lo que llamamos códigos, que a su vez estos no son simplemente el conjunto de signos, sino que comprende también sus criterios tanto de uso como de articulaciones, la sintaxis, permitiendo así que sus variadas combinaciones puedan producir palabras que hacen parte de manera directa con las ideas y objetos de nuestra cotidianidad.

Como diría Cecilia Consolo *“el signo es todo aquello que está un lugar de alguna cosa para alguien que representa un significado”*(Consolo, pág 110) esto quiere decir, que los signos en un espacio geográfico determinado funcionan dentro de un proceso de comunicación, como por ejemplo las imágenes gráficas que representan la realidad física o los pensamientos abstractos y estos a su vez pueden ser considerados símbolos cuando son reconocidos y representan a una cultura específica.

Otra característica a tener en cuenta es la escritura. A razón, Marina Garone Gravier menciona: *“es un sistema de comunicación humana convencional por medio de marcas visibles”*(Gravier,pág 65) es decir, que la escritura se diversifica en los medios de expresión que el hombre posee, logrando que está se encuentre en la comunicación oral del canal

visual, por tanto, hablamos que la aplicación de la escritura, posee unas funciones y campos que son amplios y diversos ligados a las necesidades sociales de determinados grupos humanos. Junto con el tiempo el evento de escribir se encuentra al alcance de todos, esto se debe a los medios materiales que se encuentran disponibles, a las técnicas de ejecución y a las herramientas que han ido cambiando e influyendo en la evolución de maneras de registrar, logrando un panorama extenso de manifestaciones que comienzan desde la escritura manual hasta la escritura electrónica.

Se puede establecer que la letra está estrechamente ligada a la historia del evite social, el cual ha formado parte bastante tiempo como un bien de la clase, sin embargo, en estos tiempos se sigue viendo a la letra como un hecho de clase, pero ya no posee esa esteticidad que la reconoce como un elemento social. Roland Barthes mencionaría: *“En verdad, todavía escribimos para acordarnos (aunque solo sea en nuestras agendas), pero mucho más aún para informar.”* (Barthes, pág 108) Entonces *¿qué pasa con esa letra o escritura que ayudan a registrar costumbres, épocas y momentos?*

Aquí es donde el lenguaje abarca los códigos oral y escrito los cuales utilizamos frecuentemente y que, al sumergirse en el espacio cultural, representa una realidad determinada para alguien que lo interpreta. De esta manera, comprender que la tipografía y sus otras manifestaciones, van más allá de una forma, es un significado y significante que nos habla de una historia, de una época, de una cultura, pues las grandes mutaciones de la letra están ligadas, no siempre a acontecimientos históricos solemnes, sino a aquello que se podría llamar rupturas de discursividad o como comúnmente la llama Roland Barthes, Renacimientos, es decir que *“se produce una mutación general de un sistema de valores y la escritura es arrastrada por esa conversión, porque esos nuevos valores necesitan un nuevo régimen de producción y de difusión.”* (Barthes, pág 97) Es el caso de la letra a mano alzada, las nuevas maneras de acelerar los procesos y resultados permitieron dejarla a un lado y optar por el stencil y así mismo sucedió cuando apareció la aerografía, la letra sufre esos cambios en su morfología, detalles y estructura.

Sentido y Representación

El Shorter Oxford English Dictionary en su definición, sugiere dos sentidos relevantes para la palabra:

“1. Representar algo es describirlo o dibujarlo, llamarlo a la mente mediante

una descripción, o retrato, o imaginación; poner una semejanza de ello delante de nuestra mente o de los sentidos; como, por ejemplo, en la frase, Este cuadro representa el asesinato de Abel por Caín.

2. Representar significa también simbolizar, estar por, ser un espécimen de, o sustituir a; como en la frase, En el cristianismo la cruz representa el sufrimiento y la crucifixión de Cristo”(Hall, pág 3)

Representación es una parte esencial del proceso mediante el cual se produce el sentido y se intercambia entre los miembros de una cultura. Pero implica el uso del lenguaje, de los signos y las imágenes que están por, o representan cosas. Sin embargo, este no es un proceso simple, de esta manera se expone un número de teorías sobre cómo el lenguaje es utilizado para representar el mundo, para el caso de Tipografía e Identidad, letras con carácter local, se buscó representar la ciudad por medio de letras que de alguna manera pudieran representar los imaginarios identificados.

Como se menciona en el anterior párrafo se debe hacer una distinción entre los tres diferentes relatos o teorías, las cuales son la reflectiva, intencional, y construccionista. Para abarcar dichas teorías, Stuart Hall propone una serie de preguntas tales como: “¿Será que el lenguaje simplemente refleja un sentido que ya existe afuera en el mundo de los objetos, la gente y los eventos (reflectiva)? ¿O el lenguaje expresa sólo lo que el hablante o escritor o pintor quiere decir, su sentido intencional personal (intencional)? ¿O, el sentido es construido en y mediante el lenguaje (construccionista)?”(Hall, s.f, pág 2).

Se ha tomado como premisa el enfoque construccionista porque es esta perspectiva la que más impacto significativo ha tenido sobre los estudios culturales en los años recientes, este enfoque reconoce el carácter público y social del lenguaje, de igual manera que ni las cosas en sí mismas ni los individuos por sí solos que usan el lenguaje pueden fijar el sentido de la lengua. “Las cosas no significan: nosotros construimos el sentido, usando sistemas representacionales –conceptos y signos.”(Hall, Pág 10). Dicho enfoque dice que no se debe confundir el mundo material, donde las cosas y las personas existen, junto con las prácticas simbólicas y los procesos en donde la representación actúa, el mundo material existe más no es el que aporta sentido, sino que es el sistema del lenguaje o cualquier otro que se use para representar los conceptos.

Entonces decimos que la representación es la producción de sentido a través del lenguaje y de esta manera, “Representación significa usar el lenguaje para decir algo con sentido

sobre, o para representar de manera significativa el mundo a otras personas.”(Hall,s.f, pág 2) Por lo tanto, la representación es tomada en este proyecto como la elaboración de sentido de los conceptos que se encuentran en nuestras mentes mediante el lenguaje, es por decirlo de alguna manera, el vínculo entre los conceptos y el lenguaje el cual nos enseña a referirnos ya sea al mundo ‘real’ de los objetos, gente o eventos, o aun a los mundos imaginarios de los objetos, gente y eventos ficticios. Es aquí donde los actores sociales usan dichos sistemas conceptuales de su cultura, los sistemas lingüísticos y otros sistemas de representaciones para construir sentido, que hace el mundo significativo y pueda generarse la comunicación con otros.

¿Cómo llegamos a esta deducción? Durante el trabajo de campo es bastante simple ver cómo se puede formar conceptos de aquellas cosas que percibimos –gente y objetos materiales, como “*las ventanas, puertas y cerrojos*” en donde encontramos formas similares a las letras, de igual manera formamos conceptos de cosas más bien oscuras y abstractas, las cuales no podemos ver, ni sentir o tocar de manera simple, ese es el caso cuando nos topamos con palabras como “*la calidad, la cultura o la perfección*” en un escenario determinado. Cabe recalcar que como hemos mirado, también formamos conceptos sobre cosas que jamás hemos visto y que de alguna manera nunca veremos, lo hacemos sobre gente y lugares que simplemente hemos inventado y tenemos un concepto claro de ellos como por ejemplo “*Dios, el Demonio, el Cielo y el Infierno.*”

Lo mencionado en el anterior párrafo se puede denominar como un sistema de representación, dado que se habla, no en conceptos individuales, sino en diferentes modos de organizar, agrupar, arreglar y clasificar conceptos, y de establecer relaciones complejas entre ellos, es así como se procesa un mapa conceptual, de esta manera es necesario elaborar un mapa conceptual en el cual se pueda visualizar esos imaginarios de la gente encontrada durante el trabajo de campo.

Dicho mapa se ubica en la cabeza de alguien y este es diferente al de otra persona, de tal modo que se interpreta el mundo o se le da un sentido totalmente distinto. Seríamos incapaces de compartir nuestros pensamientos o expresar nuestras ideas sobre el mundo, ya que lo interpretamos de una forma única e individual, sin embargo, podemos comunicarnos porque compartimos de una manera amplia los mismos mapas conceptuales y de esta manera podemos darle sentido al mundo aproximadamente de la misma manera, esto es lo que llamamos “pertener a la misma cultura” dando como resultado que juntos podemos construir una cultura que se comparte por medio de los sentidos y crear un mundo

en el cual socialmente habitamos en conjunto, por eso la cultura a veces se la puede definir como sentidos o mapas conceptuales compartidos. Como por ejemplo, un letrero de un local que nos indica su nombre, “*fama carnes*” y además ofrece sus productos, “*ofrece a su distinguida clientela la mejor carne de res*”, de esta manera hacemos distinción, comprensión y aceptación de lo que vemos y conocemos. Entonces *¿es necesario encontrar los imaginarios de la letra?*

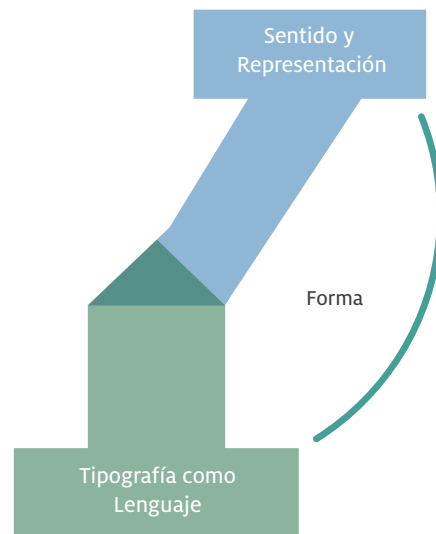
Hay que tener en cuenta que un mapa conceptual compartido no es suficiente, como sujetos debemos ser capaces de interpretar o canjear sentidos y conceptos, y lo logramos cuando tenemos un lenguaje compartido. Dicho lenguaje es un sistema de representación que se involucra en el transcurso de construir sentido. El mapa de una persona junto con el de otra persona debe ser traducido a un lenguaje común y que se logre manejar, de tal modo que se pueda dar una conexión a los conceptos e ideas con ciertas palabras escritas, sonidos o imágenes visuales. Comúnmente el término que se usa para definir lo anteriormente mencionado son: los signos. El trabajo de estos signos es representar los conceptos y las relaciones conceptuales que hay en nuestras cabezas y su conjunto construye lo que definimos como sistemas de sentido de nuestra cultura.

A partir de aquí somos nosotros, las personas que fijamos el sentido de manera tan fuerte que, después de un tiempo prolongado, lo hacemos de forma natural e inevitable. Como dice Stuard Hall “*El sentido es construido por el sistema de representación. Es construido y fijado por un código, que establece una correlación entre nuestro sistema conceptual y nuestro sistema de lenguaje de tal modo que, cada vez que pensamos en un árbol, el código nos dice que debemos usar la palabra castellana ARBOL, o la inglesa TREE.*” (Hall, s.f, pág 7) De tal modo que los signos son un conjunto de convenciones sociales que, al ser una práctica significante, produce sentido y hace que las cosas signifiquen, conformando la cultura.

Para darle valor e interpretar dichos signos, el individuo recurre a los mapas mentales que tienen en su cabeza los cuales ya están categorizados y estos le brindan un montón de información muy significativa y de forma rápida, a esto se le puede llamar corrección estilística la cual nos habla de que todas las representaciones visuales de una u otra forma están sumergidas en una corriente estilística preexistente. Esto lo podemos notar con una tienda de zapatos, cuando vemos sus letreros, al mirarlo rápidamente podemos saber qué tipo de zapatos venden, el material, si son de segunda o nuevas. Aquí la interpretación propia del receptor implica la manera en cómo se sumerge a paradigmas formales comúnmente establecidos. Se puede concluir que es el estilo creado es quien condiciona los contenidos

semánticos, son aquellos que brindan las innumerables posibilidades y limitaciones del signo, logrando así determinar lo adecuado o lo inadecuado de los conceptos.

Entonces a lo que llamamos representaciones es a la relación entre cosas, conceptos y signos se encuentra en la producción del sentido dentro de un lenguaje, es decir que el proceso que vincula los elementos como cosas, gente, ideas y la organización de signos de nuestro mapa conceptual.

La Forma

Es la manera de acentuar la personalidad de la letra, por lo tanto, tiene de base el reconocimiento de la morfología tipográfica como un elemento sustancial de uno de los códigos primordiales del diseño de comunicación.

Vemos a la letra como una pieza identitaria clave, como una herramienta de fundamental importancia en la tarea profesional del diseñador gráfico y de la comunicación. Siguiendo con este orden, encontramos la relación entre la forma y la función de la letra, esta se da por el resultado de un profundo trabajo de análisis y un serio planteo conceptual del contexto.

Toda letra expresa de por sí, por medio de su morfología, un mensaje particular, se puede

afirmar, que esta comunica a través de su apariencia, por lo cual es común encontrarse en el recorrer de la ciudad diferentes morfologías, desde “expresivo” y “rígido” hasta lo planeado y lo improvisado, no obstante la forma de las letras no están regidas por un mismo criterio estilístico, algunas cuentan con una versatilidad, mientras que otras son rígidas, y así, se podrían mencionar más características de la letra y como resultado de esto hay variedad en su peso o detalles morfológicos. Es importante tener en cuenta que en la actualidad los trazos estructurales de la letra en su gran mayoría responden a estructuras heredadas de la romana antigua y su evolución morfológica al usos de diferentes herramientas de trazo que corresponden a la escritura manual, de esta manera dentro del proyecto podremos tener de referencia la caligrafía como base de trabajo.

En el proyecto Tipografía e Identidad, letras con carácter local, la forma toma como base aquellas maneras en que las letras se presentan en la ciudad de Popayán, teniendo en cuenta sus detalles, pesos, soportes, sus recursos gráficos, terminaciones, si se presenta en caja alta o baja, su axis o eje de inclinación entre otras características, esto con el fin de identificar rasgos característicos que aporten en la construcción de un imaginario de letras locales. En consecuencia, al hablar de forma también hablamos de calidad y tipos de calidades, las cuales están determinadas por su construcción, materialidad y contexto (con todo lo que esto implica). Pero *¿Cómo determinamos la calidad la letra? Y ¿Qué es la calidad?* Según Norberto Chaves algunos han tratado de hablar de ella desde el arte, desde la teoría y la tecnología, sin embargo, estos campos no responden a las preguntas anteriores, ya que la calidad depende de la comunicación, la cual está en circulación gracias a la cultura gráfica y de igual manera esta última se mantiene en estado latente con la comunicación.

El reconocimiento a un valor cultural ya sea la música, el arte, se da por su jerarquía y no por los gustos de los individuos, es decir, el conjunto de elementos característicos y sobresalientes de un objeto son reconocidos ante una comunidad como un hecho trascendental que ha pasado por los sentidos y este lo estipula con un alto nivel de calidad.

Roberto Chaves nos dice que *“la calidad cultural no se explica: se percibe o no se percibe”* y que para percibirla se necesita una *“EXPERIENCIA INTENSA Y LARGA”* la cual se obtiene frecuentando las obras maestras, esta claro que es una forma que genera unos parámetros altos para medir, no obstante, en *“Tipografía e Identidad”*, *letras con carácter local*, la calidad funciona a partir de la comparación, comprendiendo que una persona la vive de una manera diferente a otra, dando resultados distintos que surgen a partir del

3 Artículo: Acerca de la calidad gráfica, http://www.norbertochaves.com/articulos/texto/acerca_de_la_calidad_grafica

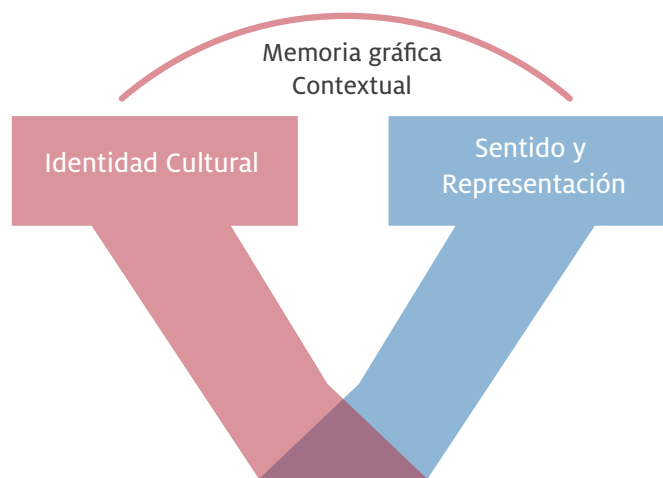
contexto y la función que cumple en el mismo. *¿Qué implica que algo tenga calidad?*, al tener un objeto calidad, genera a su alrededor una atmósfera de prestigio, buen ver, deseo de tenerlo, competencia entre otras características, que se puede notar cuando vemos un letrero realizado a mano alzada o stencil, con uno realizado digitalmente pues son resultados bastante diferentes pero la distribución de espacio, texto, imagen, cromática pueden generar ante el contexto, el veredicto que determinara si hay o no calidad.

La forma también genera identidad ayudando a reconocer y ubicar un determinado lugar, pues con ella se puede establecer un espacio en donde comunique qué hace, quién fue, qué vende o por qué está ahí; de igual manera la forma piensa en la materialidad, la cual tiene su grado de importancia para las personas, pues con la materialidad se puede hablar de prestigio, deseo y durabilidad, elementos que constituyen la manera de pensar, sentir y querer de las personas al momento de escoger los elementos que ayudarán a soportar las letras; los recursos gráficos que acompañan son complementos de las letras, tales como las sombras, ilustraciones, outlines, entre otros, estos permiten identificar unas posturas formales y estilísticas; por último, pero no menos importante está la técnica, que sin duda alguna nos muestra la calidad de ejecución, de visualización y dominio de la herramienta, desde el momento de coger un lápiz, una brocha, un pincel, plantillas, cincel, acrílico u otros elementos, da un resultado total diferente para cada uno, pues estos componentes nos indican y predisponen a un estilo ya entablado el cual nos comunica y brinda diferentes sensaciones visuales a cada usuario.

Concluyendo con todo lo anterior *la Forma* representa la manera en cómo la letra se comporta y toma significados ante características diferentes, como soporte, materialidad, etc. Y ante el contexto en el cual se ubica, por eso dentro del proyecto “Tipografía e identidad” es tan importante, ya que en ella confluyen muchos procesos para obtener una pieza gráfica. A razón de esto, es importante preguntarse: *¿Qué elementos o características debo tener en cuenta para la construcción de la letra?*

La Memoria

La vemos como una función del cerebro que permite al organismo codificar, almacenar y recuperar la información del pasado, dicha memoria se intensifica gracias a la implicación o interés que tenga el sujeto en dicho suceso, entonces el interés es un factor importante para determinar la calidad del objeto, lugar o sujeto el cual será recordado. Las memorias pueden ser individuales o colectivas, el pasar por un lugar hace que tengamos un recuerdo individual pero ese recuerdo se vuelve colectivo cuando dicho lugar tiene historia, es así

como la historia es un cuadro de acontecimientos y las memorias colectivas son focos de tradiciones. Es así como podemos afirmar que la memoria colectiva se mira desde adentro y no supera la vida humana, se reconoce su pasado y prolonga el tiempo ya que se reconocen imágenes sucesivas. Por lo que en algunas ciudades hoy en día han dejado de diferenciarse por su arquitectura para hacerlo por sus valores. Con esto no trato de decir que la arquitectura no sea importante, sino que ya la damos por supuesta, entonces *¿Qué pasa con las letras, ocurrirá lo mismo con ellas?*

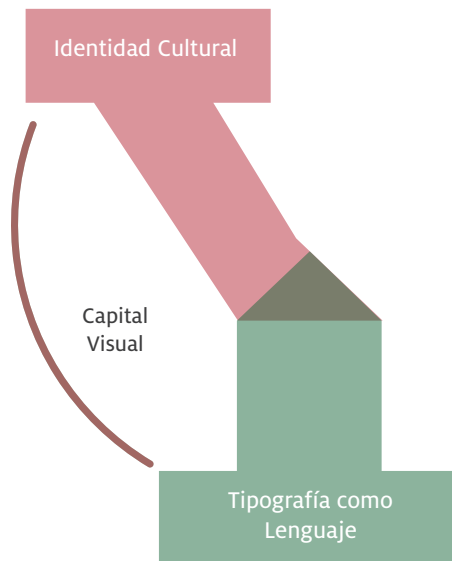
La imagen comprendida como un medio que contiene sentido, pues ella ofrece resonancias que permiten tener una propia narración interna para conectar con todas las posibilidades de interpretación ya sean en lo personal, social, cultural y simbólica, no obstante, la letra y la imagen en una situación de igualdad y colaboración se genera un diálogo fértil de significados y a la vez, una situación compleja de interpretaciones. De esta manera, la letra como imagen pasa a ser una portadora de significaciones de la experiencia lectora, pues en esta asociación emerge un relato ya sea una narración interna, un movimiento del pensamiento o una invitación para la mirada sensible y preparada, pues dicho relato posee un ritmo y una estructura reconocible mediante un principio, un desarrollo y un final que el propio lector o lectora encadenan permitiendo elaborar o re-elaborar el significado del texto y la imagen, generando nuevas narrativas.

Por lo tanto, la letra como imagen sirve también para albergar un proceso que invita a pensar sobre la experiencia lectora y observadora como una reflexión y reconstrucción de la propia narración, ayudando a la construcción de la identidad, generando de esta manera memoria. De este modo, la letra funcionando como imagen permite generar un acercamiento con las personas, entablando una relación que a su vez deja desarrollar memoria colectiva, como por ejemplo en los turistas de nuestra ciudad, los cuales crearán

una narrativa entorno a los elementos más representativos.

Es así, como la letra es una construcción socio histórica y que, por medio de la memoria, permite que determinados elementos contengan importancia en nuestra cabeza ya sea por el interés o convenio cultural, entonces *¿de qué manera la letra tiene memoria en la ciudad de Popayán?*

Una característica del concepto memoria es el tiempo, el cual permite darle valor a algo, como por ejemplo un edificio, una mesa, las letras, sin embargo, para que suceda esto, se debe presentar una replicabilidad no de manera exacta, pero sí de las formas o características sobresalientes del objeto a analizar, las cuales permiten una mejor construcción cultural, logrando así obtener una vigencia la cual aporta de manera significativa a la memoria e historia de la ciudad.

La letra como capital visual

“Se trata de un tejido de elementos muy heterogéneos (cualidades como color o textura, relaciones topológicas, etc.) y... la clásica diferenciación metodológica entre un nivel «plástico» o «estético» de cualidades sensibles

y perceptivas (cromatismo, forma, composición, textura) y un nivel «icónico» de representación figurativa...» (Abril, 2012, pág 20).

La letra cobra importancia para un contexto (actual), teniendo en cuenta su historia, su uso (en los diferentes medios y soportes), su función, su estética, etc. Desde el inicio con la llegada de la imprenta, las diferentes publicaciones, periódicos, pasando por los letreros realizados a mano alzada, stencil, personas que quieren rescatar prácticas en torno a la letra, las nuevas tecnologías que aceleran el proceso y cantidad de resultados, haciendo que la letra pueda verse en variedad de presentaciones y formatos, que hacen de esta ciudad y sus calles, casas, paisajes y más lugares, poder apreciar ¡letras!, letras las cuales tienen diferentes estilos, significados, formas, colores, etc. Que de forma intensa o tímida nos muestran la singularidad o replicabilidad de las mismas, encontrando a Popayán, una ciudad que va más allá de arquitectura, de actos religiosos, de la gastronomía, una ciudad que habla también desde la letra, que se expresa, cuenta y sobre todo que guarda una historia en ella, pues cuando se habla de la letra como capital visual es a través de todos los códigos, es decir de de los lenguajes gráficos y visuales que posee, se puede mirar cómo perviven de manera oculta en la ciudad, esperando a ser descubiertos pues la manera en cómo se comportan en la ciudad da pie a que quizá deban ser salvaguardados, ejemplo los carteles, pues estos se reconocen por la forma en como fueron hechos, las letras que se utilizaron, incluso hasta el papel habla, de esta manera se genera identidad.

Este concepto es importante para el proyecto, porque permite ser una pequeña guía en la manera de encontrar aquellas representaciones visuales que se localizan en la ciudad; así contribuir y fortalecer a la letra de tal forma que “Tipografía e Identidad” sea un espacio de reflexión y futura creación.

Salió la “a”, la “e”, la “i” ... (Desarrollo metodológico)

En este capítulo se dará inicio a la forma en cómo se abarcó el desarrollo metodológico del proyecto; objetivos, escenarios y posteriormente una conclusión detallada de los procesos que sucedieron durante la investigación, de igual manera se cierra con una conclusión en torno al cumplimiento del objetivo general. El proyecto basado en una metodología cualitativa, la cual se refiere en su más amplio sentido a la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y las conductas observables. (Rist, 1977). Es un modo de encarar el mundo empírico:

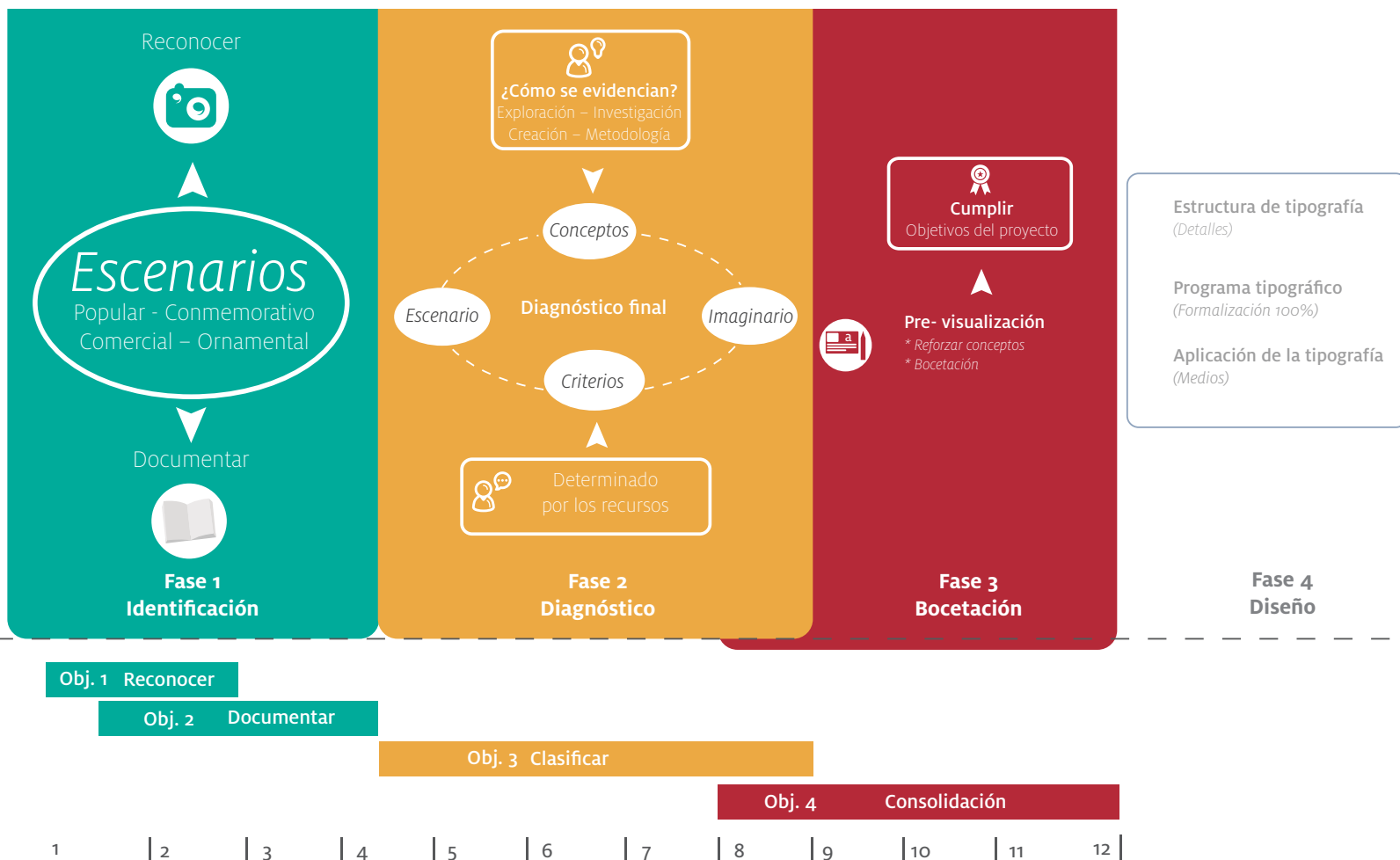

Diagrama que muestra el estado actual del proyecto y permite conocer sus inicios, búsquedas y resultados. Ver en anexo 2

Características⁴

- Es inductiva
- El investigador ve el escenario y personas con una perspectiva holística
- Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mismos causan sobre

⁴ Para mayor información ver anexo 2 en donde me sitúo

las personas que son objeto de su estudio.

- Se suspende o aparta propias creencias, perspectivas y predisposiciones.
- todas las perspectivas son valiosas.
- Los métodos cualitativos son humanistas
- Para el investigador cualitativo, todos los escenarios y personas son dignos de estudio.

El proyecto se ejecutó desde la fase 1 la cual se llama Identificación, la cual corresponde al objetivo específico 1 y 2, los cuales hablan de reconocer y documentar las representaciones visuales encontradas en los escenarios propuestos para el estudio.

En la fase 2, la cual se denominó Diagnóstico, comprende el objetivo 3 el cual habla de analizar los aspectos destacados, de acuerdo a esto se presentan los escenarios, las constantes (características importantes de la letra que se replican), los conceptos (marco teórico) y por último los criterios.

En la fase 3 que se llama Bocetación, la cual comprende el objetivo 4, en donde definidos ya los criterios de diseño, se empieza a esbozar los primeros acercamientos del programa tipográfico.

En la fase 4 la cual tiene por nombre Diseño, y que se encuentra en color gris, se establece que por el tiempo, circunstancias y complejidad de su desarrollo metodológico, no se puede realizar para este proyecto, por lo tanto, queda suspendida para una elaboración futura, determinándola como una macro fase 2.

Cómo aborde los Escenarios

A continuación, se explicarán cómo funcionaron las estrategias exploratorias utilizadas durante el desarrollo del proyecto, la imagen solo comprenden las dos primeras fases (1 y 2) las cuales fueron realizadas con ayuda de la personas que nos brindaron su información y conocimiento del tema; las otras dos fases finales (3 y 4) serán explicadas mas adelante ya que parten de autonomía del investigador creador. (Ver el diagrama en la siguiente página)

Registro (fotos- ilustraciones)

El registro (ver anexo 6) es importante para el proyecto porque con él se sustenta muchas de

Estrategias exploratorias de reconocimiento

Tomar registro
fotográfico

Realizar
Ilustraciones

Ubicar los
4 Escenarios

Hacer
Cartografías

Hacer Entrevistas,
ficha filtro

Chibalete gráfico

Realizar
diagnóstico

Reconocimiento

Permite **encontrar** aquellas representaciones visuales y lograr un **acercamiento** a sus detalles y formas.

Localización

Permite **ubicar** en un espacio de la ciudad, aquellas representaciones visuales y poderlas tener en cuenta durante el trabajo de campo.

Contacto

Permite **recoger la información** brindada por las personas que ayudaron en el trabajo de campo, además de eso, se **reune los datos** recogidos en reconocimiento y localización en una bitácora.

Se **organiza** y se **cataloga** la información, estableciendo parámetros para la realización de las siguientes fases (3 y 4)

Gráfico de las herramientas que se utilizaron para abarcar las fases 1 y 2 del proyecto. Ver anexo 3

las afirmaciones o hipótesis mencionadas a lo largo del documento, de igual manera sirven para generar memoria y evidenciar aciertos y desaciertos en la ejecución del proyecto.

La manera en cómo interactuó en cada escenario fue directa, en el caso de las entrevistas sirvió como grabadora de audio y video generando un registro, el cual sirvió para tener un soporte en donde pudiera revisar la información brindada, las ilustraciones evidencian bosquejos rápidos de la letra que realice durante los recorridos de los escenarios, sirvió para tener un panorama de presentación de la letra en el contexto, permitiendo

Tipografía e Identidad

Letras con carácter local

TIPOGRAFÍA E IDENTIDAD
Categoría: Tipografismo

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Nombre:
Dirección:
Descripción del local:

FORMA
Material:
Recurso gráfico:
Técnica:

Calidad
 Alta
 Media
 Baja

Morfología

Reflexión

MEMORIA
Origen:
Tiempo:

Vigencia
 Alta
 Media
 Baja

Reflexión

REPRESENTACIÓN
Mensaje:
Espacio (Terrenal):

Singularidad
 Alta
 Media
 Baja

Reflexión

Clasificación
 Romanas Moderna (palo seco) Script / Cursiva Ornamentales (Símbolos)

comprender la diferencia entre lo análogo y digital y las fotografías como elemento de búsqueda de detalles, ayudando en el análisis de las características propias de las representaciones visuales de los escenarios mediante la morfologías de las letra y así tener presente estas cualidades a la hora de iniciar con resultado del proyecto.

Cartografía

La cartografía (ver anexo 7) la cartografía sirve para reconocer e identificar escenarios, rutas y permitió dejar huella de los lugares visitados en busca de personas, letras y signos o símbolos gráficos que remitan a través de su construcción morfológica a letras como por ejemplo las rejillas, dejando como resultado un compendio de lugares en los cuales se puede ver a la letra y sus diferentes manifestaciones, no solo de apariencia sino de significado, en donde la gente nos habla de lo que es para ellos la letra, lugares que sirven de referencia para futuros trabajos de diseño o simplemente para apreciar sus representaciones visuales. La forma de interacción con el escenario fue indirecta, pues primero se realizó un bosquejo rápido de los lugares visitados, esto contribuyó al conocimiento de sus calles, que clase de representaciones visuales encontraríamos, la seguridad del equipo (camara), la planeación de material que necesitaría a la hora de realizar el trabajo de campo, posteriormente a eso, el recorrido de los escenario duró varias semanas, en las cuales se aplicaron todas las herramientas exploratorias propuestas y después se pasó en limpio para luego quedar organizado en el chibalete gráfico.

Ficha Filtro (entrevista 1)

El formato filtro, ayudó a recopilar la información de las 4 ciudades o escenarios en los cuales se buscó aspectos relacionados con la letra desde su función, materialidad y uso, la ficha fue creada gracias a unas categorías que permiten la construcción de un imaginario. ver anexo 4

El filtro, recoge información básica, como el nombre, dirección que sirve para tener una base de datos y generar un directorio, de igual forma comprende de 3 conceptos claves, la Forma, el Sentido y Representación, por último, la Memoria, su función está determinada de la siguiente manera, la Forma, nos indica el tipo de material con que está hecha la pieza, su calidad determinada por la comparativa que hacen los mismos habitantes del escenario, recursos gráficos que refuerzan el mensaje de la letra, técnica aquella que se utiliza para darle apariencia a la manifestación y su morfología permite conocer su estructura; el Sentido y Representación nos indica el tipo de mensaje que sugiere, el lugar en donde

Anexo 5 Formato filtro

se encuentra y cómo se comporta con el contexto y su singularidad que nos habla de aquellos elementos particulares determinados por las personas del escenario estudiado y por último la Memoria, la cual nos indica esa vigencia a través del tiempo de su técnica manejada, materiales y su replicabilidad de detalles que son vistos en otros espacios del mismo escenario.

Dentro de este mismo formato se puede ver espacios para dibujar detalles característicos de la pieza gráfica y por último se agrupa dichas piezas en unas categorías como Romanas, Modernas (palo seco), Script/Cursiva y por último Ornamentales (símbolos), de esta manera tener una organización de la información y tener un conocimiento de que tipo de letra se utiliza en la ciudad. La manera de interactuar de la ficha filtro con el contexto fue de manera directa, pues al ser modo entrevista debía ser yo quien escribía, dado que en la gran mayoría de las veces de intercambio de información con las personas, estas se encontraban laborando.

Los formatos (ver anexo 5) ayudaron a agilizar el proceso de organización de información y documentación de hallazgos, lo que facilitó un proceso de análisis, reflexiones y toma de decisiones para la concreción de la fase final del proyecto.

Entrevista 2

En esta ocasión se realiza una entrevista más personalizada (ver anexo 8), para las personas que manejan las técnicas que se hablan en los escenarios, con el fin de conocer mejor la opinión que tienen acerca de la letra, su trabajo, cómo es la ejecución de la técnica y la manera en cómo aprendieron; esta información con el fin de conocer a fondo el proceso que tiene la realización de las representaciones visuales que se encontraron durante el trabajo de campo, tener un registro más profundo de las maneras de trabajar de los autores permite una comprensión del trabajo del autor todas estas entrevistas se realizaron mientras se charlaba amablemente.

Chibalete gráfico (bitácora)

Denominado chibalete gráfico porque permite guardar y al mismo tiempo organizar los materiales, en este caso, las cartografías, el formato filtro, las fotografías y conclusiones de cada escenario. Esta herramienta juega un papel muy importante dentro del proyecto porque permite organizar y sistematizar los resultados del trabajo de campo realizado.

El chibalete gráfico tiene unas secciones importantes, pues cuenta con una introducción

del escenario en el que se buscaron las representaciones visuales, la manera en cómo interactúa con los diferentes escenarios es indirecta pues soy yo quien es el único que la maneja, añadiendo o retirando información teniendo en cuenta parámetros establecidos como por ejemplo, que pertenezcan al escenario, que sean representaciones visuales que posean más elementos para analizar, que contengan características particulares que hablen del escenario, esta información se obtiene durante los recorridos del trabajo de campo. Su organización interna está dispuesta de esta manera, introducción de la bitácora, una cartografía general y una cartografía del escenario, los formatos filtro acompañados de una fotografía que deja ver la pieza gráfica y por último una conclusión general del escenario y lo que se encontró.

Por último, cabe recalcar que el chibalete gráfico es la memoria del proyecto en caminata a ser el respaldo físico del trabajo de campo realizado en el proyecto, que visibiliza algunas manifestaciones gráficas de la ciudad, es importante tener en cuenta que todos los sitios visitados, el registro, hallazgos, bocetos, etc. se encuentran en la bitácora la cual se presentará como anexo.

Escenarios

Dentro de los escenarios propuestos para realizar el proyecto “Tipografía e Identidad” *letras con carácter local*, se destacan el **Popular, Comercial, Conmemorativo y Ornamental**; estos escenarios como se les denomina dentro del proyecto, se pueden encontrar de mientras se recorre la ciudad.

Se buscó desde un paneo general elementos representativos de dichos escenarios para lograr un acercamiento de un estilo tipográfico que pueda vislumbrar los tipos de letras que hay en la ciudad, pues es complejo hablar e identificar a Popayán siendo una ciudad tan variedad, multicultural, etc. (así sea pequeña), en unas formas tipográficas que por el contrario son limitadas, figurativas, etc. Es evidente que dos de los escenarios como la popular y la comercial tratan sobre avisos comerciales o publicitarios, pero lo que los diferencia son las técnicas empleadas.

En los escenarios popular y comercial la búsqueda se realizó con los letreros de los locales que se encontraron durante el recorrido, con las herramientas exploratorias se busco la información teniendo en cuenta la técnica empleada, sus soportes, la categoría de la letra, sus recursos gráficos y su aspecto formal.

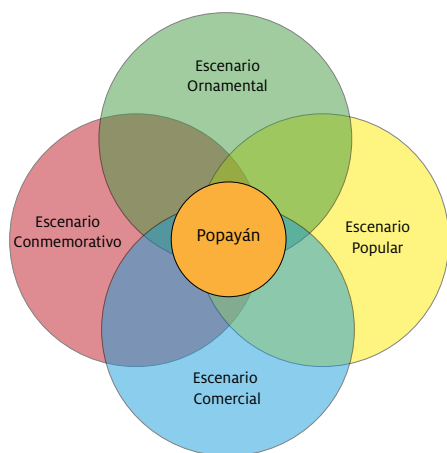

Diagrama de los escenarios los cuales son ondividuales pero comparten características que los unen y forman Popayán.

Mapa de la ciudad de Popayán

Convenciones

- Cementerios - Conmemorativo
- Zona centro - Ornamental
- Galerías - Popular
- Calles principales de la ciudad - Comercial

Acercamientos a los primeros lugares de exploración, teniendo en cuenta representaciones visuales como el tipografismo, la tipografía comercial, la tipografía epigráfica y la forja.

En el escenario Conmemorativo, la búsqueda se realizó mediante los nombres de las lápidas y placas, junto con ellas los recursos gráficos y los tipos de material en el cual están hechas, sus soportes, el tipo de letra.

El escenario Ornamental la búsqueda se realizó no con letras sino con las formas que brinda la forja en las rejas, a partir de esto, se tiene en cuenta su materialidad, la técnica empleada, sus soportes, los recursos gráficos.

Se habla de un escenario popular, comercial, conmemorativa u ornamental, pues este es un espacio en que tiene lugar o se desarrolla un suceso y el conjunto de circunstancias que rodean al acontecimiento o a un actor proveen un punto de comunicación sobre la semántica del escenario. Si bien cada escenario describe una situación particular, ninguno es totalmente independiente del resto. Cada uno de ellos tiene una relación semántica con otros escenarios (Booch, s.f) esto no quiere decir que en el escenario comercial se puede

encontrar un letrero hecho en pincel o plantilla o que el escenario comercial utiliza placas conmemorativas, en el proyecto se hace esta distinción en función de acotar el escenario de trabajo. porque en el proyecto cuando se habla de escenarios, no se habla de territorios geográficos específicos, pues esto implica la sectorización, como si estas manifestaciones gráficas estuvieran contenidas por barreras o límites invisibles dentro de la ciudad y que no se puedan identificar fuera de estas. A fin de evitar dicha interpretación, se usa el término escenario, pues él propone espacios dinámicos destinados a la representación, que pueden identificarse en diferentes lugares de la ciudad según las necesidades sociales de una comunidad. Hablar de escenario implica hablar de particularidades culturales, tipos de organización e interacción.

Es necesario conocer las partes de las letras, ya que a medida que va avanzando el documento se nombraran

Partes de la letra ver anexo 9

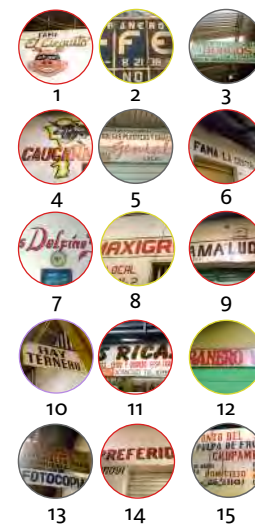
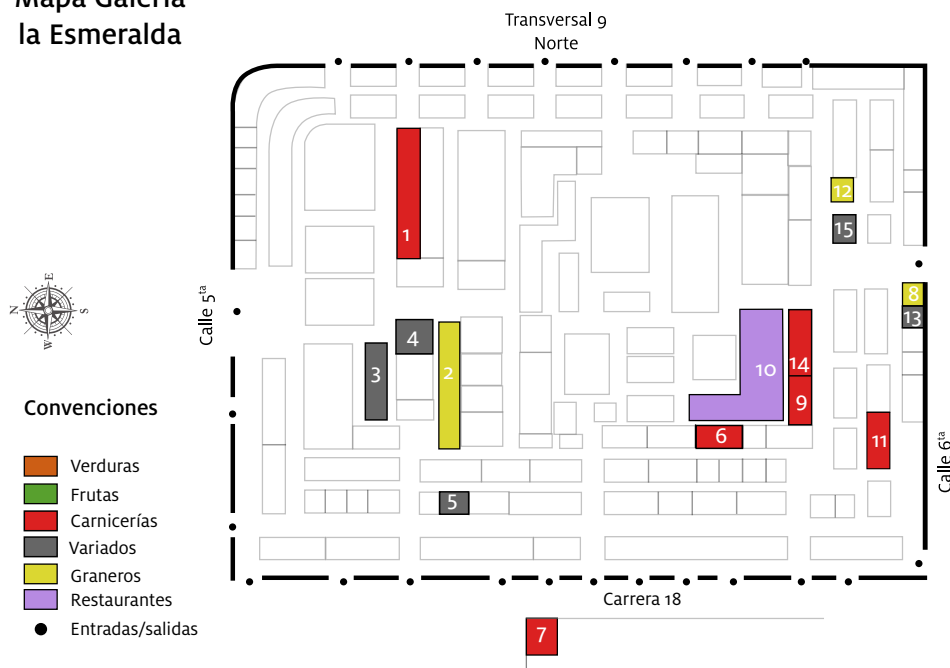
Escenario Popular

El término popular en este proyecto, hace referencia a la condición de que un objeto se encuentre al alcance de la mayoría de personas o bien que sea conocido por la sociedad

en general, es el caso del tipografismo⁵, ubicado en todas las partes de la ciudad pero que se ve con más frecuencia y uso es en las galerías o plazas de mercado y sus alrededores.

Pero ¿por qué se ve el tipografismo más en estos lugares que en otros?, seguramente una de las razones por la cual tiene gran acogida, son las dinámicas sociales que tiene dicho lugar, tales como la compra de productos más económicos, la amabilidad de la gente para atender, esta sencillez que se encuentra se puede ver en la construcción de sus letreros, pues hacen de este lugar un espacio en el cual las personas confluyen culturalmente, dejándonos ver diferentes formas de expresión, es aquí en donde la letra es participe pues de manera consciente o inconsciente la expresividad del habitante del sector con o sin experiencia muestra formas, colores, materialidad, mensajes, significados, permitiéndonos conocer lo que para ellos es la letra.

Mapa Galeria la Esmeralda

Cartografía ver anexo 7

⁵ El término Tipografismo se explicara de forma más extensa en la pág

Tipografismo en este escenario

El tipografismo anteriormente se le ha llamado “*tipografía expresiva*” (Sesma, pág.18), sin embargo no solo se trata de analizar aquellos experimentos de tipografía que son de carácter artístico sino de aquellas manifestaciones visuales en las que hace parte la letra, donde en algunas ocasiones prima su esteticidad más que su carácter de comunicación, Dotremont define al tipografismo como “*un juego caligráfico basado en la tipografía sin perseguir un objetivo concreto de los que uno o dos a los sumo podrían hacer vislumbrar un nuevo alfabeto tipográfico. Por otro lado, el tipografismo no es algo rigurosamente nuevo, al menos no en otros países*” (Sesma, pág. 22). Curiosamente el tipografismo si tiene que ver con la expresividad libre que tiene la letra, el arte, y en estos tiempos actuales de los metalenguajes gráficos con el origen digital.

El tipografismo apoyado desde la caligrafía permite encontrar la expresividad a partir de sus trazos asociado al estado de ánimo de su autor, se presenta comúnmente en la técnica de mano alzada y rotulación, sin embargo el paso del tiempo ha hecho que otras técnicas se unieran tal es el caso del stencil y aerografía, este tipo de representaciones visuales se encuentran en los muros de barrios, galerías, carreteras de sectores populares, sus principales elementos son pinturas de alto contraste, lapices y su función es variada desde anuncios de productos, dedicatorias hasta mensajes de inconformismo; en este escenario se contó con la ayuda don andres, trabajador de la galería Barrio Bolivar oriundo de piendamó, quien ha hecho la gran mayoría de trabajos en la galería a pesar de ser empírico en el campo; otra de las personas es don Fabia Dueñas el cual ha realizado varios trabajos de la galería la Trece y algunos sitios de Popayán, actualmente trabaja como restaurador de pinturas en un local propio que se llama prisma.

Durante el recorrido del escenario popular en búsqueda de representaciones visuales, se visitaron 48 lugares, ubicados de la siguiente manera, galería la Esmeralda con 15 lugares, galería la Trece con 19 lugares y por último la galería del barrio Bolívar con 14 lugares, los cuales se encuentran consignados en el chibalete gráfico (bitácora) con su respectiva información, por lo tanto y gracias al análisis y diagnóstico que facilitó la ficha filtro, que con la información recogida en ella, permitió escoger 6 lugares de los 48 dado a su alto grado de elementos para hablar del imaginario de la letra. Son importantes estas imágenes para el proyecto porque ellas contienen elementos característicos del escenario, ayudando así a una fácil visualización del mismo y comprensión de las representaciones visuales.

En este escenario se realizó un acercamiento de dos o tres momentos, en el primero con el dueño del local, iniciando con una pequeña y rápida entrevista de *¿quien lo hizo, cuando lo hizo?*, posteriormente se tomó fotografías de la pieza completa y de sus detalles más particulares y el segundo momento, sucedió con el diligenciamiento de la ficha filtro con la información brindada de los dueños de los locales y posteriormente se dibujó en ella (ficha filtro) los detalles de las letras y en el tercer fue directamente con el autor del letrero permitiendo conocer su presentación y manera de innovar en la apariencia de la letra, esto nos indica una forma de pensarla por parte de su autor, alejándose por su particularidad de que esta letra o signo gráfico nos represente a los payaneses.

Popayán, la ciudad que entre calles deja visualizar letras, formas, texturas y colores, nos muestra un tipografismo no único, pero sí diferente, un tipografismo que comunica formas de pensar, sentir y vivir, esto lo podemos evidenciar en la galería la Esmeralda, ubicada en la calle 5ta con cra. 17 en la parte sur occidente de la ciudad, aquí nos encontramos con la pescadería “los delfines”. Hablamos de la letra a partir de 3 momentos, desde la forma (calidad), el sentido y la representación (corrección estilística) y la memoria (vigencia).

“La pescadería los delfines”, la utilización de la herramienta de filtro, dio pistas para ver que es un trabajo el cual demuestra una sensibilidad a la hora de construir sus trazos, las formas de sus letras iniciales sugieren que visualicemos las olas del mar como se puede notar en su “L” o en su “S”, las demás letras manejan una estructura orgánica, dinámica que llevan al usuario a asociarlo con lo rápido que es el agua en el mar, como nos cuenta el dueño del local, aunque sus colores no son los esperados, dado que la cromática no se relaciona con el mensaje de mar ya que el autor manejó un tono rojo y negro, son colores que de alguna manera caracterizan la galería la Esmeralda y los tipo de locales que manejan productos cárnicos, como se puede ver el color rojo es el principal, ya que es el que forma la letra produciendo una fuerza visual que hace que el espectador no desvíe su mirada para otros lados durante unos segundos, el color negro entra en la composición como sombra de la letra y así producir un alto contraste y crear una ilusión óptica de tridimensionalidad, no obstante esa idea de categorizar el local la refuerza sus ilustraciones, los cuales son dos delfines que centran al espectador a que comprenda de manera fácil y rápida lo que venden y lo que encontrarán en dicho local.

Con la particularidad de sus trazos y de sus terminaciones, la letra que encontramos es muy expresiva generando de esta manera un reconocimiento particular propio del autor, no obstante, durante el recorrido realizado no se encontró más representaciones visuales

Diagrama explicativo de la elección de las manifestaciones escogidas para hablar en este capítulo

- Cumple su función de identidad
- Posee un estilo de visual y de técnica
- Su aspecto morfológico es particular

Tipografía e Identidad

Letras con carácter local

Categorías

Terminaciones ● ángulos ● particularidades ● recursos gráficos ● categoría tipográfica ●

1

La letra L permite conocer características que podría tener el sistema, como por ejemplo la gota que tiene.

5

El punto de la i, marca un característica, pues mantiene su aspecto puntiagudo y como en toda la palabra lleva sombra, recurso gráfico utilizado.

2

La letra e tiene una barra inclianda y terminación puntiaguda, su contraforma en forma de gota nos deja ver un trazo más grueso en la parte derecha de la letra.

6

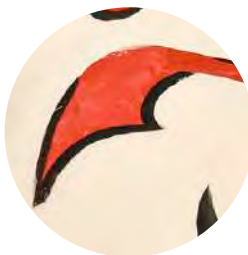
La terminación de la L, en este caso se ve interrumpida por la aleta del delfin, sin embargo nos permite reconocer cual es su trayectoria y hay un trazo que se hace delgado y termina grueso.

3

En este caso la letra L no tiene su gota pues termina en punta, sin embargo conserva el mismo curso del trazo formando un gancho.

7

La terminación de la s, permite reconocer aspectos silmiliares a las aletas de los delfines

4

Terminaciones en forma de gota y puntiagudas son las características de este letrero, como vemos en la letra F, sus brazos onduldos y en punta

8

Los inicios de las letras también contienen detalles a destacar, como lo es la letra s, a cual tiene trazos delgados y gruesos comensadon con una gota.

que contaran con estos rasgos morfológicos por lo cual, no se encuentra un indicio que hable de letras o signos gráficos que nos representen como payaneses a nivel de forma. Continuando, el **Sentido y Representación** visual caracterizada por su apariencia como se ha mencionado anteriormente no habla de un contexto que vende productos alimenticios, en este caso es una pescadería y su mercancía se basa en comida de mar, por otro lado, en cuanto a cromática y recursos gráficos se pudo encontrar una constante la cual nos indica un código gráfico determinado para este lugar, la técnica practicada en este lugar nos muestra una singularidad de forma pero no de recursos gráficos, para finalizar con la **Memoria** encaminada hacia una vigencia que no la podemos relacionar con su Forma totalmente por su expresividad, sin embargo si por los recursos gráficos que utiliza y el tiempo el cual dicha representación ha estado en el local, la replicabilidad que tiene la hallamos con sus terminaciones, es decir, se presentan serifas ubicándola en una categoría Romana.

Para dar otro ejemplo tenemos a la “**Fama la Caucana**” ubicada en la Esmeralda, que con sus formas nos habla de una elegancia determinada no solo por las serifas que utiliza la letra, sino también por la disposición del local y sus elementos característicos, como nos contó el dueño del local y sus trabajadores. Las letras de esta pieza gráfica guardan una similitud en cuanto a la cromática y estilos gráficos con el ejemplo de la Pescadería los Delfines, mantiene de forma muy precisa un rojo base y una sombra negra, acompañado de una ilustración que refuerza no solo que es una carnicería sino también del lugar que proviene, en esta imagen se puede notar un color nuevo, el amarillo para darle contraste y fuerza al croquis del departamento, como se puede apreciar la utilización de recursos gráficos son frecuentes en este caso, el toque que le da el autor a las letras, esa pintura blanca que hace resaltar la pieza gráfica como si brillara. La manera como el autor realizó esta representación visual nos indica una técnica mixta, es decir, toma como base el stencil y sobre este realiza detalles con mano alzada, esta vez vemos una forma de replicar letras que muy posiblemente se encontraban en un computador o guía, no obstante, la expresividad en los detalles hacen de este letrero una pieza importante para el proyecto, pues empieza a brindar indicios de letras o signos gráficos que nos representen como payaneses, *¿y cómo lo identificamos?*

Con ayuda de los recursos gráficos y su cromática, el **Sentido y Representación** nos indica el tipo de productos que vende y su contexto actual, dando lugar a una manera fácil de reconocerlo, sus detalles singulares hacen de esta pieza no única pero sí permite encaminar

Categorías

Terminaciones

ángulos

particularidades

recursos gráficos

categoría tipográfica

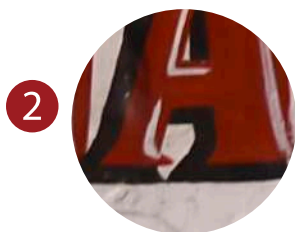
Tipografía e Identidad

Letras con carácter local

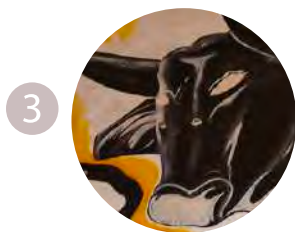
1

En la letra A, su ápice termina con unos remates que se pronuncian muy sutilmente, a demás de esto utiliza recursos gráficos como la sombra y la iluminación

2

Las serifs de la A, ya son visibles de manera más clara, por lo tanto, se puede categorizar como romana, su travesaño es grueso y de manera horizontal, su asta derecha es delgada

3

Otro recurso gráfico es la ilustración y en este caso animales de los cuales se puede obtener carne para el consumo humano.

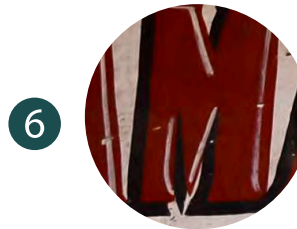
4

El gancho de la letra C, en forma de flecha, presenta un sérif en forma vertical y otra en forma horizontal, dando personalidad más robusta a la letra.

5

Barra en forma diagonal de la letra N, se presenta con un grosor bastante notorio y marca a la letra con una presencia más firme.

6

La letra M, su forma particular al tener astas gruesas una de ella más que la otra, su vértice termina en punta y lleva consigo una contraforma angosta, mientras que los ápices son rectangulares.

7

La letra L, su espolón termina en una sería pronunciada, indicando su parentesco morfológico con el sistema..

8

A diferencia de otras letras la C, termina en gota, y rompe con todas las demás letras, ¿estilo de autor?

el tipografismo del contexto en un código gráfico propio, de igual manera, nos indica cómo asimilan las personas la letra en este escenario por medio de su apariencia, la **Memoria** en este caso nos indica nuevamente una replicabilidad en cuanto a sus terminaciones, ubicando la letra en la categoría Romana, su duración visual en el local como identificador ha sido bastante larga permitiendo relacionar su técnica y detalles importantes en el contexto, ha permitido generar una pregnancia de apariencia por su forma, color y recursos gráficos, que hacen del lugar gracias a la pieza, un lugar de referencia.

Es el momento de considerar a las letras como imágenes plasmadas que con sus formas y colores bañan los muros y las calles de nuestra ciudad, llegamos a comprender que hay una transformación con la cual podemos decir que las letras ya no pertenecen al lenguaje, sino que ahora pertenecen a la ciudad y a sus consecuencias, como un ejemplo de este tipo de tipografismo es aquel que se ha encontrado en la galería del Barrio Bolívar, **“Depósito Don Chucho”** es la propuesta de don Andrés, originario de Piendamó, marca un estilo sobre la letra, su característica “O” como hoja, está presente en todos los locales que venden frutas, en cacharrerías, talleres, entre otros, su aspecto es orgánico, con terminaciones en forma puntiaguda e inclinada hacia el lado derecho o en otras hacia el lado izquierdo, es una característica particular de esta letra. El hallazgo de este letrista es muy importante dado el caso que nos permite conocer la manera de pensar sobre la letra y su trabajo, en el sector del barrio del Barrio Bolívar podemos encontrar varios de sus trabajos ubicado en fruterías, carnicerías, parqueaderos entre otros, su labor inició hace 20 años, para él la letra hace parte fundamental de la vida y de su trabajo como la manera de hacer visible un lugar por medio de la pintura y sus trazos, para don Andrés, su letra trata de marcar una diferencia hablando a manera de marca de aquel escenario, sin embargo, por ahora solo es una forma de él expresar su gusto por hacer letreros.

Como nos dijo el autor es su marca personal y a los dueños del local no les molesta, ya que la ven como una particularidad propia y llamativa; la forma de su terminación marca una gran diferencia en cuanto a las demás letras, ya que estas otras tienen unas características mucho más simples, con terminaciones redondas pero que conservan el mismo grosor en el lado izquierdo pero en su lado derecho su grosor disminuye, la cromática es contrastada por los colores utilizados el rojo y el azul, el primero tiene más presencia dejándose notar para el usuario, un recurso gráfico como el outline enmarcando al nombre del local. Se mira como morfológicamente está construida y utiliza una técnica mixta, el stencil y mano alzada, dicho de este modo hay un acercamiento de letras o signos gráficos que

Tipografía e Identidad

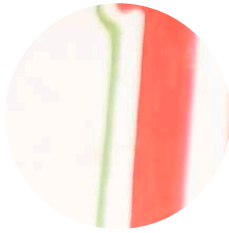
Letras con carácter local

Categorías

Terminaciones ● ángulos ● particularidades ● recursos gráficos ● categoría tipográfica ●

1

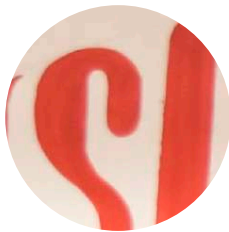
Dentro de este letrero se presenta otro recurso gráfico y es el outline, se presenta bastante en el sector popular, acompañando letras e ilustraciones.

2

El bucle de la P, presenta una trayectoria en su trazo de decaer rápidamente, generando así un ojo o contraforma pequeña, su espolón es redondo.

3

La terminación de la S, es decir, la gota es redonda, pero conserva una trayectoria lineal, junto con su espina que se vuelve de un trazo grueso a delgado.

4

La letra O, guarda en su trazo una forma muy particular, pues en ella recae una visualización como si fuera una hoja, un trazo de descendente grueso y de ascendente delgado, su terminación es en punta y su ojo es estrecho, pero con extremos puntiagudos.

5

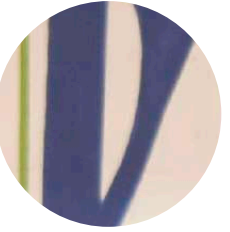
Encontramos otra O, en el mismo sistema con características normales por decirlo de alguna manera, pues en ella recaen aspectos como trazos gruesos y delgados pero contraformas rectas pero con espacios redondos.

6

la letra L, con tiene una inclinación de su asta y presenta unas terminaciones redondas, con una de ellas que sobresale de manera vertical.

7

Trayectoria de la letra D, su bucle toma la misma dirección que el de la P, solo que este es más largo permitiendo un trazo más delgado y más notorio

8

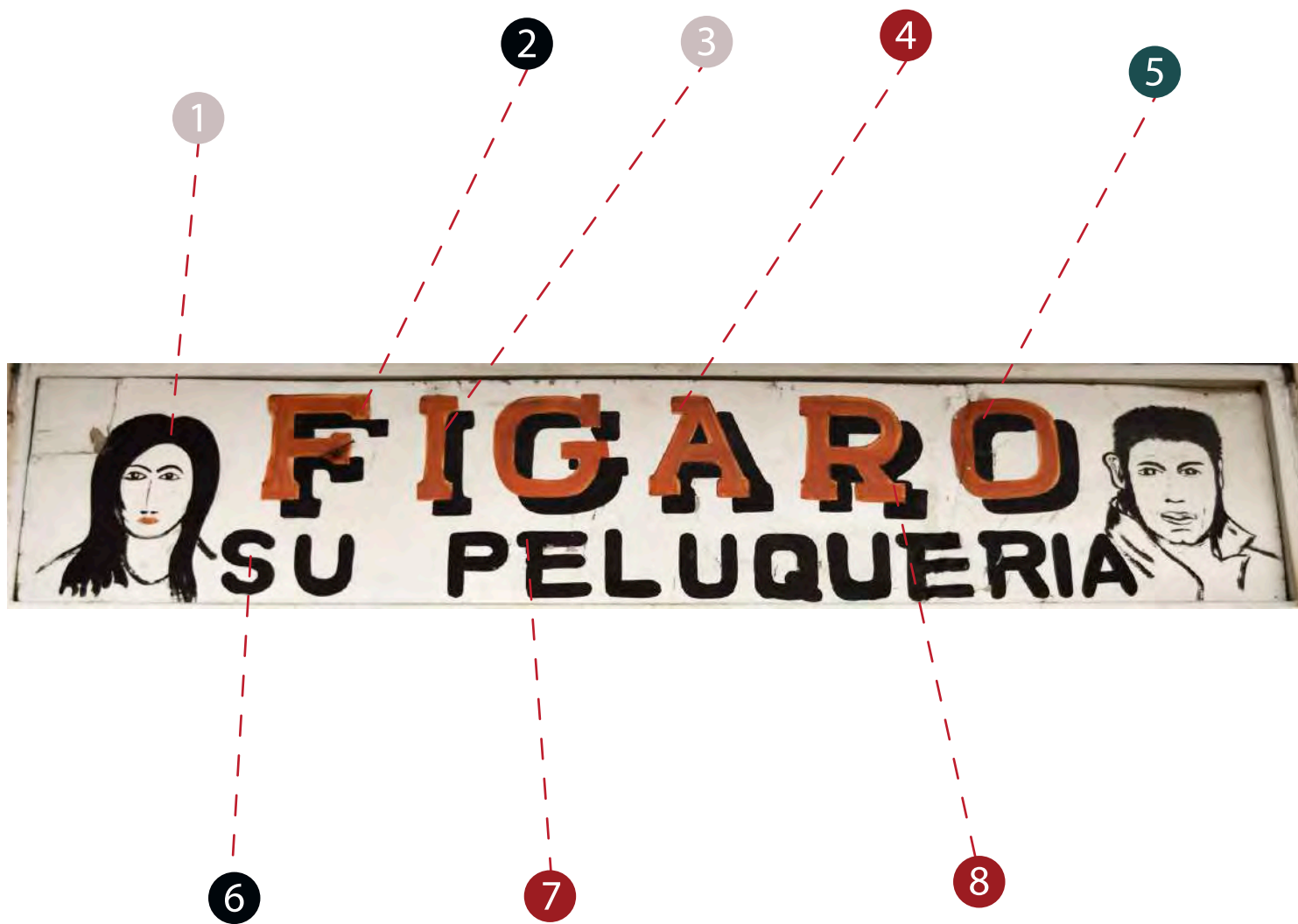

El travesaño de la A, ubicado de manera inclinada, se desprende de la parte inferior del asta izquierda, llegando a la parte central de su asta derecha, mantiene sus terminaciones redondas

nos permiten hablar de una representación payanesa, no obstante, la expresividad de sus trazos y detalles hacen de esta propuesta única a nivel del contexto estudiado. El **Sentido y Representación** nos permite relacionar esta pieza con el estilo que hasta ahora se ha visto en las galerías, su cromática y técnica nos deja establecer un código representativo, permitiendo así identificarla en un grupo específico del escenario, no obstante, ella maneja una singularidad de formas si la comparamos con las otras representaciones visuales encontradas hasta ahora, la cual produce una identidad reconocible dentro del sector, por lo que la **Memoria**, nos habla de la replicabilidad, en ella encontramos nuevamente que posee serifas haciendo que el escenario empiece a poseer un código gráfico por lo que brinda a la gente una pregnancia de las formas de las letras, hablamos de una duración de 18 años de dicho letrero, la cual nos indica que el trabajo contiene aspectos no tan vigentes pero que vislumbran características de la letras propias del escenario.

Otro de los ejemplos que podemos dar dentro de esta misma galería es la peluquería “**Fígaro**”, las formas presentadas manejan un estilo elegante, pero con tintes de brusquedad por sus serifas rectangulares, además de esto la estructura es rígida, como se puede ver en la letra “O” o como su “G”, Las señoras encargadas del local, hablan de la antigüedad y como representaba o comunicaba el aspecto al dueño del local y que ahora ellas no se identifican con la forma en que se presentan los elementos del letrero. Dentro del cartel sus colores mantienen eso característico de las galerías, pues el rojo se estipula nuevamente como el principal y el negro es utilizado como sombras, aparecen nuevamente las ilustraciones para reforzar la idea del negocio de que es una peluquería, como se puede ver la composición es simple, sin embargo, no es gratuito la propuesta, pues hace referencia su nombre de un personaje de ficción que trabajaba como barbero.

Al encontrarnos con esta representación visual, nos damos cuenta de que la letra sigue manejando unos patrones de **Forma**, la cual nos permite entablar relaciones tanto dentro como afuera (otras galerías), la técnica empleada para realizar las letras es el stencil por lo cual se deduce que el resultado tuvo una guía y esto hace que la construcción gráfica de la pieza se aleje de lo que busca el proyecto, por otro lado, mantiene los códigos gráficos que caracterizan al contexto estudiado y así el **Sentido y Representación** nos dice que esta peluquería se encuentra en un sector popular, pues sus códigos gráficos en marcados desde la técnica, colores y apariencia, hacen que la gente lo tenga en cuenta a la hora de ubicarse espacialmente, a demás de eso, nos permite hacer la relación sobre su costo en el servicio, generalmente, aquellos lugares que utilizan el tipografismo para sus nombres y servicios,

Categorías

Terminaciones ●

ángulos ●

particularidades ●

recursos gráficos ●

categoría tipográfica ●

Tipografía e Identidad

Letras con carácter local

1

La ilustración como recurso gráfico de complementación al letrero, reforzando la idea del servicio que presenta el local.

2

Terminación de la F, categoría romana y subcategoría mecana, por sus gruesas y cuadradas terminaciones

3

los sérifs de la I, nos permite observar la trayectoria de la construcción del remate, de igual manera su sombra trata de mantener esta construcción.

4

La letra A, nos deja ver, un ápice, no en forma puntiaguda sino más bien en horizontal con un sérif, bastante pronunciada, da personalidad elegante a la letra.

5

La letra O en este caso, mantiene un trazo que no busca ser redondo, sino semi cuadrado, su contraforma es más evidente que la parte exterior de la letra.

6

la letra S, ya no es una roma mecana, sino en una Sans sérif, nos deja ver los trazos delgados y gruesos, una espina que presenta una transición de delgado a grueso, ahora, la letra tiene sus contraformas al revés, intención del autor o error.

7

la letra E, dentro de la línea de Sans sérif, mantiene los aspectos como sérifs del sistema mayor, sus brazos 3 son largos

8

la letra R, y su pie es una clara evidencia de grosor y pertinencia de los sérifs en este tipo de letrero.

contienen una singularidad en sus detalles, recursos gráficos y su nombre. La **Memoria**, por su parte nos habla de una duración bastante prolongada del letrero, enmarcada desde el término barbería en donde los hombres iban a cuidar su cabello con un corte clásico, que demostrara estabilidad económica, de ahí su replicabilidad en las terminaciones pues son serifas y la cromática elegida permiten a las personas hacer relaciones de apariencias y obtener pregnancia del letrero, desde los detalles, los recursos gráficos y hasta el nombre permiten que sea recordado con facilidad.

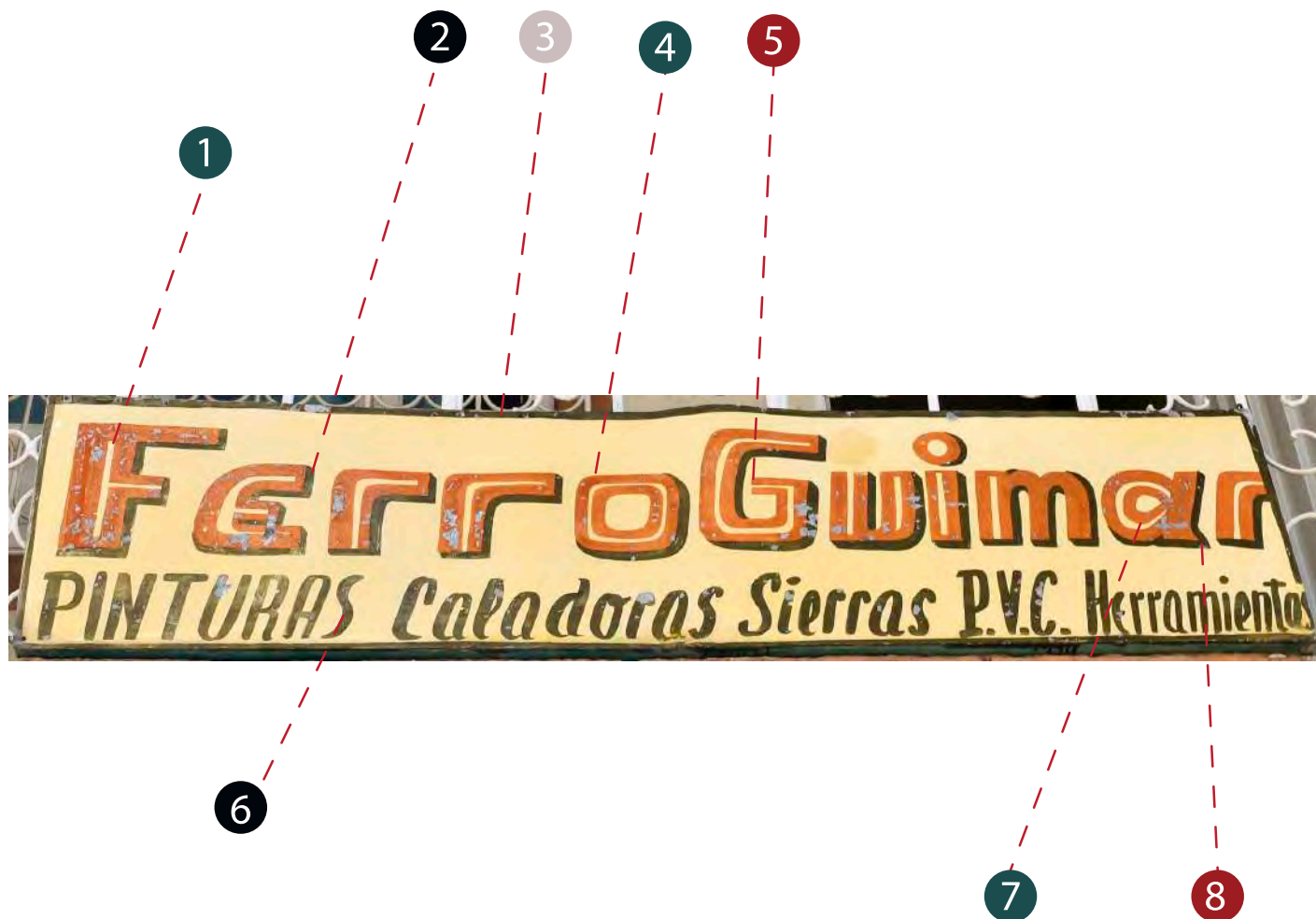
Seguimos con el recorrido y pasamos ahora a la galería la 13 ubicada en el barrio Alfonso López, fue el primer lugar que se visitó y en donde se encontraron varias sorpresas, la primera de ellas, hallar a don Fabián Dueñas “fabiato” como lo conocen las personas del barrio y sus clientes, él es una de las pocas personas que hizo tipografismo a finales de los años 70, de forma empírica y viendo como utilizaban las letras en Cali, ciudad a la cual viajaba con regularidad, comenzó a realizar letras añadiéndole su propio estilo, la importancia de encontrar a este letrista fue que nos brindó un panorama de técnicas que el utilizo cuando realizaba su trabajo, conoce desde el trabajo a mano alzada, stencil y aerografía, nos indico la manera de trabajar de él antes y como fue experimentando con la letra, sus trabajos fueron muchos y no solo en la galería la Trece, sin embargo con el tiempo y los

lugares que el trabajo los fueron borrando, un ejemplo de sus primeros trabajos “**Ferro-Guimar**”. Es un trabajo hecho a pincel y la forma de la letra es muy particular, la palabra es un croquis de líneas rojas que unidas hacen conocer el nombre del local, acompañado con una sombra que genera una ilusión de tridimensión, como contaba el autor, la manera de experimentar con la letra es una pasión, experimentar de tal forma que nunca pierda la compresión de la letra. Es una propuesta nueva en cuanto a la visualización de las letras, con una “r” y “o” que son llamativas por tener un rasgo de forma cuadrada, característica que las demás letras no tienen, la “G” busca llegar a esa forma geométrica pero mantiene rasgos circulares; son enunciados los productos que venden por lo cual también hacen parte de la pieza, se pueden leer con un tono de color negro que deja ver un estilo más de escritura y no tan experimental, que demuestra una elegancia, una legibilidad gracias a sus trazos ligeros y libres.

Su **Sentido y Representación** nos indica por su nombre que es una ferretería y a demás las formas que se ven en el letrero remiten a lo dinámico, su singularidad está marcada de

Tipografía e Identidad

Letras con carácter local

Categorías

Terminaciones ángulos particularidades recursos gráficos categoría tipográfica

1

la letra F, contiene en su forma un espacio en blanco, el cual es producto del expresionismo que el autor tuvo y la personalidad que le brindo a la letra

2

La E mantiene un aspecto un poco más geométrico, este tipo de letra se puede categorizar como san sérif, utiliza el recurso gráfico que es la sombra, posee bordes redondos

3

otro recurso gráfico es el marco, en este caso es simple y de color negro

4

la letra O, posee bordes semi redondos, y presenta el espacio en blanco mas su contraforma

5

La letra G en su espólón, permite visualizar que el espacio de cada letra es originado por dos líneas paralelas

6

De manera más sencilla, se presenta una letra que se asemeja a una san sérif, inclinada sin embargo, guarda reminiscencias de la letra experimental, trazos fluidos que mantienen su mismo grosor

7

La letra a, en minúscula nos muestra como la línea paralela que crea el espacio dentro de la letra no es perfecta, su contra forma es demasiado pequeña y su asta es rellena totalmente

8

Las terminaciones de la a en minúscula, muestran un sérif la cual no se presenta en ninguna otra letra, ya que tiene características más de la categoría lineal.

manera muy clara, pues sus detalles generan una visualización distinta de la letra debido a sus espacios internos de la letra, conserva la cromática de las galerías, permitiendo deducir que conservan su código gráfico, generando así una **Memoria** que indica replicabilidad en esos aspectos, además de llevar en su estructura algo llamativo, que permite que la pieza tenga pregnancia visual para las personas, encontramos que hay un cambio de categoría pues ahora se muestra un letra palo seco, su realización tiene una duración de casi 25 años, esto indica que durante un tiempo algunos autores se permitieron experimentar con la letra, se encuentra una vigencia en cuanto a su visualización pues se ve un buen trato de su dueño y calidad del autor, sin embargo no hay rasgos que nos hablen exactamente de una letra para Popayán.

Continuamos en esta galería, pero nos vamos a los alrededores y encontramos a la sala de belleza “**Marlu**” Aquí se puede ver la delicadeza que lleva ese nombre en cuanto a las formas presentadas, como cuenta la dueña del local, ella solicitó de fuera representativo tanto para las mujeres como para hombres, que hablara de que ella buscaba hacerlas ver lindas y lindos; En esta pieza gráfica aquí se hace presencia la mano alzada del autor, dejando una libre escritura para formar las letras, acompañándolas de orlas que dejan ver elegancia, delicadeza y libertad, acompañada recursos gráficos como el outline, su cromática nuevamente emplea colores como el rojo y el negro, no se deja el lado que hace partícipe otra técnica la cual es el stencil utilizado para informar los servicios del local. Se presenta así esa expresividad del autor marcando su estilo de ver la letra, junto con ello la cromática característica del escenario, esta singularidad marca una manera de realizar la letra que se aleja de un modo que represente a los payaneses. De este modo el **Sentido y Representación** nos indica a diferencia de la peluquería “figaro”, que con tan solo mirar el nombre que uno es de mujer y otro de hombre se presenta esta diferenciación con la apariencia de la letra, pues la que estamos analizando ahora es estilizada, delicada y posee rasgos libres, a su vez, nos ubica por su estética y cromática en la galería, pero también indicando que sus periferias son acreedoras de dichos códigos gráficos, es así que en la **Memoria**, hablamos de una replicabilidad de estilo, más no de formas en su totalidad, pues posee unos pequeños rasgos que podrían hablar de este escenario pero no de ciudad, por su parte la vigencia del letrero consta de 10 años de realizado, permitiendo pensar que la pieza relativamente es joven en cuanto a su imaginario de letra.

Categorías

Terminaciones ●
ángulos ●
particularidades ●
recursos gráficos ●
categoría tipográfica ●

Tipografía e Identidad

Letras con carácter local

1

Las orlas ubicadas en la letra M, son en parte decorativas, pero nos indican también como este caso, la importancia de su terminación en gota

5

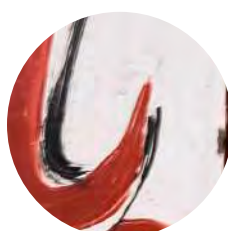
Los trazos iniciales de las letras en este caso la u, permite conocer esa base caligráfica que contiene la letra hecha con pincel.

2

El trazo diagonal que une el ápice con el vértice, posee una ligera y delgada curva producto del estilo del autor y herramienta

6

Sus terminaciones manejan aspectos caligráficos, pero también hace referencia al estilo impuesto en el letrado, pues su letra cursiva y pegada tiende a tener estos aspectos.

3

La utilización de recursos gráficos es recurrente en este caso como el outline, el cual esta de manera muy delgada acompañando a la letra por partes.

7

No forma parte de orlas que salen de las letras, funcionan como aspectos mucho más decorativos para todo el sistema, no obstante, sus formas son parecidas a las que utiliza la forja

4

La presencia de Orlas en este estilo Scrip es recurrente, sus trazos terminan en formas entorchadas o enroscadas como en este caso.

8

Las serifs aparecen como un elemento fuera de la estructura de las letras presentes en este sistema, pues los elementos pertenecen a otra categoría, este tipo de particularidades en los trazos se deba al manejo de las letras romanas en la ciudad

Consideraciones sobre la letra Popular

En este escenario se puede apreciar unas características morfológicas muy particulares como por ejemplo las terminaciones de los letreros cuando son en mano alzada, en ellas recae una expresividad que demuestra un estilo propio a la hora de hacerse tangible, es el caso de la pescadería los delfines, Ferrogumar, la peluquería Marlu, sus trazos varían gracias a la herramienta empleada, tipo de letra y que representa, de este modo, también reconocemos esos rasgos particulares de las otras técnicas que aparecen en este escenario, como el stencil y la aerografía, ejemplos que se colocaron en este documento, por lo tanto y teniendo en cuenta el diagrama del funcionamiento de la ficha filtro ubicada en la página 31, nos permite generar el siguiente análisis:

Forma

- Las letras en su gran mayoría están en mayúsculas y poseen serifas, debido a que son utilizadas para que el nombre del local se reconozca y porque ayudan a distinguir y jerarquizar las palabras, también clarifican y facilitan la comprensión de lo que se lee.
- La cromática utilizada comúnmente se basa en el rojo, negro, blanco, esto porque son colores que generan bastante contraste.
- Sus terminaciones en su gran mayoría presentan serifas, es decir de categoría romanas y al ser un texto corto que consta máximo de 2 palabras facilita la lectura lineal.
- La técnica más utilizada es el stencil y luego mano alzada, cuando son letreros en mano alzada su expresividad nos permite observar que son letras que presentan rasgos muy propios del autor, por otro lado cuando es stencil, su forma es predeterminada por una fuente pero modificada manualmente a la hora de hacer la pieza.

Memoria

- La gran mayoría de letreros tienen más 10 años y aún continúan en buenas condiciones por lo que la gente genera pregnancia ante las formas presentadas en el escenario y las recuerda.

- La técnica stencil, mantiene una vigencia en cuanto a la manera de hacer la letra, produciendo así formas similares pero que identificamos en otras letras provenientes del computador, casos excepcionales en donde se ve intervenida la letra para generar una marca personal.

- El recordar los letreros de los locales ubicados en este escenario se da por la cromática y técnicas empleadas para la realización de estos mismos, porque al ser sus identificadores permite ubicarlos espacialmente por sus formas.

Sentido y Representación

- De manera general y con los lugares visitados, se puede hablar de lo que la gente interpreta de los signos gráficos, pues gracias a los códigos que maneja la galería, las frutas, carne, incluso servicios como la peluquerías son relacionados mediante su cromática, formas y recursos gráficos, permitiendo que para este contexto el imaginario de letra sea pertinente, de igual manera los letristas tratan de evocar a través de las formas de las letras el servicio o productos de los locales.

Para concluir, las representaciones visuales encontradas nos permitieron comprender cual es el valor tipográfico en este escenario, permitiéndonos observar como la letra popular con sus características de morfología y técnicas, es muy particular ocasionando que no podamos extrapolarla, por lo tanto, la letra habla del escenario como tal pero de ciudad lo hace en poca medida debido a su manera de presentarse ante la gente.

Imaginario de la letra en el escenario Popular

Se reconoce a partir de su expresión
morfológica

Experiencia de la labor
Convivencia con la letra

Escenario Comercial

En este escenario las letras se hacen visibles en formas prolijas, tanto por la estructura, el soporte, el material, la visibilidad. Una de las características principales del escenario Comercial es que las representaciones visuales son evidenciadas en soportes impresos por lo tanto estas letras son, en principio, digitales. Como se menciona en el párrafo anterior al ser letras digitales, se entiende que son tipografías ya existentes y que vienen de otros lugares del mundo, esto se debe a que pudieron ser compradas, descargadas o en su defecto venían incluidas en el computador que utiliza la persona que trabaja en una litografía o el estudio de diseño local.

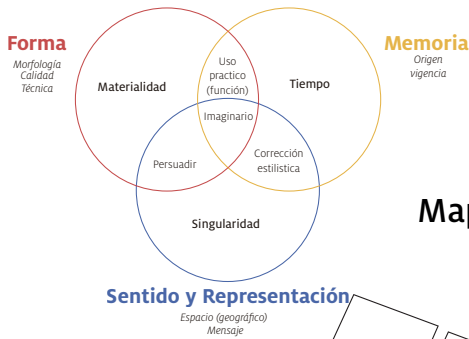
Como la Ciudad es muy grande y los ejemplos son demasiados (ver anexo 10), se ha propuesto mirar esta ciudad comercial desde las calles principales, es decir, calle 5 con carrera 20 hasta la carrera 3, de igual manera la calle 4 con carrera 20 hasta la carrera 3, lugares más transitados por la gente y que tiene un gran número de locales comerciales, como hoteles, panaderías, museos, tiendas, peluquerías, etc. Cabe resaltar que hay más lugares dentro de la ciudad, sin embargo, en estas calles surge y sucede algo interesante en dichas representaciones visuales, pues las dinámicas sociales hacen de estas calles lugares comerciales y puntos de encuentro, lo que permite ser referenciados y la gente de la ciudad se ubica de manera fácil.

Es el sector histórico lugar cumbre de los payaneses, en donde el pasado de la ciudad interactúa con la ciudad actual, aquí se establece el sector colonial como un eje de poder material y simbólico. Como dice Felipe García Quintero *“La primera dimensión se debe al legado de la historia y las nuevas incorporaciones patrimoniales realizadas durante las últimas décadas, afines de aquel patrón arquitectónico convertido ahora en estilo y estética expandidos. Adicional, por supuesto, a la dinámica urbana comercial y administrativa de servir de acceso principal a bienes y servicios. Lo segundo se da porque el centro histórico es el lugar del cual emanan los principales relatos culturales, los que adquieren mayor significado y arraigo en sus habitantes a través del tiempo, como es el caso particular de la ritualidad religiosa.”* (García, s.f, pág. 87).

Aquí se ve claramente que se crean unas líneas invisibles entre lo colonial y lo que no es, como se expondrá más adelante cuando se miren los resultados, se logra apreciar no solo el cambio arquitectónico sino también el visual en la forma en que se visualizan las letras, en este caso, letreros que promocionan servicios y productos de los diferentes lo-

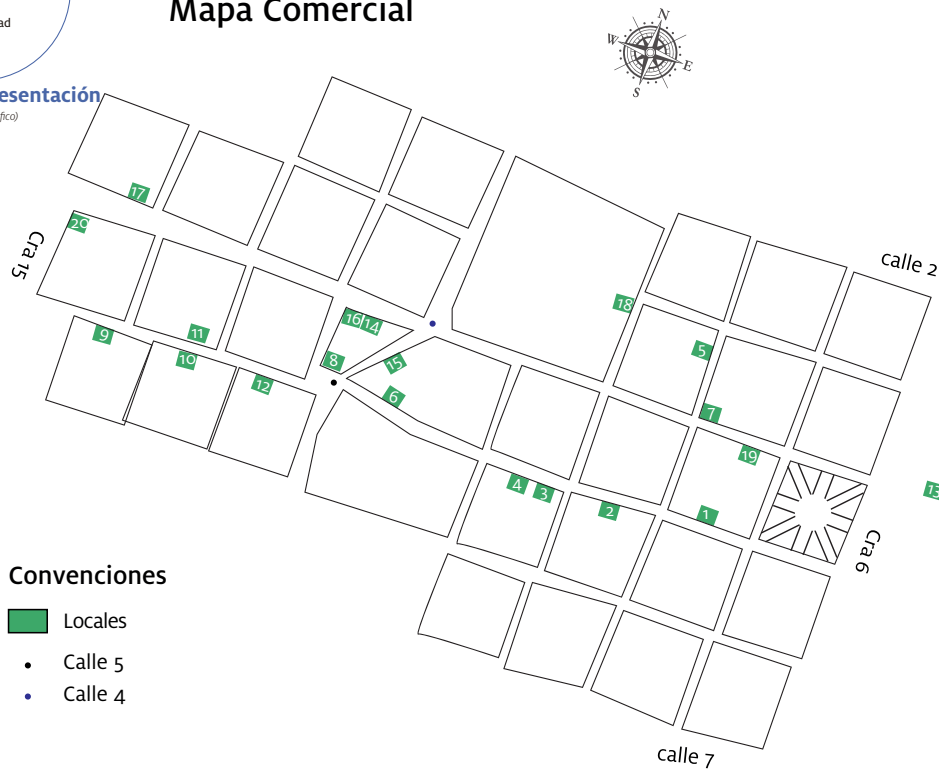
Tipografía e Identidad

Letras con carácter local

cales comerciales, al igual que su nombre, pueden compartir técnicas que se miran en el escenario popular y viceversa, pero, en el sector histórico se ve muy poco y se debe por las normas establecidas por la Alcaldía, por economía, estética o necesidad. Actualmente la ciudad está regida por la ley 140 de 1994 de la Alcaldía de Popayán la cual establece la reglamentación de la publicidad exterior definiéndola como “...*el medio masivo de comunicación destinado a informar o llamar la atención del público a través de elementos visuales como leyendas, inscripciones, dibujos, fotografías, signos o similares, visibles desde las vías uso o dominio público, bien sean peatonales o vehiculares, terrestres, fluviales, marítimas o aéreas*”⁶

Mapa Comercial

⁶ 20141900002395 decreto Publicidad Visual Exterior, alcaldía de Popayán, ver anexo 11

la letra estándar en este escenario

La disposición de avisos en el sector antiguo según su decreto (2014) nos lleva a pensar que existe una condición que rige la tipografía y le dice cómo debe presentarse: El uso y colocación de avisos u otras formas de publicidad visual en el sector histórico de Popayán, debe ser sobrio, sencillo y discreto, teniendo como condición su integración en color y forma al conjunto de la fachada y al ambiente urbano en el que se situó. Desde aquí ya tenemos unas pautas que nos indican cómo será dichas letras, desde su materialidad hasta cromática, los cuales deberían ser la madera, el aluminio, el hierro, piedra, bronce y material sintético o acrílico que simule el acabado de los anteriores materiales mencionados, conservando o imitando el color natural, cromados y/o niquelados (pág 10). Otra regla es que las letras deben estar acorde con la arquitectura, de este modo no debe destacarse del conjunto ni sobreponga a los elementos de la fachada (puertas, ventanas, balcones, relieves y molduras), con estas últimas palabras podríamos suponer que muy posiblemente, la elección tipográfica más oprobada serían las fuentes con sérif, dado que los diseñadores de dichos letreros tienen un conocimiento previo de la norma y sensibilidad tipográfica para ser coherente con los requerimientos de la ciudad, no obstante, *¿qué pasa cuando esto no ocurre así?, ¿los diseñadores serán realmente conscientes de que su elección sea acorde o simplemente esto es arbitrario?*. Lo que importa al final en definitiva es la materialidad de la misma con aquellos anuncios que se presentan en palo seco, a pesar de que la norma está vigente no se cumple a cabalidad, las razones brindadas por la alcaldía no son muy claras.

En este escenario los lugares visitados fueron 20 distribuidos en las calles antes mencionadas, los cuales se encuentran consignados en el chibalete gráfico (bitácora) con su respectiva información, por lo tanto y gracias al análisis y diagnóstico que facilitó la ficha filtro, que con la información recogida en ella, permitió escoger 4 lugares de los 20 dado a su alto grado de elementos para hablar del imaginario de la letra. Se realizó un acercamiento de un momento, se habló con el dueño del local, iniciando con el diligenciamiento de la ficha filtro con la información brindada de los dueños de los locales y posteriormente se dibujó en ella (ficha filtro) los detalles de las letras. luego se tomó fotografías de la pieza completa y de sus detalles más particulares.

Este es el caso del letrero de **“Laboratorio clínico”** ubicado en la calle 5, en dicha pieza gráfica se puede observar lo que se puntualizaba en el párrafo anterior, donde priman unas letras hechas a partir de cobre, en este caso son letras en mayúsculas, por sus serifas se puede categorizar en la familia de las romanas, mantienen un peso en negra, la palabra

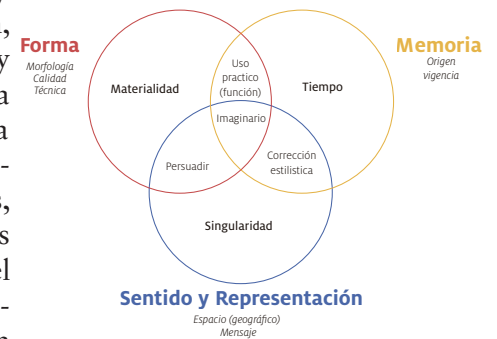

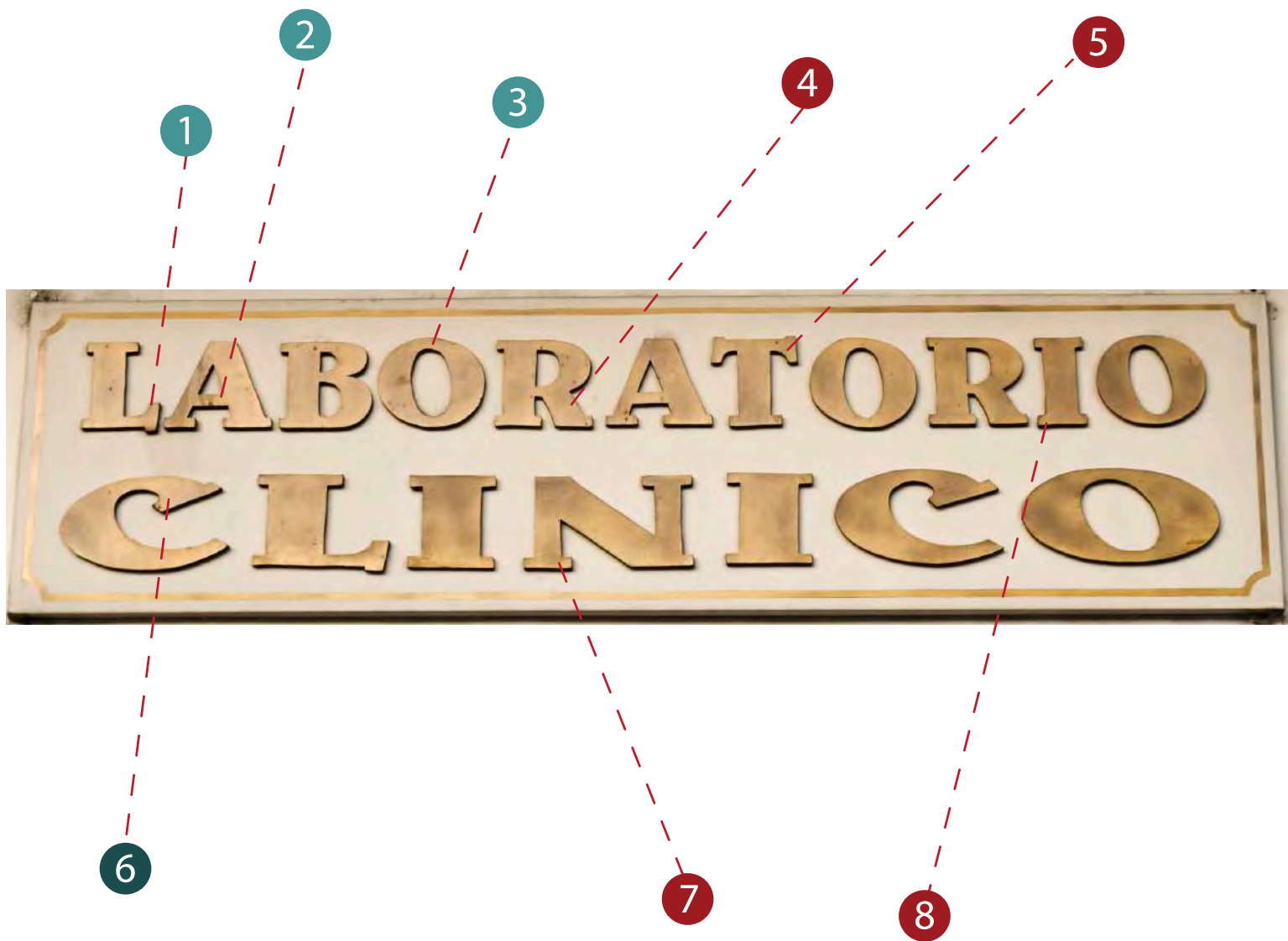
Diagrama explicativo de la elección de las manifestaciones escogidas para hablar en este capítulo

- Enmarcada por su funcionalidad de identificar
- Importancia por su material y técnica
- Posee estilos tipográficos estándares

laboratorio está en un puntaje menor, la letra “C” en su gancho presenta una leve inclinación que nos sugiere el eje principal; acompañado a la letra se encuentra su soporte el cual es madera pintado de manera que no afecte la fachada y contiene un marco simple de color dorado.

La morfología de la letra sugiere ciertas características, que la hacen ver bien dadas las circunstancias, y aunque quizás el autor no tenga conocimientos de cómo es una tipografía que sea coherente con la época colonial o tal vez que haya sido escogida al azar, incluso las necesidades que tenga el cliente a solicitud de su trabajo y que el diseñador no tenga un bagaje completo sobre tipografía y su historia, son factores que implican si una letra es o no es colonial para el centro histórico.

La **Forma** en este escenario es muy visible y marca mucho su estructura muy rígida, al tratar de simular lo colonial proporcionando así muchos letreros similares en cuanto a morfología, cromática y escala, el **Sentido y Representación**, lo que permite conocer la manera en cómo la gente mira la letra en este escenario, pues es una letra que busca dar orden visual y atractivo, así mismo la manera en como se presenta, ubicada encima de la entrada de la casa, de una ventana, en materiales llamativos, por lo que nos indica el contexto en que se encuentran dichas representaciones, provocando en la gente el imaginario de elegancia para el centro histórico, en la **Memoria**, la gente con el aspecto de la letra encuentra una manera de recordar o pensar el contexto habitado, es decir el centro histórico, la marca en el escenario comercial busca que la gente reconozca y diferencie cada empresa o negocio como tal. Tal vez eso haga que a pesar de que hayan algunas reglamentaciones, las tipografía varien tanto y su objetivo sea siempre persuadir al comprador, no obstante, esta manera de unificar las cosas hace que la gente no genere una retención total de los lugares, por lo tanto la pregnancia se ubica en aquellos lugares que son más concurridos, importantes por su servicio o que tienen importancia histórica.

Categorías

Terminaciones ● ángulos ● particularidades ● recursos gráficos ● categoría tipográfica ●

Tipografía e Identidad

Letras con carácter local

1 La letra L, con su terminal en sérif vertical y su contraforma nos da indicio de como debe ser el ojo en letras como la D.

5 La letra T con su brazo no tan largo pero con terminaciones verticales, hay muestra de una pequeña sérif que sobresale de la línea base, dándole más personalidad a la letra.

2 La letra A, con un travesaño común, es decir, horizontal y ubicado abajo del centro geométrico, sus astas en delgado y grueso generando un equilibrio..

6 La c presenta un gancho muy notorio pues sus terminaciones gruesas y cuadriculadas le dan más peso a la parte superior, además su contraforma ayuda a entender que rumbo debería tomar la e.

3 La O permite observar donde está el axis, indicando que está el eje de inclinación en cero grados y punto de trazos delgados y gruesos debe empezar en el centro.

7 Se presenta el asta de la letra N, para compararla con el punto 8, pues son del mismo sistema, pero poseen anchos y terminaciones diferentes, en este caso su asta es más delgada y sus sérif más gruesos

4 La particularidad del pie de la R, en este caso recta y terminal gruesa y rectangular nos indica que pertenece a una categoría romana, y su personalidad es robusta.

8 Dada la comparación y al ser la letra I, nos permite entablar una relación de equilibrio y ajustes ópticos que permiten que funcionen en estos tamaños en el mismo sistema..

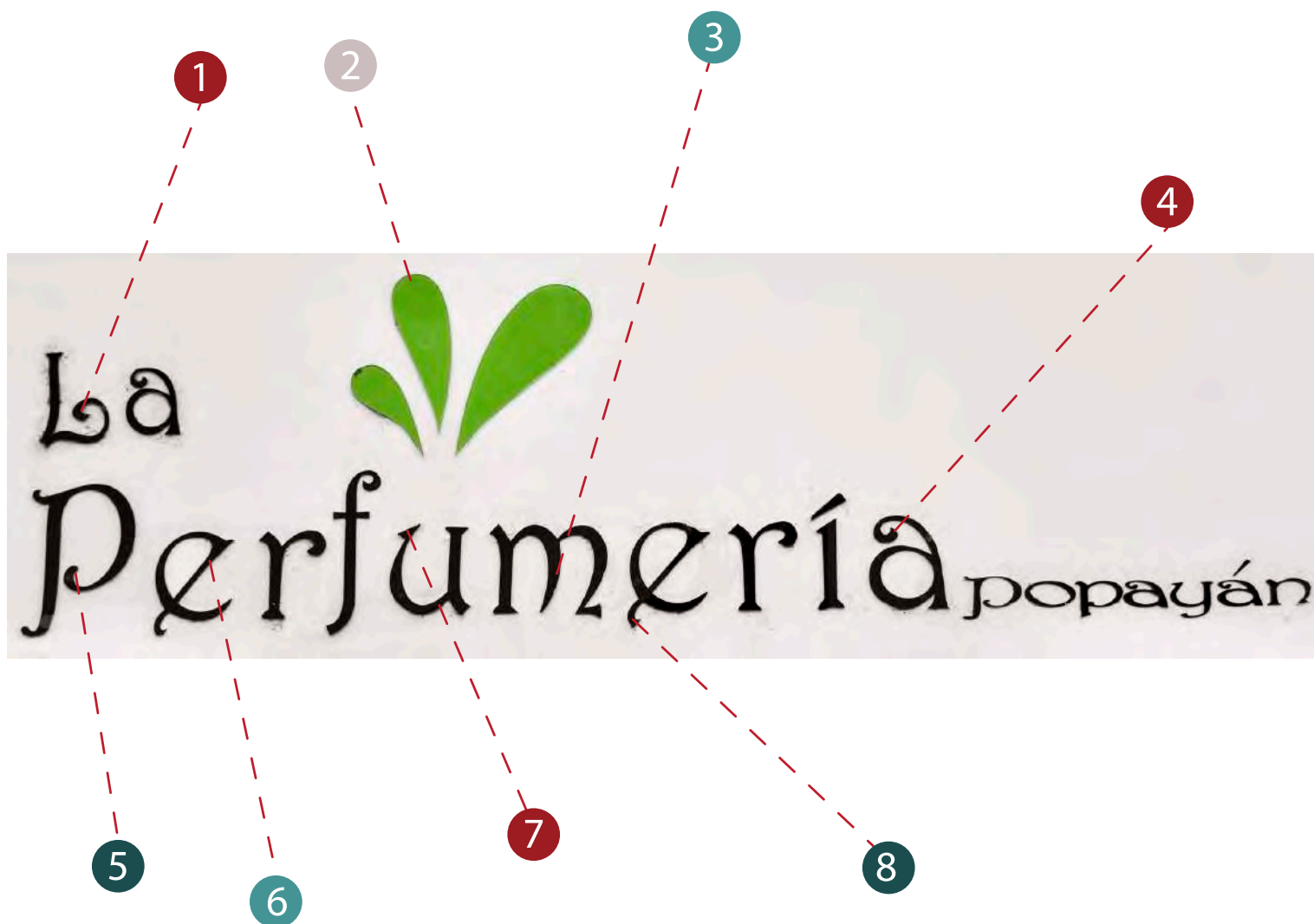
En la actualidad, el centro histórico mantiene estas reglas en vigencia, pero solo algunos la cumplen dudosamente, ya que se ven avisos donde la diversidad de formas, colores y materiales se hacen presente, ese es el caso de **“La perfumería Popayán”** ubicada en la calle 4ta, en este aviso puede verse que se presenta ante los habitantes de la ciudad de un manera diferente a la estipulada, pues lleva en sí un color el cual es diferente dentro del sector histórico, pero a su vez le da cumplimiento a la materialidad y dimensiones de tamaño propuestas, de esta manera la forma tipográfica evoca a la ciudad colonial, pues hace referencia a un elemento constante del escenario ornamental: la forja.

De este modo podemos ver un estilo de letra digital pre-establecido, en su “P” se puede apreciar una pequeñas gotas que salen de la parte inferior de su bucle, su “L” contiene elementos que se asemejan a las formas con las cuales se presenta el enrejado de Popayán, dentro de las letras a destacar también se puede hablar de la “e” pues su barra además de ser más larga de lo normal mantiene un ángulo el cual nos indica la posición del eje principal, en conjunto es una composición que muestra una complementación con lo que sugiere el centro histórico. sin embargo, hasta el momento aun no se definen cuales son los signos gráficos que represente a los payaneses.

El **Sentido y Representación** permitió conocer el imaginario de la gente que encontraba esta letra acorde para el sector histórico debido al material usado y posición del letrero, sin embargo, su cromática maneja un color sobrio y elegante, la cual lleva consigo una manera de hacer un fuerte contraste con las paredes blancas; de esta manera la **Memoria** permite con su forma remitir a lo atractivo, con aspectos que impregnan y llama la atención del ojo humano consiguiendo que las personas puedan recordar dicha marca, nuevamente se presenta en aspectos de apariencia una replicabilidad notoria por sus serifas, dentro de este escenario pero también en comparación con el ornamental, la tridimensionalidad es un recurso que se utiliza para que el nombre o el local sea recordado con facilidad.

Tipografía e Identidad

Letras con carácter local

Categorías

Terminaciones ● ángulos ● particularidades ● recursos gráficos ● categoría tipográfica ●

1

la terminación de la letra L, con un ligero adorno en forma de ojal al final, nos permite influir de que es una letra decorada

2

Recurso gráfico, en este caso, un poco confuso, puede ser gotas, hoja

3

la letra m, en este caso tiene una de su asta con una ligera curva y terminal en punta, mientras que su 3ra asta mantiene la curva pero su terminal se trasforma en un sérif de forma horizontal bastante pronunciado

4

La letra a minúscula en su parte superior, es decir, su botón, tiene una curva que genera una contraforma muy estrecha, no presenta un delgado o un ancho evidente.

5

En el ojo de la letra P, es abierto pues su bucle es terminado con un remate en forma de gota.

6

La letra e marca un eje inclinado, y una contraforma bastante amplia, su barra la cual esta inclinada diagonalmente, deja ver una pequeña punta que sale de su unión con el bucle.

7

Pequeña sérif que sale de la letra u, con un aspecto puntiagudo característico de este sistema, pero tiene una ligera inclinación diagonal que la hace particular.

8

Un trazo pequeño que sobresale al final de la e, nuevamente su terminal en punta y con una curva intentándose enroscar.

Siguiendo con nuestro recorrido en la calle 5ta, nos encontramos en la periferia del sector histórico y suceden cosas que remplazan dichas normas por algo más vistoso, ese es el caso del local “**LavaAutos la 5ta**” Como se puede ver la composición, parte de una técnica ya antes vista en este documento, la letras se presentan con una cromática suave como es el gris y un color amarillo que contrasta, la morfología de la letra demuestra una particularidad en relación a la técnica pero no al contexto situado, porque no se acopla a lo establecido en la norma, pero como se había mencionado anteriormente estos casos pasan, y las semejanzas encontradas son por la cromática, por otro lado, hay formas que son semi-rectangulares, como por ejemplo la “o” y la “A”. Nuevamente aparece la sombra como recurso gráfico para generar tridimensionalidad en la pieza; en este punto, de analizar dicha composición, se puede observar el juego retórico que contiene, ya que el “5” toma el papel de una manguera y “TA” pasan a ser una plataforma y un carro el cual están lavando, esta manera de reforzar el nombre con algún recurso visual es común en la ciudad comercial, este método permite generar en la gente una manera fácil de recordar la representación visual.

Sin dunda alguna, al mirar esta pieza nos recuerda las presentaciones que se encuentran en el escenario popular, pero esto se debe a que dicha pieza está ubicada en los alrededores de donde inicia el sector histórico, pero son muy pocas representaciones visuales de este tipo por el sector histórico, ya que las composiciones digitales son más apetecidas porque su costo es menor, y las posibilidades de hacer un letrero de maneras diferentes en cuanto a su contenido son bastantes. Este tipo de letra encontrada en este escenario nos señala que existen los momentos en donde las representaciones visuales comparten lugares, permitiendo relacionar técnicas, cromática y formas, sin embargo se encuentran pocos signos gráficos y características hasta el momento que represente a los payaneses.

Cuando uno ve el stencil y mano alzada en este escenario el **sentido y representación** produce la sensación de que no pertenece al sector histórico, pues el resultado a través de las formas evoca el estilo del escenario Popular, no obstante, la cromática es diferente seguramente para seguir el estilo visual del escenario Comercial, el cual fue propuesto por el centro histórico, su ubicación permite crear una frontera “invisible” aunque no del todo cierto, pues el cambio de color y visualización de las casas determinan que hay llegado el final del sector histórico, mientras tanto la **Memoria**, se genera gracias a las formas que cuenta la representación visual, produciendo la pregnancia requerida para ser recordada con facilidad, son letras que por su técnica hacen que sean expresivas y tengan

Categorías

Terminaciones ●
 ángulos ●
 particularidades ●
 recursos gráficos ●
 categoría tipográfica ●

Tipografía e Identidad

Letras con carácter local

1 Espolón de la letra L en forma redondeada que permite conocer como es la estructura y el trazo de la letra, de igual manera hay recursos graficos como lo es la sombra

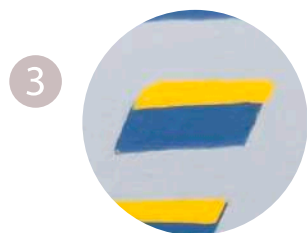
5 La letra s tiene una espina que no es ondulada, en este caso es rectangular y sus bordes son semicirculares para indicar la ruta del siguiente trazo.

2 El bucle de la a, tiene trazos horizontales homogéneos y un vertical grueso, haciendo que su ojo sea más pequeño, a su vez la letra está inclinada

6 El recurso del dibujo en este caso se hace presente decorando a los números y dándoles apariencia de cosas referentes a nombre del negocio, en este caso el número 5 siendo una manguera

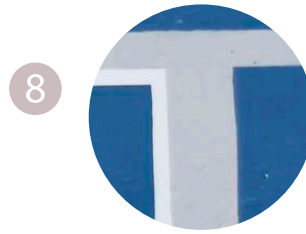
3 La letra tiende a hacer cuadrícula, la A mayúscula tiene un ojo rectangular, por lo cual hace que su ápice sea más ancho y con vértices totalmente rectangulares

7 El recurso del dibujo en este caso se hace presente decorando a las letras y dándoles apariencia de cosas referentes a nombre del negocio, en este caso la letra A siendo un carro y sus terminaciones son llantas.

4 La letra T en mayúscula se encuentra en la línea base de las minúsculas y comparte espacio con estas, la combinación de letras se debe a la necesidad del letrero.

8 El recurso del dibujo en este caso se hace presente decorando a las letras y dándoles apariencia de cosas referentes a nombre del negocio, en este caso la letra T se transforma en una plataforma.

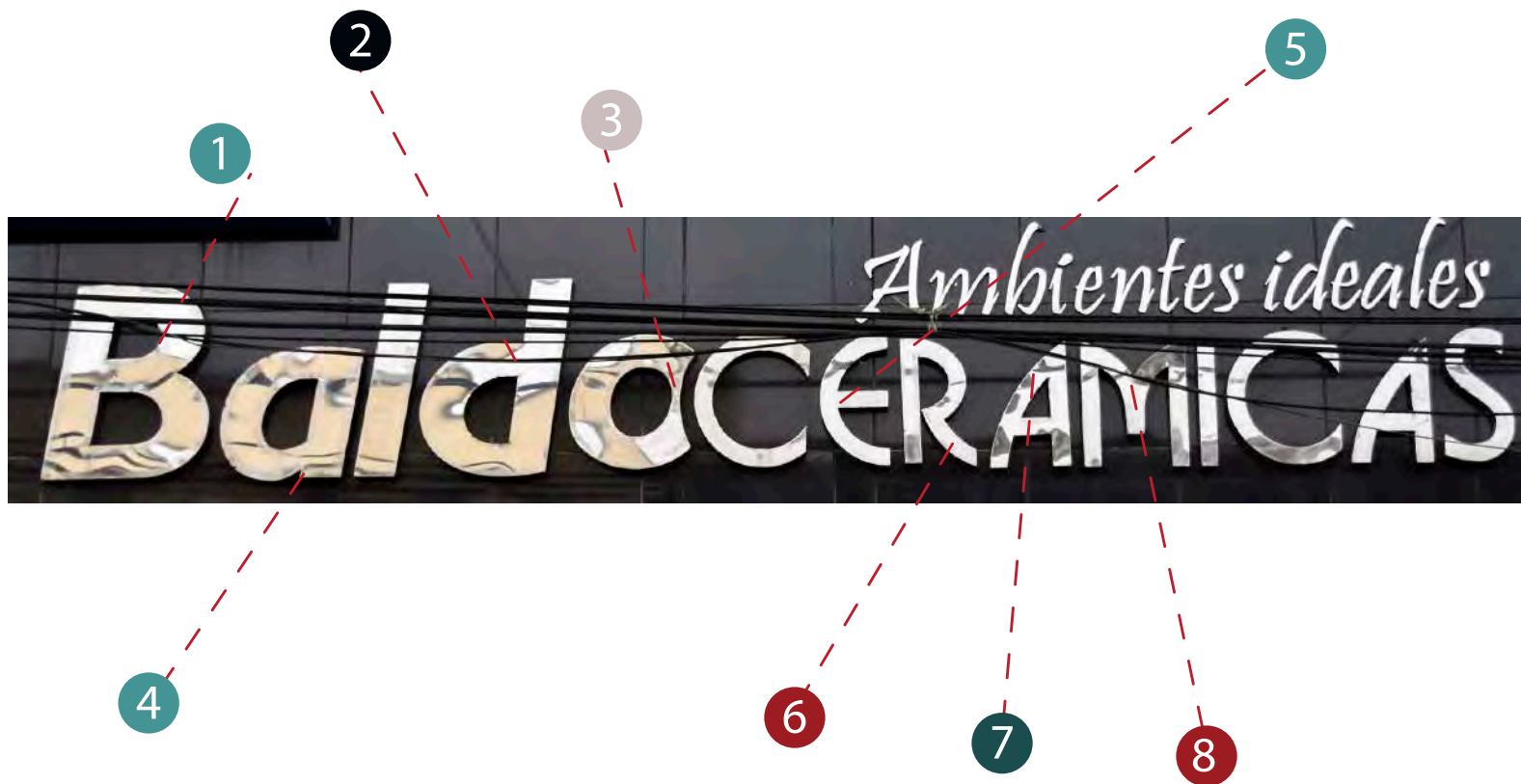
aires modernos, tiene un grado de vigencia y replicabilidad por sus detalles, pues dada la manera en cómo son realizadas sus terminaciones y recursos gráficos, remiten a aspectos característicos del escenario popular pero maneja códigos gráficos del centro histórico.

En el recorrido de la ciudad Comercial, muchas veces las representaciones visuales traspasan de sector, es decir del popular al sector colonial o viceversa, pues hay que recordar que dentro del proyecto, el escenario propone espacios dinámicos destinados a la representación, que pueden identificarse en diferentes lugares de la ciudad según las necesidades sociales de una comunidad. Como por ejemplo “**BaldoCeramicas**” ubicado en la calle 5ta, en las periferias del sector histórico. En esta representación visual, se puede observar cómo a pesar de no continuar en el sector histórico mantiene un rasgo característico del mismo, en este caso es el material en que está hecho las letras que por su aspecto se puede decir que es cobre plateado, se da también la tridimensionalidad de la letra para que el aviso sea más visible y llamativo, desde la parte morfológica su particular “A” con un asta curva que le da cierta sensación de moderna, al igual que su letra “M” que desde sus ápices generan una leve inclinación para llegar a su vértice cuadrado, su letra “E” tiene una forma geométrica y que se sale de las características de la tipo aunque guarda su misma altura.

La representación visual encontrada nos permite ver una constante en cuanto a la apariencia, técnica y tridimensión, en este escenario son muchas las **Formas** de letras que encontramos son formas tipográficas ya existentes por lo cual son construcciones gráficas alejadas de representar a los payaneses, por otro lado, el **Sentido y Representación**, permiten conocer con la apariencia de la letra lo que quería evocar, algo muy limpio y acorde a su nombre, su color niquelado hacen de este letrero muy atractivo para las personas, además de su aspecto brillante que marca un alto nivel de importancia desde su objetividad, la **Memoria** por su parte, con ayuda de adjetivos que acompañan las letras genera pregnancia para las personas, su tamaño, técnica, materias hacen que sea fácil recordarlas, su replicabilidad se presenta en los detalles que deja la técnica y su cromática, sin embargo no se encuentra a profundidad elementos referentes a una letra que habla de Popayán.

Tipografía e Identidad

Letras con carácter local

Categorías

Terminaciones

ángulos

particularidades

recursos gráficos

categoría tipográfica

1 La B, presenta una contra forma bien proporcionada en la parte superior, mantiene un grosor que se evidencia a lo largo del letrero

2 la letra d, tiene un lazo de trazo uniforme, permitiendo con otras características de las letras categorizarla como geométrica

3 La letra o, es solapada por la letra C, produciendo así una visualización llamativa por el corte y sus pesos.

4 La estructura de la a nos permite encajarla en el grupo de la minúscula, acorde a su estructura y grupo, lleva consigo una ligera inclinación, haciéndola dinámica.

5 la E, es una de las letras particulares en esta composición, como se ha dicho anteriormente pertenece a una categoría lineal, su brazo medio surge directamente de un asta en forma de curva

6 La letra R, tiene un pie que se muestra con una leve inclinación hacia afuera, provocando en si una sensación de movimiento.

7 La A nos deja ver en su asta derecha, una curva que produce una personalidad dinámica, su ápice puntiagudo rompe un poco con su estructura de remates cuadrados

8 La letra M, tiene una morfología mixta por decirlo de una manera, pues su forma comparte ápices puntiagudos pero un vértice cuadrado, desde el vértice a los ápices se presenta una curva.

Consideraciones sobre la letra Comercial

Durante el recorrido de este escenario, se encontró otras maneras de ver a la letra en cuanto a su materialidad, pues en este caso es muy común encontrarlas en tridimensión; hechas en bronce y acrílico, avisos como Laboratorio Clínico, La perfumería nos permite encontrar un estilo que está preestablecido en el sector debido a la norma que se ha estipulado en el centro histórico, el cual establece las maneras en como se debe colocar sus letreros, sin embargo encontramos otros ejemplos como lavautos la 5ta que se presenta con una técnica diferente y se apropia de un espacio histórico mediante los colores, o baldoceramicas que se visualiza con el aspecto sugerido por la norma pero que no está en el sector histórico exactamente sino que se encuentra en su periferia, su análisis mediante el formato filtro queda determinado de esta manera:

Forma

- Las letras en su gran mayoría están en mayúsculas y poseen serifas, debido a que son utilizadas para que el nombre del local se reconozca y porque ayudan a distinguir y jerarquizar las palabras, también clarifican (legibilidad / lecturabilidad) y facilitan la comprensión de lo que se lee.
- La cromática que más se encuentra es el dorado, negro y plateado porque de alguna forma deben remitir a la forja o elementos habituales de la arquitectura colonial patoja.
- La tridimensión es un aspecto muy representativo, porque genera ante los usuarios un grado más alto de atención por su altura, anchura y profundidad ya que permite ver los letreros desde diferentes ángulos, distancias y condiciones de iluminación.

Memoria

- La técnica manejada, mantiene una vigencia en cuanto a la manera de hacer la letra, produciendo formas similares las cuales se pueden identificar con letras provenientes del computador, casos excepcionales en donde se ve intervenida la letra para generar una marca personal.
- Presenta replicabilidad en cuanto a formas, detalles y técnicas, sin embargo, dichos detalles son utilizados de fuentes ya existentes, por lo cual no se encuentra algo propio de la ciudad en cuanto aspectos morfológicos (forma), pero si de su materialización, composición, cromática, etc.

Sentido y Representación

- En cuanto a la vigencia y origen de las letras en este escenario, surgen por la necesidad de ubicación y reconocimiento del local, mediante los materiales utilizados y formas la letra evoca un aspecto más tradicional que sea acorde al centro histórico, paralelamente a esto, por su ubicación determina las condiciones de visualización de las letras a partir de los soportes y su construcción.

Para concluir, las representaciones visuales encontradas nos permitieron comprender cual es el valor tipográfico en este escenario, permitiéndonos observar como la letra comercial con sus características morfológicas, no pertenecen directamente a la ciudad pues es una letra cuyo diseño tuvo lugar en otras latitudes y condiciones de diseño (función y uso) quizá no tengan que ver con lo que ocurre en aquí o el uso que se les da. Quizá en este escenario la letra no hable tanto de Popayán o su gente, pero sí lo hace la forma en cómo se utiliza, se compone y se construye el enunciado publicitario. En esto contribuye en gran medida la norma de la Alcaldía por lo que la letra habla del escenario, pero de ciudad lo hace en poca medida debido a su manera de presentarse ante la gente.

Imaginario de la letra en el escenario Comercial

Su aspecto es asociado con el entorno arquitectónico.

Experiencia de la labor
Convivencia con la letra

Escenario Conmemorativo

En los trayectos recorridos, se halla un lugar en el cual hay cientos de historias y memorias, un lugar donde reposan personas, hechos, saberes y épocas; sin duda alguna Popayán al ser ciudad colonial por su conservación ante las obras arquitectónicas, sus calles empedradas, iglesias, rituales y monumentos, logra brindar una oportunidad de encontrarse con otro tiempo, encontrarse con la Historia que nos deja ver la magnificencia de sus edificaciones pintadas de blanco, de ahí el apelativo de “Ciudad Blanca”.

No se puede negar que Popayán es una ciudad de iglesias, como son La Ermita, La Catedral, Santo Domingo, San Agustín y Belén, en esta última existe una gran cruz de piedra con inscripciones talladas en la roca en las que el pueblo colonial implora el favor divino contra los mortales enemigos de la ciudad: el comején, los rayos y los terremotos. De igual manera podemos encontrar el *“Puente del Humilladero, catalogado como una frontera que une la ciudad alta, la histórica, con la baja, la popular y bullanguera.”* (Roa, corresponsal El Tiempo, 2002) No obstante, también vemos que convive en sus alrededores una ciudad contemporánea, una ciudad que busca y trata de modernizarse a medida que el tiempo pasa, mientras que el centro de la ciudad continúa detenido en el tiempo, mediante sus tradiciones y arquitectura conservada, transportandonos a otra época, lo que deja comprender que no solo hay un tipo de ciudad y mucho menos un solo tipo de letra.

El escenario conmemorativo, hace uso de las placas, monumentos, lápidas, etc. para hablar de personas y lugares significativos añorados en el tiempo, lo que sin duda evidencia una alta vigencia y tal vez pregnancia en los habitantes contemporáneos de la ciudad.

Entre ellas están las:

- **Funerarias:** Sin duda alguna están para perpetuar la memoria de difuntos, se pueden encontrar en diversos soportes como el mármol, la piedra, el cemento y las placas funerarias como la forja, bronce, madera, vidrio.
- **Religiosas o votivas:** todas estas placas están dedicadas a una divinidad cualquiera su soporte por lo general es un ara⁷.

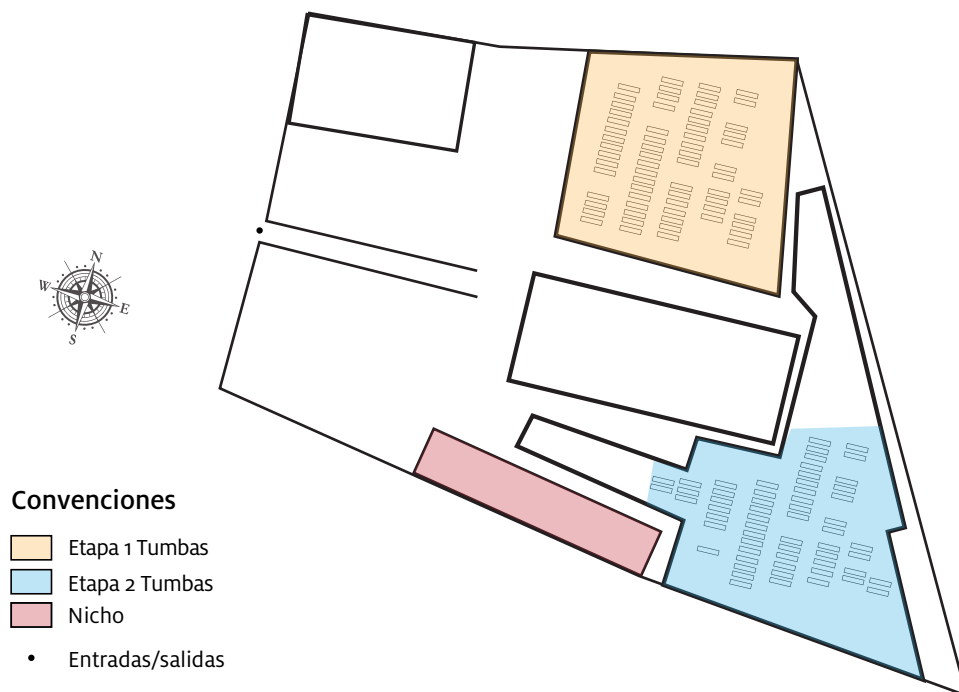
⁷ Soporte en forma de faja, chaflán inverso o cima inversa.

- **Honoríficas o monumentales:** tienen por finalidad honrar a una persona importante, sus soportes son: las estatuas, los arcos y las columnas.

- **Jurídicas:** en ellas se transcriben leyes, decretos, tratados, utilizan como soporte el bronce, para darle solemnidad y consistencia.

Conociendo las maneras en las que se presenta la ciudad conmemorativa ante sus habitantes, se identifica en cuál de los grupos se halla un alto grado de elementos gráficos, tipográficos y escriturales (signos, símbolos, etc.) para analizar. En este sentido, y con mayor grado de replicabilidad se toma como punto de partida el sector de placas funerarias para realizar el análisis.

Mapa Cementerio Las Mercedes (Norte)

Epigráfismo en este escenario

Uno de los lugares donde podemos darnos cuenta de una transición del tiempo mientras recordamos el pasado son los cementerios, un lugar en donde están los cuerpos sin vida de las personas, en donde encontramos a la muerte de una manera simbólica. Sin duda alguna entendemos que la muerte es una experiencia alrededor de la cual el hombre ha construido un notable repertorio de maneras de expresión y un orden simbólico. Es un acto comunicativo en el cual los hechos, las prácticas y rituales que lo acompañan están cargados de significaciones. Es una vivencia que, como dice Louis Vincent Thomas, “*despierta en el plano de la conciencia individual y grupal conjuntos complejos de representaciones (suma de imágenes-reflejo o de fantasías colectivas, juegos de imaginación: sistemas de creencias o valores, enjambre de símbolos) y provoca comportamientos de las masas o los individuos (actitudes, conductas, ritos), codificados más o menos rigurosamente según los casos, los lugares o los momentos*” (Medina, 2014, pág. 116). No obstante, estas experiencias varían según el contexto en donde este el grupo de sujetos, determinando culturalmente el límite entre la vida y la muerte, desarrollando maneras de narrar el sueño eterno y los sucesos que pasan posteriormente a él.

La costumbre de enterrar, de velar y honrar a los muertos junto con los procesos anteriores al momento de la muerte, tienen una tradición que data desde hace miles de años atrás y juntos con ella una cantidad de ejemplos sobresalientes, que se pueden encontrar en la historia. Es de esta manera que desde las formas como se hacen, tanto los monumentos o edificaciones que se construyen para el lugar, el valor que se le da a la arquitectura (su estructura y simbolismo), los materiales que se usan, la forma de distribución que tienen las tumbas, el espacio y lugar que obtienen en la ciudad, es indiscutiblemente una expresión directa del significado que para cada cultura tiene sobre la muerte, es por esta razón que se produce de alguna manera un cambio de estado, el valor que se le asigna a la vida, la importancia que tiene el difunto y el lugar que ocupa en la clase social.

Los cementerios son sin duda alguna un lugar de innumerables evidencias tanto estéticas como culturales, permitiéndonos analizarlos como “textos”⁸. Es en este lugar donde se puede encontrar una gran variedad de referencias visuales, iconográficas y simbólicas, y es aquí, donde también se puede hablar de los dingbats que son ciertos caracteres tipográficos no alfabéticos que presentan formas abstractas, pictogramas, símbolos cartográficos y otras

⁸ “Pueden considerarse catálogos de intenciones, códigos de registro de distintos momentos de nuestra historia y conjunto de características que hacen de un grupo distinto a otro” (Málaga, 2004, p. 53).

ilustraciones, su uso principal es acompañar al texto, aportando elementos gráficos que sirvan a su comprensión o presentando simplemente un carácter decorativo, y así hacer un conjunto de códigos y características que llegan a ser constructivas o artísticas, los cuales nos permiten periodizar, contextualizar e identificar la expresión de determinados momentos históricos y culturales, junto con esto la técnica utilizada también dice mucho, pues esta ha ido evolucionando, desde el escultor que tallaba el mármol o el granito hasta la utilización de máquinas fresadoras, la letra sino esta en relieve es pintada con vinilos de aceite, la variedad de lapidas tradicionales y modernas, lapidas con bajo-relieves, con incrustaciones cerámicas, grabadas en laser o arenado, cruces, Vírgenes y Cristos es bastante. En el recorrido de este escenario, cabe resaltar la colaboración de los señores Leonardo Anaya, y Fabian Campo, los dos tienen sus negocios en el barrio Pandiguando, concedores de la técnica por personas que les instruyeron sus conocimientos en torno a la práctica laboral y han ido perfeccionando su manera de trabajar en torno a las lápidas.

Durante el recorrido del escenario Conmemorativo en búsqueda de representaciones visuales, se visitaron 35 lugares, ubicados de la siguiente manera, centro histórico con 12 lugares, cementerio Central con 9 lugares y por último el cementerio de la Capilla las Mercedes (Norte) con 14 lugares, los cuales se encuentran consignados en el chibalete gráfico (bitácora) con su respectiva información, por lo tanto y gracias al análisis y diagnóstico que facilitó la ficha filtro, que con la información recogida en ella, permitió escoger 6 lugares de los 35 dado a su alto grado de elementos para hablar del imaginario de la letra. Son importantes estas imágenes para el proyecto porque ellas contienen elementos característicos del escenario, ayudando así a una fácil visualización del mismo y comprensión de las representaciones visuales y se realizó un acercamiento de tres momentos, en el primero con encargado del cementerio, preguntándole acerca de las características más predominantes de las lápidas y su ubicación dentro del cementerio, el segundo momento fue con una pequeña y rápida entrevista hacia el que fabrica las lápidas, ¿cómo lo hizo, cuando lo hizo?, y por último se tomó fotografías de la pieza completa y de sus detalles más particulares se diligenció la ficha filtro con la información brindada de los que hacen las lápidas y posteriormente se dibujó en ella (ficha filtro) los detalles de las letras.

Esto lo podemos evidenciar en el cementerio del norte o como también es conocido con el nombre de capilla las Mercedes, ubicado en la cra 9n (vía panamericana), uno de los cementerios más antiguos de la ciudad, no es muy grande, pero tiene una carga histórica rica, porque fue una de las primeras capillas desde la colonia, sus lápidas (las más antiguas)

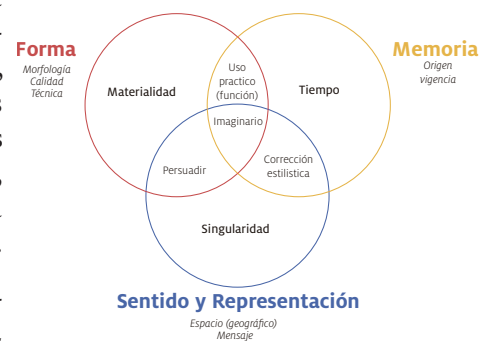

Diagrama explicativo de la elección de las manifestaciones escogidas para hablar en este capítulo

- Por su aspecto visual y material
- Determinado por su técnica
- Acompañada de una ritualidad

Tipografía e Identidad

Letras con carácter local

Categorías

Terminaciones

ángulos

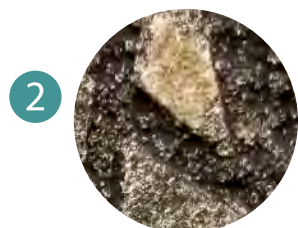
particularidades

recursos gráficos

categoría tipográfica

La cruz como un elemento representativo de creencia, se establece como símbolo de protección, su disposición semi inclinada y con sombra para generar tridimensión..

la A y su travesaño el cual se encuentra posicionado de manera diagonal para unirse en su asta derecha en la parte superior y su asta izquierda en la parte baja, su textura es debido al soporte y herramienta

La R, tiene un pie el cual presenta un una semi curva pronunciada dando a la letra una caracterización elegante.

El brazo de la E el cual sobresale de su asta es más pequeño que el superior e inferior, siendo más visible su sérifs de puntas gruesas

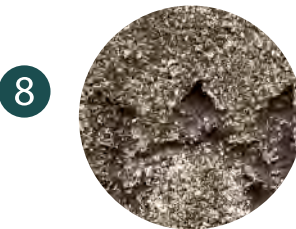
la A y su ápice tiene un aspecto robusto, pues su terminación es en forma de sérifs, haciendo de esta letra con una personalidad mas pesada.

El gancho de la C, inicia con un trazo delgado el cual termina en forma de punta, esto debido a la herramienta utilizada y siguiendo unos aspectos morfológicos de las letras en conjunto.

El cambio de herramienta permite ver otros resultados, como en este caso los números, su forma es simple y marca otra personalidad de la letra y como funciona en conjunto con las otras letras

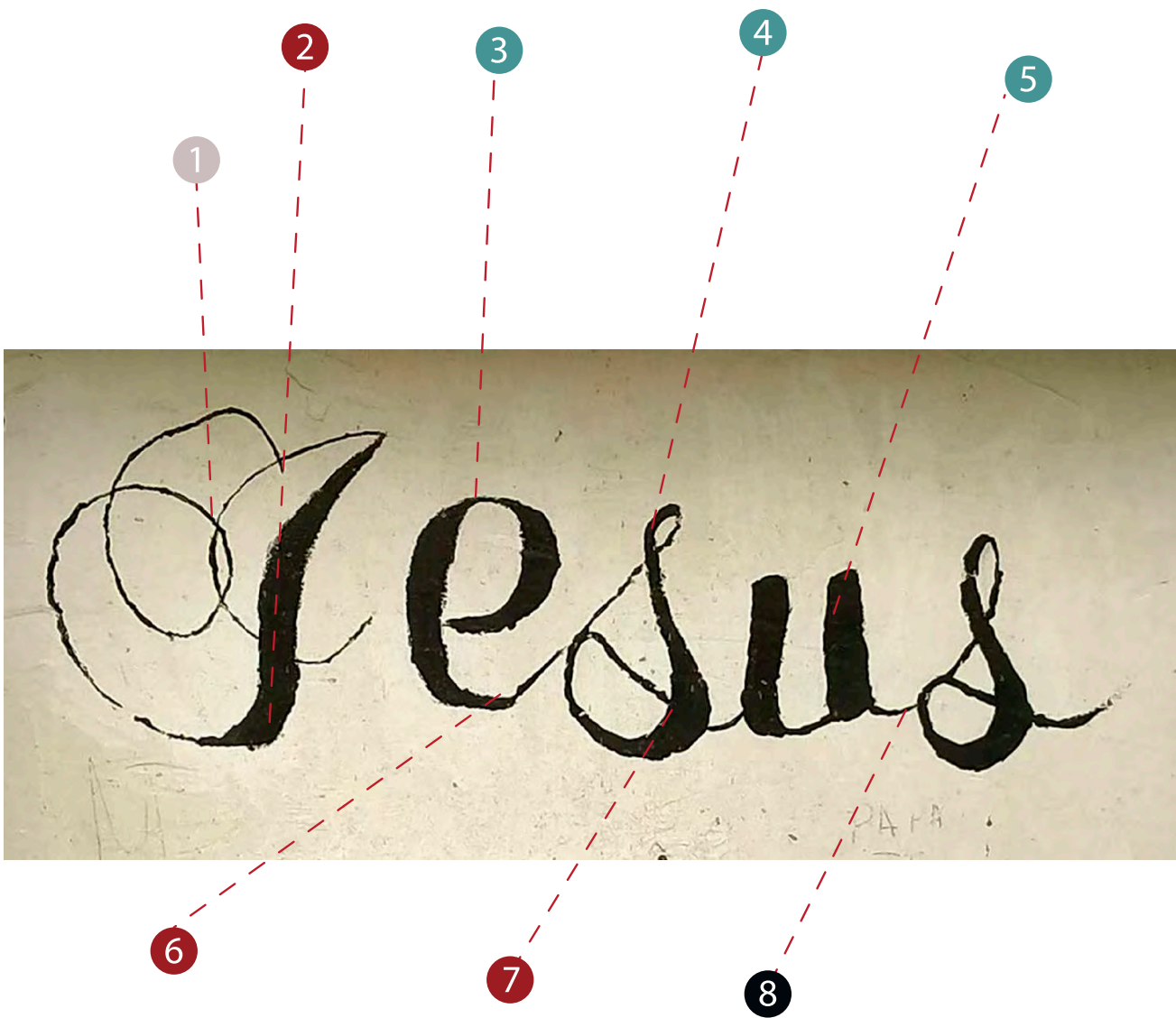

La letra O y su forma particular, pues no es redonda sino rectangular con puntas en forma de estrellas en la parte inferior y superior, tiene una personalidad mas gótica

están hechas en piedra y presentan su fabricación con cincel, es ese el caso de la lápida de “**Aura Fernández**” Hecha a partir de un bloque de piedra, la lápida de Aura Fernández muestra una notable evidencia del manejo que se le da a la letra en este material, según el sepulturero dicha tumba lleva ahí más de 80 años, se da un buen manejo de la herramienta aunque evidencie empirismo, el cincel en este caso marca la diferencia entre el resultado de técnicas actuales con las terminaciones de las letras, en esta lápida se puede ver un aspecto elegante, el cual es generado por la serifa suave, la particularidad de la “A” con su asta principal permite observar unas serifas muy bien logradas al igual que en la parte superior, es decir su ápice, en el cual se puede observar que hay una anchura que no es muy habitual encontrar y que tiene serifas, otra de las letras que sobresalen es la “O”, su apariencia en forma de corona la cual nos permite intuir a qué época puede corresponder, en este caso a la época colonial por sus terminaciones y apariencia, junto con la particularidad de la letra encontramos una importante en el ámbito religioso, la cruz, tiene una posición inclinada y con un recurso gráfico como lo es la sombra, dicha cruz por su tamaño representa el vínculo que tiene tanto el difunto como la familia con la religión.

El **Sentido y Representación** nos permite conocer a partir de su materialidad, el buen manejo de la herramienta que apoyada en la técnica demuestra los resultados en la estructura de la lápida y permite deducir el poder adquisitivo de las personas que la mandaron a hacer, por la elaboración de las letras manejan un aspecto elegante acorde a su soporte y ubicación dentro del cementerio; la **Memoria**, por su parte nos habla de aquella vigencia que tiene su modalidad (técnica) de presentarse en el contexto, arraigada con la expresión del oficio y por supuesto el manejo de letra en apariencia que se da, permite en el usuario una pregnancia a nivel emocional y de identidad hacia la lápida.

Por otro lado, también es evidente otro manejo de lápidas, esto se debe a un factor económico, ya que las personas muchas veces no tienen para mandar hacer una lápida de mármol o granito, lo cual hace que desde una manera más personal e intuitiva marcar el lugar donde está su ser querido, este es el ejemplo de la lápida de don “**Jesus**”, como se puede ver en este contexto también se puede encontrar formas de letras populares, y este tipo de visualizaciones nos permite analizar que a pesar de que no se puede obtener una lápida de mármol u otro material, desde los pocos recursos se busca copiar dichas formas, en este caso la palabra Jesús está escrita de manera manuscrita, estilo predominante en la elaboración de lápidas, la letra “J” busca asemejarse a la letra que más utilizan

Categorías

Terminaciones ángulos particularidades recursos gráficos categoría tipográfica

Tipografía e Identidad

Letras con carácter local

1

Trazo de la letra J, el cual es un recorrido que se hace para adornar la letra

2

La letra J, nos deja ver como la técnica no es del todo dominada, ya que sus terminaciones son muy pésimas, el autor trata de asemejarse al estilo cursivo característico de este escenario conmemorativo.

3

La letra e, en este caso presenta un ojo, muy grande y su eje es central, los trazos gruesos y delgados son visibles aunque muy rústicos.

4

Parte superior de la s, pequeña curvatura que se une con un trazo delgado y el trazo de la columna de la S.

5

Astas de la U, el resultado de la técnica y su manejo permite ver un intento por ser homogéneos y rectos pero al final son otras visualidades encontradas.

6

El trazo delgado de la e, quien de manera no muy delicada se desprende una intersección con la letra s, y no logra obtener una buena unión de estas letras.

7

la panza de la letra S, la cual viene de un trazo delgado, permite ver la ruta que tomara y su trazo de unión con la siguiente letra.

8

siguiendo la estructura de este tipo de letra cursiva o pegada, se ven que los intentos de unirla son a veces fallidos como es el caso de la u y la s.

los lapidarios, que es la Palmer, como contó don Fabian Campo⁹, se generan orlas que se desprenden del cuerpo, busca desde sus formas mantener una fluidez como lo demuestra la “S” que a pesar de que no tiene el mismo tamaño con la otra, busca pertenecer al mismo estilo, en esta lápida no hay otro elemento o recurso gráfico que hable de don Jesús, solo ha sido marcada su nicho¹⁰ para poder localizarlo de manera más fácil. Desde su **Sentido y Representación** se puede observar el valor y necesidad de marcar la lápida del sujeto, para generar así un lugar y persona identificable, en este caso recae una apariencia de letra muy usual en este escenario llevado a la interpretación de una persona que lo realiza a mano alzada, el dominio de la herramienta no es perfecto pero permite entablar una relación de apariencia y significado, pues este tipo de letras evoca elegancia, personalidad, de igual manera, también se puede intuir el poder adquisitivo de sus familiares, por los elementos que posee la lápida; mientras que la **Memoria** nos habla de la manera de querer replicar un estilo de letra, que marca los cementerios de lugares en donde se hace alusión a personas de diferentes clases sociales, edades, maneras de morir, por tanto la apariencia de la letra marca una pauta de afecto, elegancia y a demás de eso, la manera de tomar vigencia a través de los años por su estructura y apariencia.

A los cementerios se les puede considerar espacios conmemorativos, los cuales reúnen en su interior una colección de símbolos, formas y monumentos. Esto lo podemos apreciar en el cementerio Central de la ciudad, ubicado en la calle 4ta con cra 23, el cual tiene una gran cantidad de nichos y tumbas¹¹. en este lugar se ve el cambio completo de las lápidas, pues la gran mayoría son hechas de mármol, piedra, granito y cemento, y existen desde las más antiguas¹² hasta las más modernas¹³ hablando por supuesto desde la materialidad, y técnicas de reproducción de las letras y elementos complementarios como símbolos, inscripciones entre otros; ese es el caso de la lápida de **“Juliana Córdoba”**, la cual contiene elementos que la hacen sobresalir de las otras, El estilo gótico se hace presente, pues muestra una elegancia y solemnidad que tiene este tipo de letras, la “J” compuesta de dos astas, la principal es la que forma el trazo de su descendente, va acompañada de

⁹ Lapidario desde hace 20 años, ubicado en el barrio Pandiguando

¹⁰ Un nicho es una cavidad en el muro o pared, donde se colocan los restos del difunto. Allí se introduce el féretro o el recipiente de las cenizas

¹¹ Es una edificación o pequeña cámara destinada a depositar a los difuntos. Puede estar parcial o totalmente bajo tierra en un cementerio o dentro de una iglesia o en su cripta

¹² Anexo 12, fotografía del cementerio central, tumba Gustavo Erazo

¹³ Anexo 12, fotografía del cementerio central, tumba María Penagos

Tipografía e Identidad

Letras con carácter local

Categorías

Terminaciones ● ángulos ● particularidades ● recursos gráficos ● categoría tipográfica ●

La letra J, siendo categorizadas como letras decorativas, dejan ver en sus trazos formas más condensadas y consigo trazos más pesados, como las mayúsculas tienen trazos que están separados pero sirven como adornos y complementos de la letra.

Desde una apariencia cuadrada, la letra a nos permite apreciar rasgos característicos de su forma estructural, desde su bucle, el cual toma dirección hacia abajo, dejando una contra forma más pequeña y en forma de elipse, su brazo es rectangular y tiene una gota en forma de rombo.

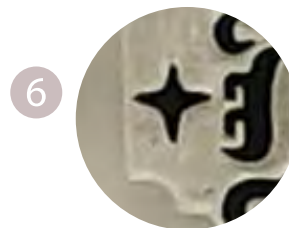
Letras mayúsculas como en este caso la C, nos deja ver que marca una estructura principal y redonda, acompañada de unos adornos que complementan la forma de la letra, dichos adornos tienen trazos de los cuales se desprenden trazos más delgados que forman partes puntiagudas, rectas.

La letra z, tiene un asta diagonal gruesa, en dicho trazo tiene un travesaño pequeño el, cual está ubicado diagonalmente y en el centro geométrico, en los extremos se encuentran los brazos que forman la letra. los cuales tienen trazos ondulados y terminan enroscados

En esta letra una característica muy evidenciada en este tipo de técnica es la flecha en las letras, su terminación, permite analizar un elemento replicable, a demás de eso, su estructura es parecida al de la a

Como recurso gráfico se encuentra nuevamente la estrella, en este caso con solo 4 puntas permitiendo saber cual es la fecha de nacimiento.

Otro recurso gráfico es la cruz, la cual anuncia cuando fue el momento de resurrección, sus trazos son ligeramente mas amplios en los extremos. de las terminaciones.

las ilustraciones en este caso la epigrafía en relieve, propone formas como pilares intervenidos con figuras que se evidencian en las rejas de la ciudad.

otra quien la complementa para construir el travesaño de la letra; la particularidad de las góticas es en el manejo de las mayúsculas nos muestran formas muy impactantes aunque en ocasiones muy difíciles de leer, pero también se presenta otro caso como la letra “Z” es regida por otra apariencia, la que nos indica que no es del mismo código visual, pues se puede entender con mayor facilidad, aunque eso no la aleja de seguir con el estilo de lo gótico, durante toda la composición se puede apreciar que sus terminaciones son en forma de puntas o flechas y sus “o” en forma de corona, por otro lado, junto ellas viene el mensaje o dedicatoria el cual está hecho con letras sans serif o palo seco, este tipo de inscripciones se ven a menudo y son de diferente índole, desde mensajes de amor, dolor, agradecimientos o de esperanza, que demuestran el aprecio que tienen sus familiares por el difunto, esto nos comenta don Leonardo Anaya lapidista¹⁴.

De esta manera, el **Sentido y Representación**, nos permite hablar de los símbolos que contiene la lápida, como la fecha de nacimiento la cual se representa con una estrella y la fecha de la muerte con una cruz, este tipo de formas se presentan de muchas maneras, esto depende de la fuente utilizada, en este caso la estrella tiene cuatro puntas la cual se resalta en todas las religiones, y significa la llegada de un hijo de dios a la Tierra y la cruz que representa la resurrección. Otro ejemplo de recursos gráfico es el Jesucristo crucificado, el cual tienen como mensaje en la religión limpiar los pecados y pasar a la vida eterna, mientras tanto los pilares demuestran su protección y resguardo del alma, paralelamente a esto, la letra plasmada en la lápida permite hacer una relación que corresponde a un aspecto elegante debido a su calidad gráfica, marca una distinción a partir de la estructura de la letra y su configuración espacial. La **Memoria** por su parte, nos permite relacionar su vigencia tanto en la técnica, estilo y estructura, pues nos remite a un manejo de letras que se utilizaban aproximadamente 30 a 50 años atrás, los cuales denotan generalmente un aspecto oscuro, ya que la letra gótica era muy utilizada para los actos religiosos, la duración de la estructura tanto de la pieza como de las letras se da por el la buena calidad del trabajo y cuidado de la lápida.

Siguiendo este recorrido encontramos otra lápida del señor **“Benjamín”**, En este caso vemos una lápida ubicada en un nicho, es de mármol y la forma de presentarse ante los demás es con elementos cotidianos como la cruz grande e inclinada, que nos habla de su arraigo con la religión y con el paso de la vida cotidiana a la vida eterna, contiene signos

¹⁴ Lapidario desde hace 19 años, ubicado en el barrio Pandiguando

Categorías

- Terminaciones ●
- ángulos ●
- particularidades ●
- recursos gráficos ●
- categoría tipográfica ●

Tipografía e Identidad

Letras con carácter local

1 las letras en esta placa son un poco confusas, de acuerdo con la firma y lo que se puede deducir, se establece que es una B, con trazos muy caligraficos y rápidos, su bucle es semi redondo, con aspecto puntiagudo.

5 Otro símbolo característicos de las lápidas, es la estrella la cual se ubica en el lado del día en que nació, significa la llegada de un hijo de Dios a la tierra.

2 La a, muestra rastros de la fluidez del autor, trazos rápidos y que terminan con una inclinación, una letra cursiva que tiene un ápice en punta, un punto de eje inclinado hacia la izquierda.

6 on un estilo muy similar a la firma de la lápida, tenemos una O, la cual tiene un trazo ancho descendente y un delgado ascendente, terminando con una gota, de adorno..

3 El nombre va disminuyendo en su tamaño, una trayectoria que termina con una í, la cual lleva tilde, el manejo de la herramienta, en este caso la maquina talladora y acabados en a mano

7 la letra J, hace referencia a la categoría de cursivas, trazos descendentes gruesos, con una pequeña terminación en gota..

4 Símbolo característicos de las lápidas, la cruz al lado del día en que falleció, significa la resurrección.

8 signos y números, mantienen la relación con la letra, trazos delgados junto con gruesos, un uno simple y sérifs semi pronunciadas

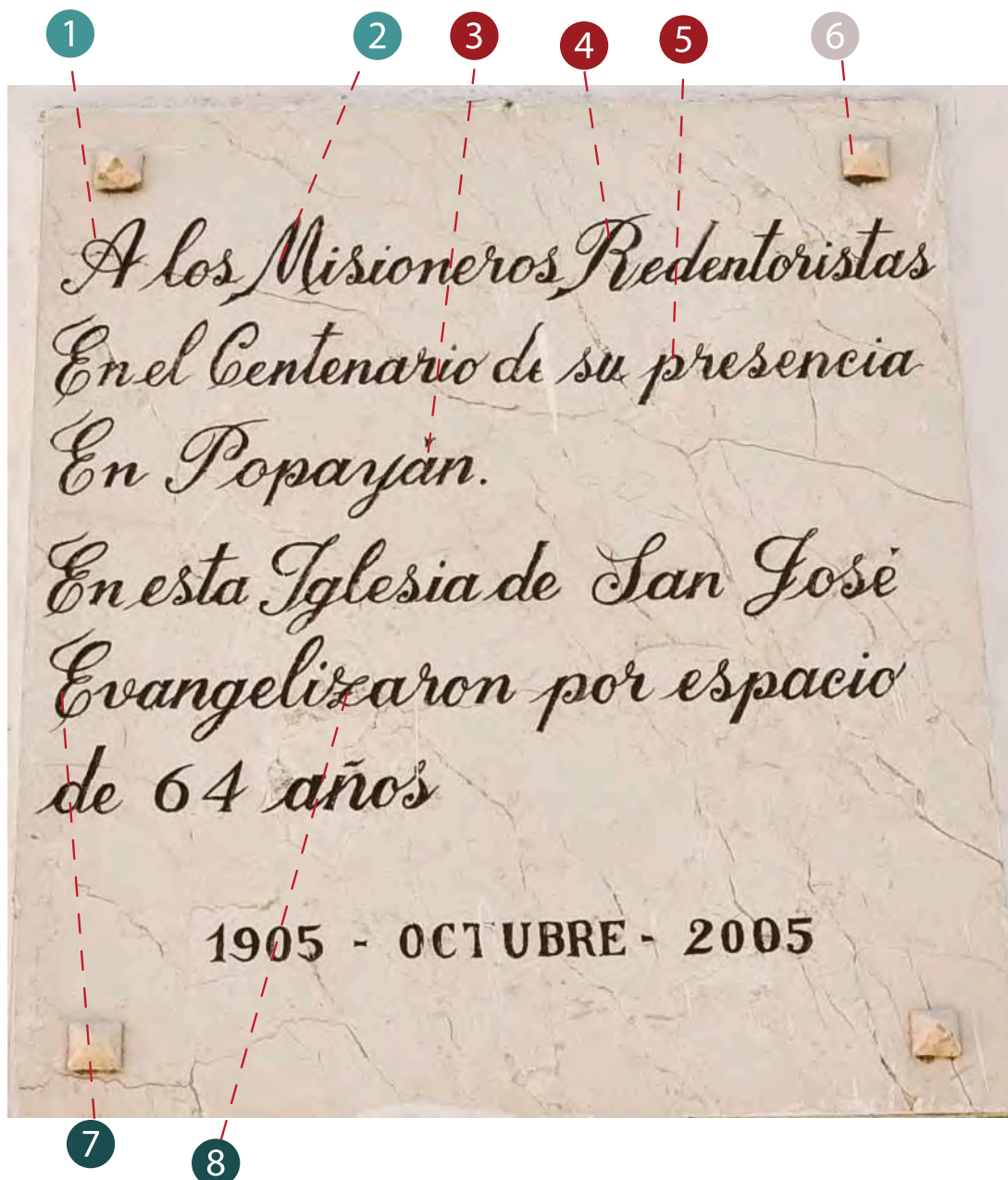
como la estrella del nacimiento pero esta tiene forma redonda y también la cruz, de un tamaño más grande la cual nos habla de la resurrección, junto con estos símbolos vemos la dedicatoria puesta con la letra palo seco y por último pero no menos importante está el nombre de la persona en el centro y en gran tamaño, quien sus familiares han colocado la firma del difunto, se pueden reconocer letras como la “y” o la “a”, la forma de tallar esta firma es importante ya que marca la diferencia de hacerla con cincel y la máquina, la información aportada por don Leonardo Anaya¹⁵ el lapidista, que para obtener este resultado se debe hacer con la máquina y hacer los acabados a mano. Continuando el análisis, desde el **Sentido y Representación** deja ver desde su apariencia el trato que se le ha dado a la letra en esta pieza gráfica, pues la firma consta de la personalidad del difunto, el acto de ser reconocido por propia escritura y el respeto que tiene sus familiares para dicha persona, marca la pauta del manejo del estilo Script para denotar elegancia que junto los símbolos utilizados los cuales son los más cotidianos de colocar en una lápida, permite construir una narrativa que da valor al aspecto simbólico de la letra y del acto de morir; en la **Memoria** su manera de presentarse no marca una vigencia como tal, pues las letras son una copia de una firma la cual tiene aspectos muy particulares que hacen de la presentación de este nombre singular, no obstante, el estilo utilizado deja ver aquellos detalles en donde la letra se impregna en la mente por su particularidad.

A continuación, aunque no pertenezcan al grupo de las lápidas del cual se habla en este capítulo, es importante ver que no solo se analizó esta parte, sino que otras formas en que se presenta la epigrafía, este es el caso de la **placa de la iglesia San José**, La razón de salirnos de los cementerios es que ciertas características de las lápidas se presentan en las placas conmemorativas. Miraremos porqué: En dicha placa contiene en su inscripción un reconocimiento a los misioneros que estuvieron ahí, lleva en sí letras Script, la particularidad de sus trazos, pues pueden variar en ancho según el uso de la herramienta, en el papel normalmente parecen que han sido creados con brocha en vez de con pluma, sin embargo en el mármol su aspecto es pulido en cuanto a sus terminaciones, anchos, finos, tal es el caso de la letra “P” pues su asta principal se encuentra inclinada, su trazo no presenta cambios de ancho, por su parte su barriga, si presenta el cambio de trazo, acompañado de una semicurva en su terminación que tiene una gota, como es cotidiano en este tipo de letras vienen unidas por sus terminaciones o en la mitad de las astas principales, por lo general las letras mayúsculas presentan en su estructura trazos complejos

¹⁵ Lapidario desde hace 19 años, ubicado en el barrio Pandiguando

Tipografía e Identidad

Letras con carácter local

Categorías

Terminaciones ● ángulos ● particularidades ● recursos gráficos ● categoría tipográfica ●

1

La letra A contiene una forma muy elegante, con trazos muy delgados entre gruesos y delgados, con un travesaño no horizontal, ni diagonal, sino en forma de aro, el cual le da personalidad

5

La letra p, con un lazo que no toca su asta sino que se enrosca generando una gota y desprende un trazo que une a la siguiente letra, su asta tiene un ancho más delgado en un extremo.

2

La letra M tiene trazos ascendentes delgados y ascendentes gruesos, su vértice termina en una pequeña curva la cual hace que las astas del medio de la letra se separen..

6

Recursos gráficos como los botones son muy reconocidos y utilizados en esta técnica, vienen de varias formas, pero en la forma piramidal es la más conocida.

3

Formas estéticamente bien elaboradas, como por ejemplo la á tildada, su característica a destacar es su tilde en forma de flecha, ahora mantiene un ojo es muy equilibrado y su bucle inicia con un trazo delgado para luego continuar ensancharse..

7

La letra E en su forma mayúscula presenta el brazo del medio corto, sus trazos descendentes gruesos y sobresalen las terminaciones en forma de adornos.

4

La letra R, nuevamente presentándose en mayúscula y con trazos que resaltan la letra dándole personalidad clásica pero armoniosa, como su trazo que forma el bucle, el lazo del centro que hace una pequeña elipse.

8

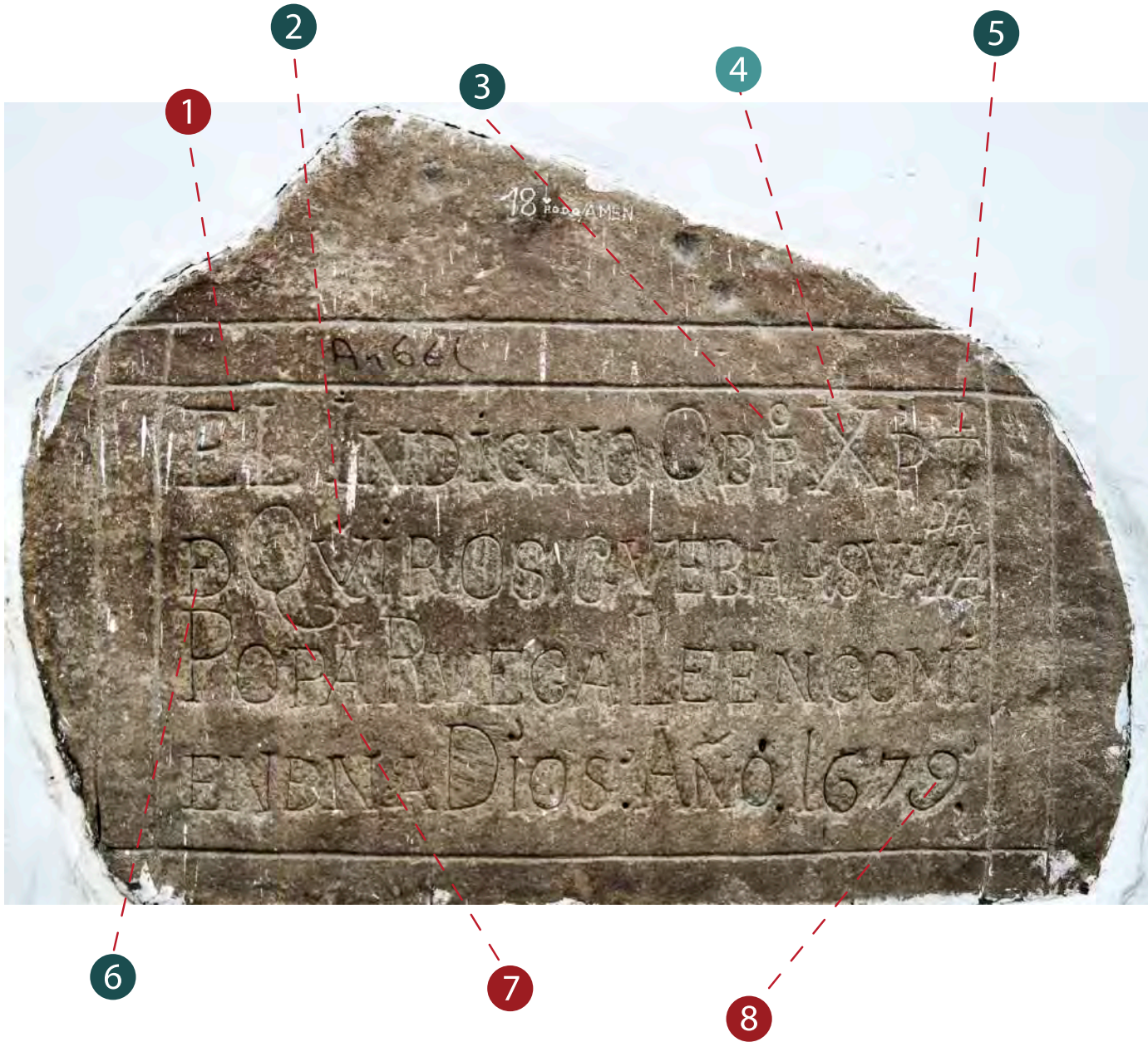

Mientras las letras minúsculas también guardan sus características, en este caso la letra z, un asta diagonal que lleva un trazo de inicio delgado, pasa al medio grueso y nuevamente vuelve a ser delgado para así continuar los trazos de la letra

tal es el caso de la “A” pues su travesaño posee una curva que sobresale de la estructura, durante el análisis realizado de esta representación visual, se identificaron rasgos morfológicos replicables, sin embargo, la técnica hace uso de letras preestablecidas, por lo tanto no se encuentra un indicio que hable de letras o signos gráficos que nos representen como payaneses a nivel de Forma.

Ahora para hablar del **Sentido y Representación** el estilo de la letra permite generar una apariencia de elegancia y romanticismo seguido de un alto grado de simplicidad, esto se debe a la ubicación, ya que en el sector histórico no se admiten avisos o placas muy vistosos, lleva consigo un marco el cual está elaborado por 4 puntos ubicados en las esquinas, estos puntos o “clavos” son elementos decorativos y que proporcionan una distinción entre otras placas, sin embargo, este tipo de “clavos” son los que utilizan comúnmente en las placas colocadas en el centro histórico, aparte de decorar tiene su función de sostenerla junto en la pared, proporcionándole distinción al contenido de la placa. Ahora pasando a la **Memoria** desde su técnica y el lugar en donde se encuentra, nos habla de que la placa tiene una vigencia en cuanto a un valor de creencia y respeto, acompañada de aquel estilo de letra que refuerza dichos adjetivos, por otro lado la letra como se expuso en el anterior párrafo, al ser extranjera no brinda detalles que sean propios de la ciudad.

Otra placa encontrada fue la hecha en **pedra de la Torre del Reloj**, ícono de la ciudad de Popayán, en ella podemos apreciar otro ejemplo de memoria, y en este caso no se habla de una persona sino de un monumento construido entre 1673 y 1682, el cual para la ciudad es un símbolo extrínseco, es decir, que su valor simbólico ya no depende de las circunstancias de su entorno, sino que funciona de manera independiente. En esta placa vemos un trabajo muy artesanal por las formas de las letras, un trabajo a mano alzada en el que el paso del tiempo ha hecho de las suyas, su particular “Q” nos muestra un gran tamaño desde su ojo hasta la forma de la cola, su “P” la cual lleva en su parte superior un círculo o una “o” pequeña, junto con esta inscripción lleva un marco el cual es muy sencillo. Otro factor para resaltar aquí, es la herramienta que se ha utilizado para la construcción del texto y el modo en cómo la utilizaron, pues muestra rastros de que la persona encargada no tenía mucho conocimiento, pues a simple vista se ven trazos débiles y temblorosos; esta pieza nos invita pensar de manera especulativa sobre este hecho en particular en esa época relacionado con la construcción de la letra en estos soportes, *¿el autor era en realidad un artesano instruido en estas artes? ¿tenía conocimiento de la construcción de la letras? ¿existía un referentes local o foráneo que guiara dicho proceso? ¿Si*

Categorías

Terminaciones ● ángulos ● particularidades ● recursos gráficos ● categoría tipográfica ●

Tipografía e Identidad

Letras con carácter local

1

La letra E, presenta un brazo superior largo que tiene terminaciones con sérif, su aspecto se debe al soporte y ala técnica empleada.

2

la particularidad de la V que vemos es su sencillez en los trazos, pues no contiene delgados o anchos, a demás de eso, lleva un atilde en forma de cruz..

3

El círculo encima de la P, nos permite preguntarnos ¿qué hace ahí y por qué esta ahí?

4

La letra X en mayúscula, nos permite analizar sus trazos y terminaciones, en este caso todo es mas sencillo, la utilización de la herramienta efectuada de la manera mas normal posible.

5

Letras encima de otras letras, como la L encima de la T, estos tratos o visualizaciones de la letra, se debe a la forma en que está hecho el mensaje y su lengua.

6

La unión de dos letras en este caso la E y la D, para poder ahorrar más espacio y formar nuevas visualizaciones del mensaje.

7

La cola de la letra Q, es extremadamente larga y su terminación se enrosca tratando de formar un caracol

8

Los números están hechos de manera mucho más simple, como si su herramienta no fuera un cincel sino otra cosa, pues los acabados son muy diferentes.

*esta placa estaba destinada a ocupar el sitio que hoy le corresponde, por su importancia, no debían considerarse todas estas determinantes?.*Acá se puede vislumbrar la importancia que tiene la letra como recurso histórico, social y cultural, pues a través de ella podemos leer el contexto y sus dinámicas particulares las cuales nos ayudan a identificar aquellos elementos de la letra que nos hablen de ciudad. No obstante, preguntas como las anteriores manejan el tema de una manera mucho más grande por lo que se podrían responder en otro trabajo de investigación, pues el proyecto “Tipografía e Identidad” *letras con carácter local*, busca en las representaciones visuales elementos desde la **Forma, Sentido y Representación** y la **Memoria**. Su inscripción dice “*Al indigno*¹⁶ *obispo Cristóbal de Quiroz, Popayán y Dios los encomienda: 1679*”

Para continuar, hablar del **Sentido y Representación** de esta pieza permite ubicarse en un lugar importante para la ciudadanía patoja, como lo es el centro histórico, sin embargo, se reconoce es el edificio mas no la placa como tal, a demás de esto sus condiciones visuales ya están muy deterioradas por lo que las letras y sus formas no se pueden apreciar de buena manera, la **Memoria** por su parte nos indica la duración de la pieza junto con el edificio, pero y sus letras, *¿qué pasa con ellas?*, se ve que la apariencia es muy rudimentaria y simple, por lo que se puede inferir que no había interés en la construcción de la letra en la época de fabricación de la placa, debido esto, en la actualidad dicha pieza no posee una *pregnancia total*.

¹⁶ La palabra Indigno hace referencia a que participó físicamente en la construcción de la torre, llenando sus manos, traje y cara de fango, polvo, etc.

Consideraciones sobre la letra Conmemorativa

Al finalizar el recorrido de este escenario, encontramos aspectos que nos hablan de una ritualidad donde el aspecto visual es importante para la gente, por lo cual encontramos una gran variedad de soportes, letras y símbolos, permitiendo conocer aspectos importantes de la letra, como por ejemplo la tumba de don Benjamín, de Juliana, quienes contienen elementos muy distintivos como una firma personalizada o contener muchos aspectos religiosos que marcan una creencia muy arraigada, o lápidas como la de don Jesús, que contiene aspecto mano alzada pero que el autor intenta replicar un estilo de letra muy presente en este escenario, los recursos gráficos empleados abren una puerta importante para el proyecto, porque no necesariamente permite en pensar que se tiene que realizar un sistema tipográfico ALFABETO, pues podría tomarse en consideración estos hallazgos y generar unos Dingbats los cuales involucran aquellos signos y características encontradas en los escenarios que permitan esbozar el imaginario de la ciudad desde los contextos estudiados y de alguna manera generar concordancia, las letras presentes en las placas como la de la iglesia o la de la torre de reloj, permiten observar como la letra contiene rasgos predominantes de la técnica, su soporte y en general estilos de letras muy utilizadas en este escenario, de tal manera el análisis que se obtiene es así:

Forma

- La letra se puede encontrar en mayúsculas y minúsculas ya que es la forma base de la escritura rutinaria, junto con esto se presenta una variedad de letras que van desde, las góticas, manuscritas, con serif, palo seco, no obstante, últimamente las lápidas se hacen con dos tipos que son los más apetecidos, que son letras con serif y manuscritas para los nombres, son utilizadas generalmente y a pedido de los clientes.

- La cromática se presenta en negro y dorado debido a que son colores simples, elegantes y que generan buen contraste con los soportes.

- La técnica más utilizada es el arte funerario y con ella el uso de herramienta mecánica y luego mano alzada para pulir los detalles, de igual manera los símbolos que se encuentran con mayor frecuencia son las cruces, estrellas, figuras de santos, sus aspectos van de acuerdo con el tipo de letra utilizada.

Memoria

- La letra anteriormente tallada a base de guías y catálogos que tenían los lapidarios y sobre todo a mano y cincel, era una forma de ver expresionismo en su trabajo, sin embargo, en la actualidad, existen procesos mecánicos que utilizan letras que ya existen (tipografías) y vienen en el computador.

- La replicabilidad se puede notar en los pequeños detalles hechos las lápidas, a pesar de que es mecánico en la actualidad, aún se ve muy presente los acabados en mano alzada y esto hace que los autores puedan ejercer algún tipo de cambio en la morfología de la letra.

Sentido y Representación

- De manera general, se puede hablar de lo que la gente interpreta de los signos gráficos, pues gracias a los códigos que maneja el escenario conmemorativo, a partir de su simbología como lo son las cruces, las estrellas, los santos y junto con su cromática ha permitido entablar un código gráfico que hace de la letra un medio para reconocer, expresar y perdurar la memoria de una persona, al ser letras ya preestablecidas hacen se replicabilidad morfológica pero la lápida en su totalidad genera una individualidad cargada de sentimientos.

Para concluir, las representaciones visuales encontradas permitieron comprender que los recursos gráficos utilizados en este escenario, permite generar un nuevo discurso en cuanto al valor tipográfico de la ciudad, pues generan un discurso simbólico en torno a un ritual en donde prima la identidad generada por letras y símbolos, a pesar de que este escenario contenga características morfológicas las cuales son de letras que vienen del exterior por medio del computador, se puede decir que al mismo tiempo reciben un tratamiento de mano alzada para pulirlas, por lo cual permite inferir que dichas técnicas utilizadas facilitan el procesos de hacer la letra, no obstante, la letra habla del escenario, los dingbats permiten hacer una transición de aquellas formas ya existentes con los actos simbólicos que realiza la ciudad.

Imaginario de la letra en el E. Conmemorativo

Enaltece en conjunto con los recursos
gráficos.

Experiencia de la labor
Convivencia con la letra

Escenario Ornamental

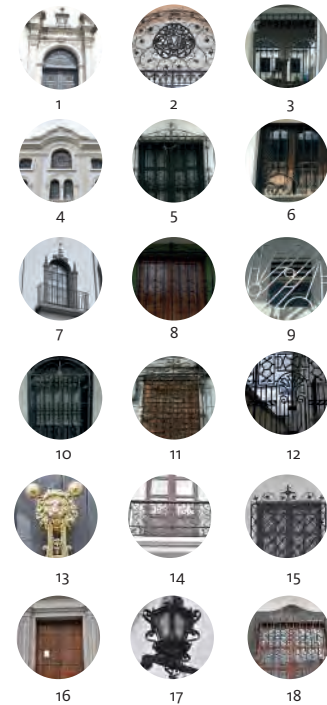
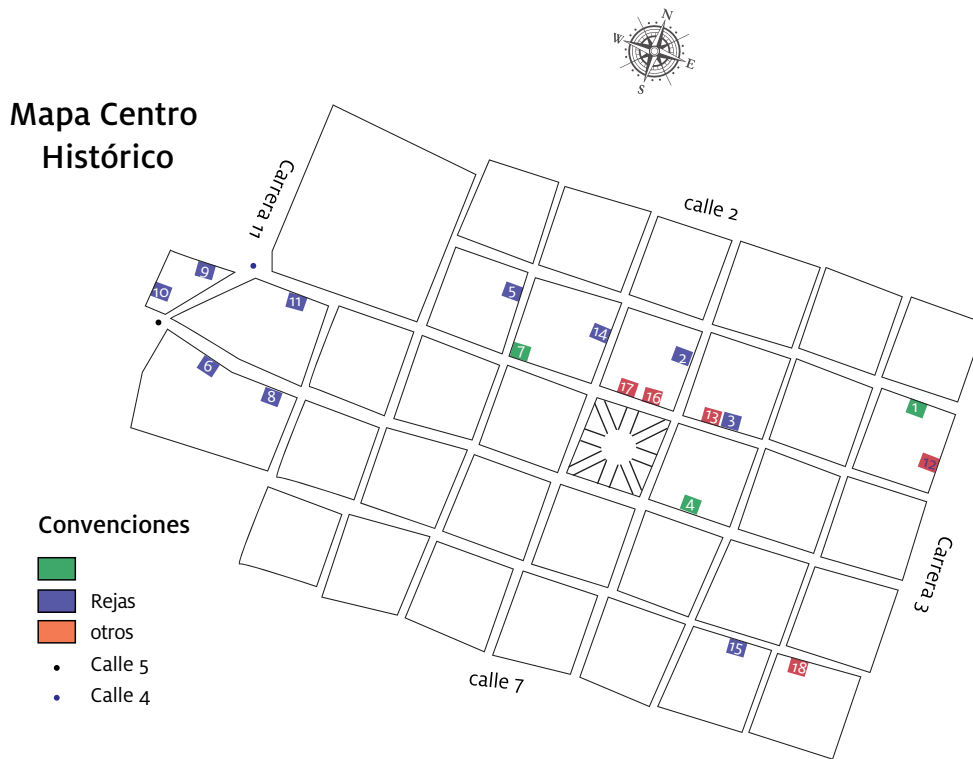
Esta ciudad viene de la mano con la conmemorativa porque hablamos también del centro de la ciudad y la importancia de este para Popayán, sin embargo, en este capítulo haremos un recorrido por aquellas estructuras que han tomado fuerza en el sentido de pertenencia, donde el blanco ya no es blanco, donde una casa ya no es solo una casa, sino identidad, pues en ella residió una persona importante para la ciudad. Sin duda alguna la arquitectura nos habla de un pasado que aún está presente. Un elemento bastante recurrente en este escenario y al que poco se le presta atención, a pesar de que hay toda una simbología en su diseño y producción, es la forja, un proceso de fabricación de objetos que se realiza por la deformación plástica que puede realizarse en dos técnicas, en caliente¹⁷ o en frío¹⁸ y en donde la deformación del material se produce por la aplicación de fuerzas de compresión. Dicho proceso es utilizado para dar una forma y unas propiedades especiales a los metales y aleaciones; como por ejemplo las rejas, las cuales son las más destacadas en esta categoría, no sólo porque siguen el mismo lenguaje de la arquitectura, sino porque la reja con su presencia ayuda a contribuir a la transformación de los espacios arquitectónicos en fortalezas o museos cerrándolos y compartimentándolos.

Logrando así su doble función, por un lado, protege el recinto y por otro, se convierte en una determinante visual. En Popayán, *“la reja tiene una gran influencia española pero también islámica”* (Villota, EL LIBERAL, 2003) por lo tanto es un arte artesanal traído de España que nos da conocer un aspecto visual foráneo y que en estos tiempos a sido apropiado, adaptado y perfeccionado a las necesidades de nuestro contexto. Sin duda alguna en este capítulo no se hablará totalmente de las letras, sin embargo, considero que es pertinente revisar la forja en la ciudad pues su forma y estilo que permite analizar y establecer analogías entre muchos de los elementos de los que hemos venido hablando; letras y aldabones, la metalurgia, entre otros, *¿Qué tiene que ver la forja con la letra?* si miramos a la letra con detenimiento, se puede ver posee en su estructura con bastante semejanza; bucles, terminaciones en punta, en gota, cuadradas, también hallamos contraformas, trazos anchos y delgados, maneja pesos, variables, y otros elementos más. Cualidades intrínsecas a nuestro tema de estudio.

¹⁷ La forja en caliente permite que la estructura interna del metal, o red cristalina, cambie, al mismo tiempo que se aplica una fuerza externa.

¹⁸ La forja en frío dobla y distorsiona el metal estrictamente a través de la aplicación de presión.

El término “reja” proviene de la voz latina régulo que significa barra de hierro plana, la cual hace alusión a aquellas barras grandes que se encuentran ubicadas verticalmente y horizontalmente trabadas, su agrupamiento logra configurar una potente red metálica que cierra un espacio permitiendo su visión desde el exterior. Roma refuerza la idea de encerrar y aislar con un muro resistente que sea transparente, permitiendo así el paso de la visión y la luz, logrando la aplicación del concepto de seguridad como un elemento importante, para lograrlo se vale del hierro como material principal de la obra, con lo cual su resistencia y seguridad alcanzaba los más altos grados, tanto como la piedra y más que la madera o el propio ladrillo. (Olague, 1997, pág. 87).

Al pasar de los años se conserva esta idea de solamente seguridad, naciendo así, el concepto “Rejería arquitectónica”, y junto con ella la decoración, es así como en la ciudad de Popayán se puede apreciar diferentes apariencias de la reja permitiendo relacionar dichas formas con las letras y como a partir de su técnica expresiva permiten la generación de nuevas apariencias siguiendo un canon, esto lo podremos apreciar a medida que avancemos en este último escenario. En este caso, las rejas se ubican en las calles de la ciudad y se tomará como referencia el mismo recorrido que se hizo con el escenario comercial, desde las calles principales, es decir, calle 5 con carrera 20 hasta la carrera 3, de igual manera la calle 4 con carrera 20 hasta la carrera 3.

Forja en este escenario

Popayán, fundada el 13 de enero de 1537, es una ciudad contenedora de los legados de la arquitectura española y que, sin lugar a dudas, presenta un asombroso y encantador rasgo representativo de aquella época colonial en sus ventanas, puertas y rejas.

Como se mencionaba en el capítulo anterior, la transición de la forja brinda la posibilidad de que no solo la gente o edificaciones importantes pudieran obtenerlas, poco a poco esta técnica fue pasando al transcurrir de los años de iglesias, cementerios y casas del centro de la ciudad a sus periferias; durante dicha transición y desplazamiento, en Popayán se establecieron tres estilos importantes los cuales hacen de esta ciudad importante y con una carga visual y cultural muy alta, se destacan el estilo de la forja clásica, la forja romántica y por último la forja natural como nos comenta el profesor de Forja de la Escuela Taller Jose Antonio Valencia¹⁹, quien nos brinda su conocimiento, otra persona quien ayudó fue don Carlos Solano, herrero empírico el cual trabaja la forja caliente y tiene su negocio en el norte de la ciudad (llegando al sena).

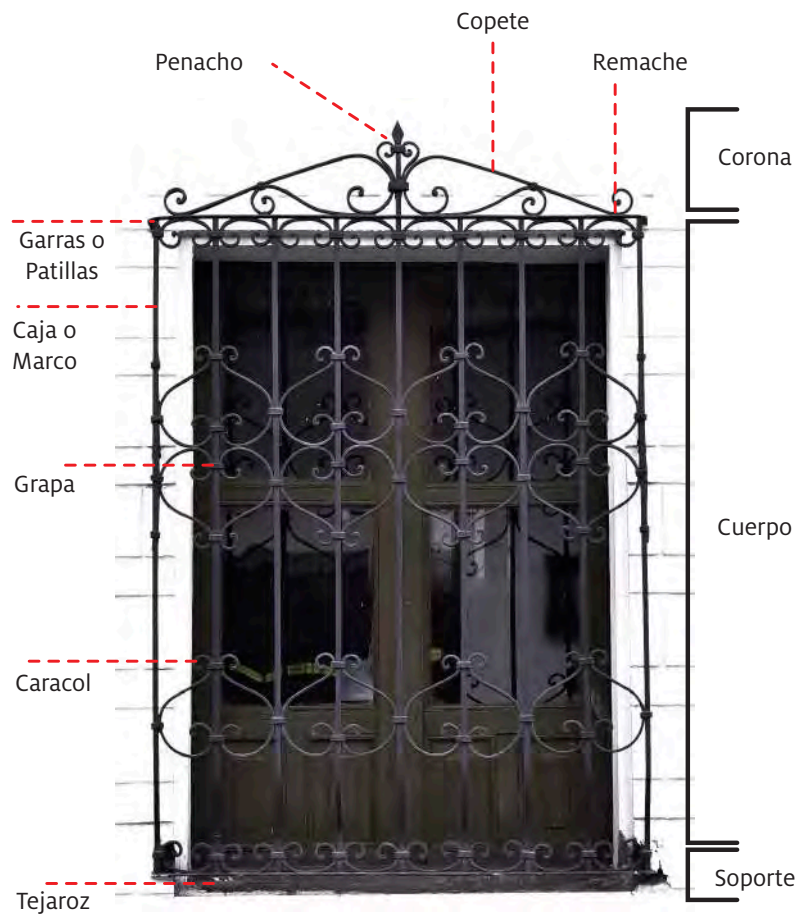
La forja clásica se caracteriza por su tratamiento de martillo y fuego para darle forma al metal, sus formas resultantes son los caracoles, flechas, las gotas, esta forja es conocida por sus remaches, y no soldadura como en la forja moderna, su aspecto por lo general es simple y en su apariencia no lleva demasiados elementos decorativos.

La forja romántica derivada de la clásica maneja el mismo tratamiento de martillo y fuego, se caracteriza por el uso repetido de la espiral, de usar remaches y pequeños puntos de soldadura como refuerzo y motivo de ornamentación, a demás la sencillez de las formas generan en conjunto grandes y complejos diseños.

¹⁹ Profesor de Forja de la escuela taller y profesional en forja fría.

Por último la forja natural se caracteriza por ser forja fría, es decir se obtiene por un proceso con maquinaria y soldadura para obtener sus formas, sus diseños son mas que todo flores, soles, montañas, pero también recurren mucho al los caracoles.

Para familiarizarse con las diferentes partes de la reja se muestra la siguiente imagen

Anatomía de la reja

Tipografía e Identidad

Letras con carácter local

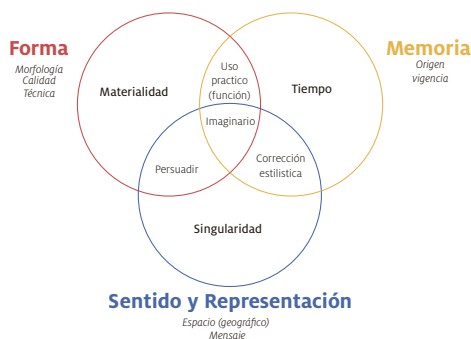

Diagrama explicativo de la elección de las manifestaciones escogidas para hablar en este capítulo

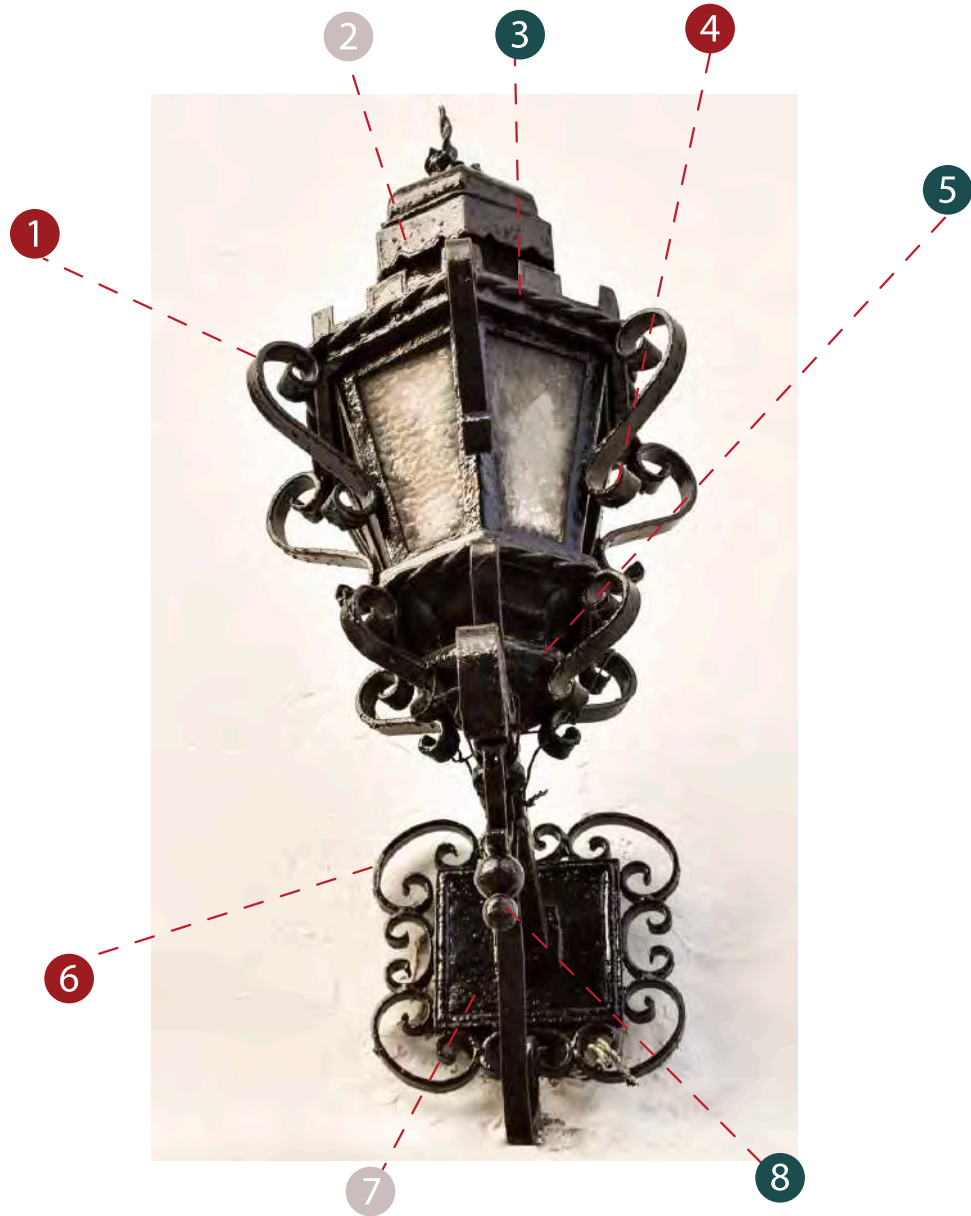
- Por su aspecto visual, de material y funcionalidad
- Determinada por su técnica, acopla y replica aspectos del sector histórico
- Su configuración estructural remite al estilo de la ciudad

Durante el recorrido del escenario ornamental se visitaron 18 lugares, ubicados en las calles principales, es decir, calle 5 con carrera 20 hasta la carrera 3, de igual manera la calle 4 con carrera 20 hasta la carrera 3, se escogen estos lugares debido a que el centro histórico posee representaciones visuales que están cargadas de elementos representativos de la forja, y que son los referentes a las diferentes manifestaciones del resto de la ciudad, todos estos datos se encuentran consignados en el chibalete gráfico (bitácora) con su respectiva información, por lo tanto y gracias al análisis y diagnóstico que facilitó la ficha filtro, que con la información recogida en ella, permitió escoger 6 lugares de los 48 dado a su alto grado de elementos reiterativos. Son importantes estas imágenes para el proyecto porque ellas contienen elementos característicos del escenario, ayudando así a una fácil visualización del mismo y comprensión de las representaciones visuales.

Durante el recorrido por la escenario ornamental, logramos encontrar rejas de todos los tamaños, formas, estilos, tal es el caso de la “**lámpara del Parque Caldas**”, ubicada en la calle 4, a lado del Banco de Bogotá, su apariencia está cargada de elementos decorativos que hacen al objeto deseable, está construida a partir de la técnica de forja en caliente y en fría, y su estructura consta de hierro y láminas, su base siendo la parte más rígida sostiene el cuerpo el cual está decorado con orlas.

Dichas orlas en comparación con la letra las podemos ubicar como posibles bucles, sus terminaciones en colas o remates, semi caracoles como astas onduladas, además de esto, sus elementos constitutivos como los son los caracoles, cumplen la función de adornar y proteger la bombilla. Desde el **Sentido y Representación** esta lámpara en su forma refleja características que ha adoptado el sector histórico, desde una visualización elegante, romántica caracterizada por la técnica empleada en ella, la cual nos cuenta una historia, desde la expresividad del herrero y lo que quiere transmitir su pieza respeto al contexto en donde se encontrara, por otro lado, la **Memoria** hace que este objeto recobre una identidad en el escenario por su apariencia llamativa, la cual se impregna en la mente buscando evocar el imaginario del parque caldas que tiene la gente, la forja por su repertorio de formas hace que las personas la reconozca con facilidad permitiendo asociarlas con el ámbito elegante y de seguridad.

Popayán de una manera muy particular atesora en sus rejas un exquisito patrimonio artesanal, es así como encontramos “**la reja del palacio de justicia**”, su estructura simple y el manejo de la técnica nos permiten encasillarla en la forja clásica, aproximadamente

Categorías

- Terminaciones ●
- ángulos ●
- particularidades ●
- recursos gráficos ●
- categoría tipográfica ●

Tipografía e Identidad

Letras con carácter local

1

Los elementos decorativos de la forja, en este caso los caracoles o caracolillos completos, formas que esteticamente son las más repetitivas y representativas de esta técnica.

2

Conocido como guardapolvos, protege la parte superior de la estructura, en este caso la lampara a demás de su aspecto decorativo

3

la forma entorchada, comprende este tipo de objetos por un valor estetico pues permite una visualizacion dinamica y no estatica

4

Los semi caracoles son realizados por medio de una maquina manual y se puede realizar en frio o caliente.

5

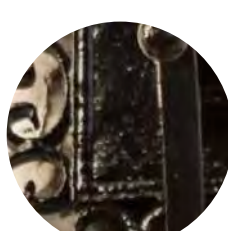
Base, esta es la que soporta la estructura completa, en este caso la lampara y sus decoraciones.

6

el caracol en forma de C, sus extremos se encuentra enroscados y este elemento es utilizado en su mayoría para cerrar el marco

7

Soporte número dos, en este caso una patilla gruesa, pues esta sirve como soporte y agarre de la lampara y la pared

8

Un elemento meramente ornamental.

del siglo XVII, en donde eran muy sencillas, de barrotes abalaustrados y torneados, sin ningún tipo de decoración; que nos permite analizar los resultados que deja el tipo de técnica empleado, en este caso el hierro mismo produce las figuras que configuran la reja, de igual manera se utiliza la soldadura pero para los bordes y vértices, en el caso de esta pieza gráfica se puede observar que el cuerpo es el que contiene toda la decoración, en él se hallan formas que dibujan la figura de un indígena precolombino. Como muestra la imagen es importante en este oficio hacer un zoom a aquellos detalles como las curvas que nos hablan de posibles cuellos o barrigas para letras que los posean, vértices donde podemos pensar en espolones o arcos, quiebres para generar colas o terminaciones en gota o cuadras entre otros, estos elementos nos podrán brindar información para poder así analizar y determinar aquellos detalles que son replicables y que guardan en sí un valor cultural por su aspecto decorativo, representativo de las casas que se encuentran en el sector histórico.

Es así como podemos apreciar desde rejas de barrotes cuadrados, planos o redondos cortados por dos barras transversales hasta llegar a los delicados dobleces y filigranas de cintas de hierro, sin duda alguna hay una extraordinaria diversidad de estas creaciones artísticas que van de la mano con el **Sentido y Representación**, pues estos elementos hacen que dicha reja refleje un aspecto elegante y fresco, además de esto, se refuerza dichos adjetivos por el lugar en el cual se sitúa, permitiendo así aportar al imaginario de la gente sobre la importancia de la reja para Popayán tanto en el aspecto de seguridad como el decorativo, esto hace la forja sea un elemento representativo de la ciudad que genera identidad, apoyándose en la forja clásica y moderna, es así que en la **Memoria** y hablando con don Carlos Solano se buscó rasgos repetitivos que sean capaces de brindar una idea de que hay una replicabilidad en la pieza, un distintivo que habla de la ciudad, sin embargo, sin conocer el autor real de la reja y la fecha exacta de la elaboración solo podemos dar especulaciones de su época y estilo; no obstante, dentro de estos rasgos podemos hablar de unos detalles predominantes que ayudan a construir una imaginario.

Como nos comentó don Carlos Solano el estilo de rejas colonial (español) se puede apreciar por las barras ya sean planas o redondas, rectas o entorchadas de hierro unidas por caldeado y arabescos, son un poco ostentosas en cuanto a sus terminaciones en forma de lanza, que por cierto son muy puntiagudas dependiendo del lugar.

Tipografía e Identidad

Letras con carácter local

Categorías

- Terminaciones ●
- ángulos ●
- particularidades ●
- recursos gráficos ●
- categoría tipográfica ●

1

El tipo de forja empleado en el material, en este caso el hierro, permite conocer otros resultados, como por ejemplo, la forja caliente es doblada con el calor y no tiene uniones con soldadura, de esta manera, sus vértices son naturales.

2

Sus terminaciones como en este caso pueden ser cuadradas, puntiagudas, o semi cuadradas, por tanto, esta técnica permite entablar relaciones de forma con la letra.

3

Sus contraformas marcadas permiten hacer relaciones con las letras, determinando similitudes que fortalezcan aspectos morfológicos de la letra..

4

Las formas circulares o semicirculares se encuentran entorno a vertices naturales, los cuales permiten un analisis comprensible de terminaciones de la letra.

5

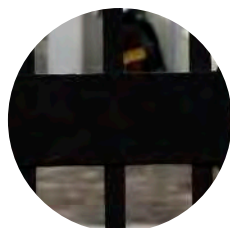
Las formas circulares o semicirculares se encuentran entorno a vértices naturales, los cuales permiten un análisis comprensible de terminaciones de la letra.

6

Las formas planas, son comúnmente laminas del mismo material, están intervenidas según el diseño del autor, en este caso sin elipses alargadas..

7

Las formas planas, son comúnmente laminas del mismo material, otras son sin intervenciones y su función es para decorar y darle soporte a la estructura

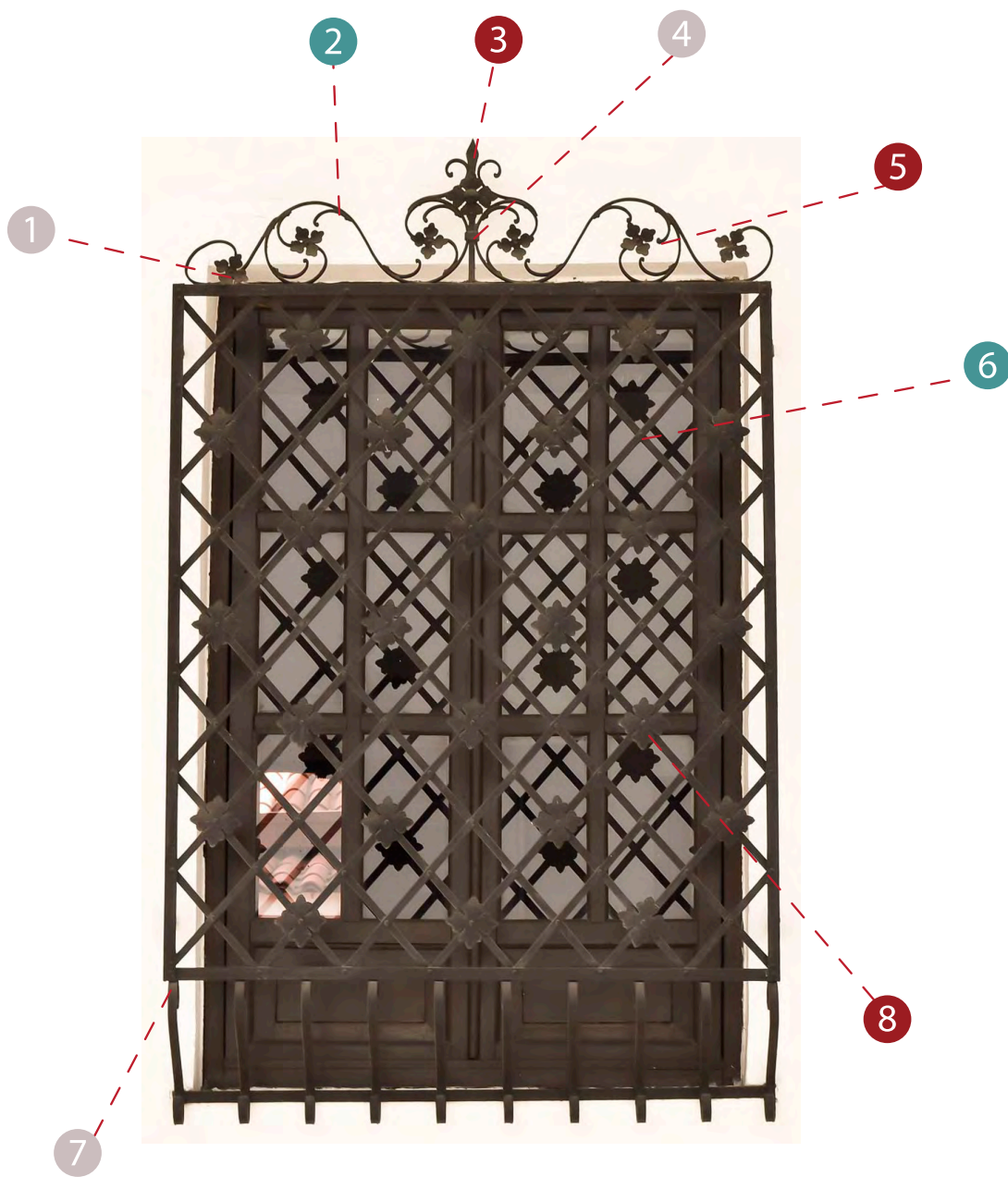
8

La grapa, como un elemento decorativo pero también para dar firmeza a la reja, esta se machaca o golpea para que apriete los otros hierros

Siguiendo el recorrido, se encontró una “**reja en la ventana de una casa particular**” ubicada en la calle 3era con carrera 7 en el centro de la ciudad, pues en ella se puede encontrar una serie de elementos que hacen a esta pieza rica en formas, significados e historia, desde su cuerpo indica la forma en cómo se hace visible ante los habitantes de la ciudad, pues genera una rejilla entrecruzada, donde los puntos en que las láminas se cruzan se coloca un botón, de aquí se puede pensar en detalles como los vértices de las letras, también se puede es una flor de cuatro pétalos en algunas partes de la reja donde se entrecruza, su soporte que es la parte inferior tiene unas pequeñas garras que sobresalen de manera tímida y se clavan en la pared, la apariencia de ellas hacen pensar en características de la letra tales como los ganchos, orejas, patas, arcos, cuellos entre otros; ahora pasando a la parte superior de la reja, encontramos el coronamiento, característico de las rejas antiguas de la ciudad, en esta parte de la reja vemos que sobresale el copete, conformado por las figuras que están al lado derecho e izquierdo puesto del elemento central llamado penacho, con las formas de dichos elementos se puede pensar en brazos, astas onduladas, bucles para la creación de las letras o dingbats, las piezas nombradas de la reja las podemos apreciar en la taxonomía realizada, y también se reconoce que cumplen una función meramente decorativa e histórica, por un lado su función decorativa, la cumple a partir de sus rasgos estéticos, sus adornos y formas, la función histórica, desde el momento de replicar un estilo, desde su configuración estructural.

Desde el **Sentido y Representación**, la reja con sus formas y ubicación transmite una apariencia elegante, estilizada que permite hacer una relación con el aspecto del centro histórico, de esta manera la reja desde sus detalles puede formar una idea del código gráfico de la ciudad, ya que los elementos que conforman la pieza se ven repetidos constantemente, la expresividad del herrero marca sin duda unos parámetros que bañan la reja con apariencias particulares pero con detalles que marcan un estilo propio de la ciudad; la **Memoria** permite desde los elementos que conforman la reja, identificar los más destacados y así replicarlos, nos remite a una época como la romántica por los elementos empleados en la estructura, pero no se puede definir una fecha exacta, ya que no tenemos conocimiento de su autor a demás de esto y como se ha visto la replicabilidad se habla desde la formas, permitiendo así lograr un imaginario de ciudad clásica como se conoce popaían.

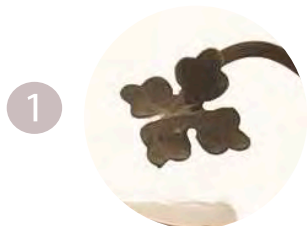

Categorías

Terminaciones ● ángulos ● particularidades ● recursos gráficos ● categoría tipográfica ●

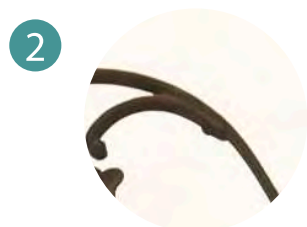
Tipografía e Identidad

Letras con carácter local

1

Las flores, en este caso un trebol de 4 hojas, sus detalles, permiten ver la manera en como han cortado la lamina y unida en el centro como un remache.

2

Las bifurcaciones son muy presentes en esta técnica, originada por soldadura, las varillas se desprenden formando trazos que terminan en semicírculos en este caso o pueden terminar en gotas, caracoles

3

Aquí se puede ver el Penacho, que de manera decorativa nos muestra el estilo que tiene la reja, su terminación central es puntiaguda, la varilla es golpeada hasta dejarla plana, acompañada están dos caracoles y una rosa

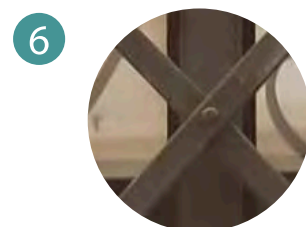
4

El remache como elemento para sostener varillas que se bifurcan para realizar orlas, caracoles, gotas.

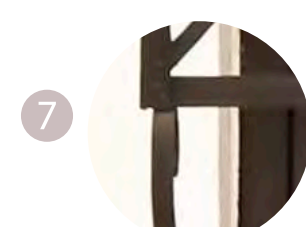
5

Las varillas planas permiten apreciar un tipo de terminación diferente a las redondas, en este caso su gota es muy sutil, en la forja fría, casi siempre se ve las bifurcaciones de varillas montadas unas con otras

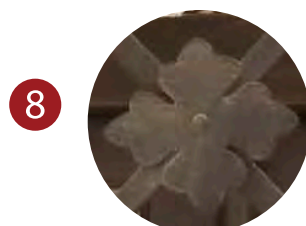
6

En esta técnica se puede encontrar también varillas que están unas encima de otras y unidas por un remache, comúnmente esta parte de la reja se ve cuando se realiza una trama.

7

La esquina de la reja, aquí suceden dos momentos uno, aparecen las garras, estas sirven para sostener la estructura junto a la pared, y por otro lado aparecen los elementos decorativos como las varillas onduladas.

8

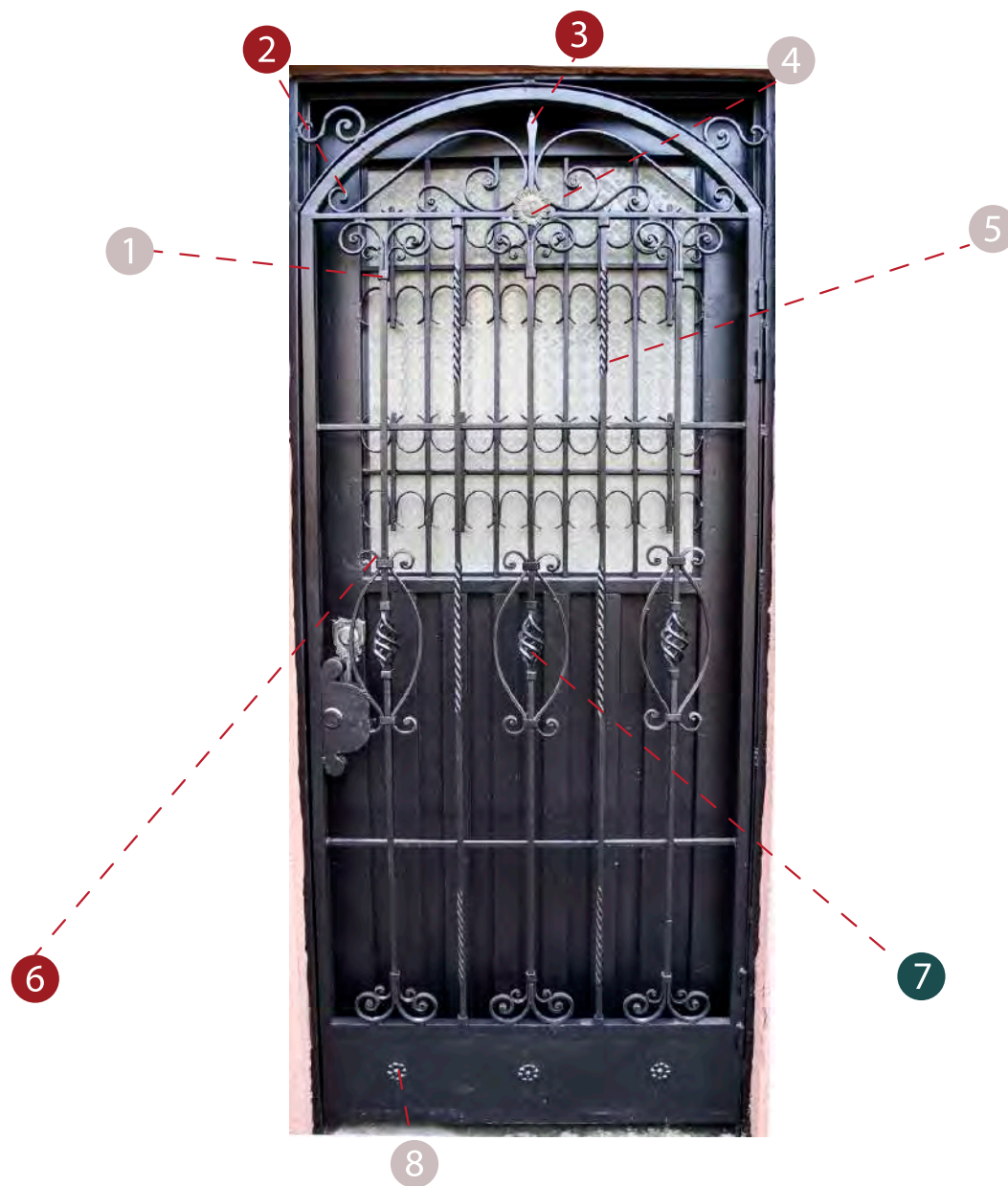
Las flores, en este caso un trebol de 4 hojas, sus detalles, permiten ver la manera en como han cortado la lamina y unida en el centro como un remache.

Terminado con nuestro recorrido hallamos una “**reja- puerta**” situada en la carrera 6, en las periferias del sector histórico, esta reja reúne muchas de las formas que se han visto a lo largo de esta ciudad ornamental, pues de alguna manera es el ejemplo que muestra el lado de las periferias de copiar al sector histórico por el valor simbólico que posee, pues sus formas, material, adornos rescatan aquellas maneras de generar un prestigio y de igual manera esa necesidad de proteger el lugar que se habita, así como desde su soporte el cual está hecho por una lámina completa la cual la acompaña 3 botones en forma de flor, por otro lado, el cuerpo mantiene una forma elegante y sencilla, atravesado de manera vertical por 3 ejes los cuales contiene un elemento entorchado y un botón en forma de sol, dichos elementos proporcionan información para posibles recursos gráficos que complementen el sistema tipográfico; en la parte superior, es decir en el coronamiento vemos dos copetes muy sencillos los cuales forman al mismo tiempo el penacho, igualmente está acompañado por un marco y patillas adicionales que ayudan a sostener la reja, todas estas características de la reja nos permiten relacionarlas con la morfología de las letras, pensar en bucles, astas onduladas, astas descendentes, barras, terminaciones y de más.

Desde el **Sentido y Representación** Todos estos elementos unidos forman una pieza en forja con un valor para la gente que habla seguridad y decoramiento, al mismo tiempo el querer replicar estas figuras no solo en el centro histórico sino en sus periferias y lugares más apartados de la ciudad, nos permite comprender la configuración de estos valores que se arraigan a la estructura y la gente acoge esta pieza como un elemento para el hogar, al mismo tiempo la cantidad de elementos que tenga la reja denota el poder adquisitivo que puede tener el dueño, por otro lado la **Memoria** recupera y replica aquellas formas más relevantes de la pieza, haciendo que ese elemento sea importante para la construcción de la estructura y nos permite construir un imaginario de aquellos detalles con los que se particulariza la forja, por lo cual en la reja se encuentra la calidad del artesano y la disposición de elementos que hablan de un momento histórico.

Tipografía e Identidad

Letras con carácter local

Categorías

- Terminaciones ●
- ángulos ●
- particularidades ●
- recursos gráficos ●
- categoría tipográfica ●

1

En la forja son característicos las grapas, las cuales a demás de su fusión decorativa ayuda a sostenerlos caracoles, estas formas son utilizadas en la forja caliente.

5

La varilla entorchada es otro de los elementos que se encuentran con regularidad, su forma parecida a un remolino.

2

Los caracoles particularmente están ubicados en toda el área del marco utilizado por esta técnica, en este caso está ubicado en la parte superior, y su trazo termina en una gota.

6

Los caracoles se pueden ver en 3 tipos de varilla, como en este caso, es varilla cuadrangular que permite otro tipo de acabados, que su gota es mas gruesa

3

Los caracoles particularmente están ubicados en toda el área del marco utilizado por esta técnica, en este caso está ubicado en la parte superior, y su trazo termina en una gota.

7

Este otro tipo de entorchado el cual funciona doble, produce un aspecto ostentoso marcando un estilo y economía de su dueño.

4

Los recursos gráficos en esta técnica también son recurrentes, en este caso esta el girasol con un rostro, principalmente su función es decorativa.

8

Otro de los recursos gráficos utilizados son las rosas, como se ve aquí, esta construida de manera simple, porque en este aspecto hay variedad de formas.

Consideraciones sobre el escenario Ornamental

Durante el recorrido de este último escenario y al no ser letras exactamente sino estructuras y formas lo que encontramos, nos remitimos a los detalles característicos de esta técnica, debido a la gran cantidad de rejas que se hallan en la ciudad, unas más antiguas que otras, por lo tanto, genera una replicabilidad expresiva y técnica., Arroizando como resultado lo siguiente.

Forma

- Dentro de la forja y más exactamente en las rejas, se encuentran características las cuales se pueden comparar con la morfología de las letras, y a pesar de que hay muchas cosas en la ciudad en donde se podrían relacionar con ellas, la forja permite establecer una relación funcional, simbólica e histórica dentro de la ciudad, ya que hace parte de una técnica antigua que continúa vigente adaptándose a los cambios del tiempo pero conservando sus elementos más importantes y estos a su vez se relacionan con características de la letra tales como terminaciones, astas, bucles entre otras

- Se presentan modulaciones y formas repetitivas que pueden ser aplicadas para la construcción de la letra, pues las partes de la reja proporcionan detalles que son semejantes y con ellos se establecen relaciones que permitan la generación de propuestas en torno a la tipografía.

- El material que se utiliza con frecuencia para hacer las rejas es el hierro por su durabilidad, maleabilidad y consistencia, dichas características hace que la pieza sea idónea para proteger y paralelo a eso puede referenciar posibles conceptos tipográficos.

Memoria

- Lo consultado con don Carlos Solano hace referencia a que el origen y vigencia datan de más de 10 años atrás, sin embargo, poder definir un año exacto sin conocer el autor es complicado, por otro lado, si se puede hablar de que sus formas tratan de encasillarse en una época, la cual es la Romántica.

- La técnica empleada y la más utilizada en rejas es la forja caliente, la cual permite ubicarnos con unas características reconocibles ante la pieza final y nos deja hablar de replicabilidad, de igual manera los detalles y terminaciones de las rejas, permiten generar partes de las letras como gotas, puntas, serifas.

Sentido y Representación

-La reja es un elemento característico que utiliza las personas de la ciudad para brindar decoración y al mismo tiempo protección hacia sus casas o locales, otro aspecto a considerar es que las formas y la cantidad de elementos que se utilizan para decorarla nos permite intuir si el acreedor posee poder de adquisición, sin embargo, también es determinado por el lugar en el que se encuentran.

- A pesar de que la forja utiliza las mismas formas como por ejemplo los penachos, caracoles, gotas, grapas entre otros, su los resultados a nivel expresivo es individual (o es diferente en cada caso), que permite la creación de nuevas formas de visualización.

Para concluir, las representaciones visuales encontradas nos permitieron comprender dicha relación que tienen las cosas con las letras, en este caso la forja a través de la reja, brinda aspectos con los cuales permite realizar una comparativa estructural, lo cual deja observar que sus características de formas y técnica son replicables, paralelamente a esto, su particularidad reside en el aspecto expresivo ocasionando, que la reja hable del escenario y al mismo tiempo permita hacer semejanzas con la morfología de la letra, proporcionando ideas para la creación de un sistema tipográfico.

Todas las representaciones visuales encontradas durante el trabajo de campo están en el anexo 10 y las taxonomías en el anexo 18

Imaginario de la reja en el E. Ornamental

Estructura solidada cargada de expresión y protección.

Experiencia de la labor
Convivencia con la letra

Tipografía e Identidad

Letras con carácter local

Se encuentran muchos imaginarios, por lo tanto, yo como diseñador que posee un conocimiento gracias a la academia, experiencia e intereses, hago una reinterpretación de aquellos imaginarios, sin embargo no es posible hablar de un imaginario único, por lo tanto se hace una aproximación a este para hablar de Popayán desde uno de sus escenarios.

Paneo general de cada ciudad

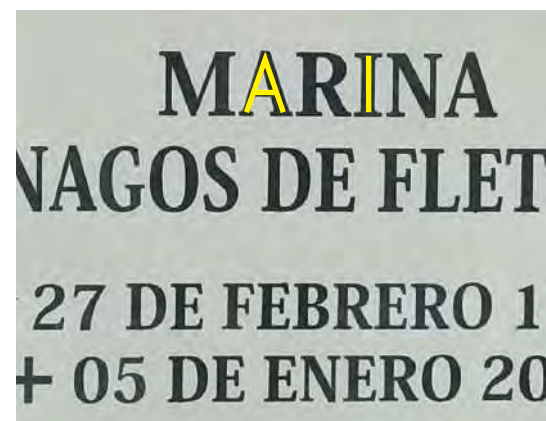
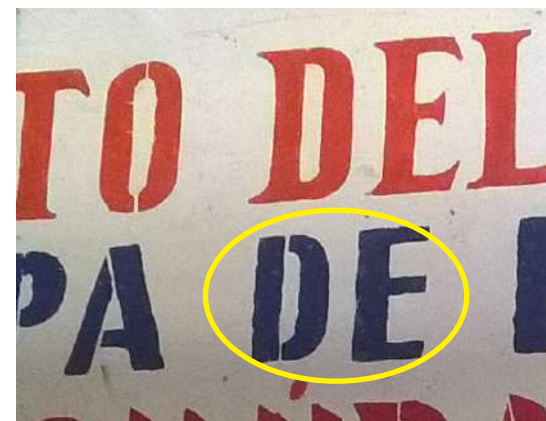
A continuación, se mostrará los aspectos más relevantes que se encontraron dentro de los escenarios, divididos de la siguiente manera, en la parte lateral izquierda se encuentran las 4 contextos estudiados (**E. Popular, E. Comercial, E. Conmemorativa, E. Ornamental**) y en la parte superior, dividida por categorías que comprenden la descripción, morfología, la técnica, materialidad, recursos gráficos, cromática. Fue necesario realizar estas observaciones, ya que posibilitan una mirada global para realizar comparaciones y determinar similitudes, diferencias y cantidad de características sobresalientes importantes para este proyecto (ver anexo 19).

Entre las características más predominantes tenemos su valor monetario (factor importante para determinar calidad, poder adquisitivo, durabilidad, etc.), su soporte, símbolos, ilustraciones y materialidad, pues durante los recorridos y el análisis realizado se pudo identificar que estos elementos son clave para la elaboración y visualización de cada pieza, se tiene en cuenta entonces que dentro del proyecto pueden ser categorías que funcionan de manera

individual o en conjuntos, pero siempre teniendo en cuenta a la letra como eje principal. Al final de este paneo se obtienen los siguientes resultados:

- Las letras se presentan en mayúsculas debido a su función de distinguir y jerarquizar las palabras, de igual manera clarifican (legibilidad y/o lecturabilidad) y facilitan la comprensión de lo que se lee.
- Las letras se rigen por una categoría, en este caso la Romana (la mayoría de representaciones visuales llevan serifas), por lo tanto, marcan una tendencia a seguir.
- La estructura de la letras presentan trazos que se pueden trabajar desde la modulación permitiendo así una fácil reproducción en los diferentes soportes que se hallaron en el trabajo de campo.
- El valor monetario influye en la letra (construcción del diseño de esta), ya que el cliente escoge la técnica, materiales y soporte en donde irá la pieza final, por lo cual el trabajo obtiene diferentes resultados y visualizaciones, estos factores hacen que la letra tenga un valor por su calidad.
- La cromática es una pieza clave para escenario, su diversidad es grande y particulariza a cada sector, pues cada uno de ellos maneja un código cromático que permite agruparlos dependiendo de sus servicios, productos y funcionalidad.
- La utilización de los recursos gráficos cumple la función de reforzar ideas, acompañar texto, identificar el lugar, sobresalir de las otras piezas, al reforzar un mensaje de manera gráfica, facilita que este se pueda reducir, para así aprovechar mucho más el espacio de diseño o composición, se caracterizan más las sombras, marcos, outlines, botones, cruces, los cuales a futuro podrían ser complementos del sistema tipográfico.
- La reja posee elementos que pueden ser reinterpretados para generar partes de la letra como por ejemplo bucles, brazos, colas, astas, apófige, ápice, etc. Permitiendo nuevos diseños de letras, aprovechando la semejanza y particularidad constructiva

A manera de conclusión encontramos en el escenario ornamental una variedad considerable de aspectos como sus terminaciones, la corona, caracoles, etc., los cuales nos aportan de manera formal y conceptual a la construcción de un sistema tipográfico que más adelante serán mencionados detalladamente, sin embargo, no se dejó de lado a las otros escenarios, pues se tuvieron en consideración algunas características tales como la escala, la categoría de la letra y su apariencia en altas.

representaciones visuales encontradas en el trabajo de campo

Primeros acercamientos al sistema tipográfico

En el momento de haber finalizado el trabajo de campo, se realizó el diagnóstico completo de lo hallado en los diferentes escenarios, en conjunto con la taxonomía de imágenes, objetivos del proyecto y las estrategias exploratorias de reconocimiento, así se logró construir una matriz semántica. Dicha matriz permitió encontrar una serie de elementos característicos y sobresalientes a nivel de la forma, función y semántica los cuales trazaron unos linderos a considerar para el acercamiento al sistema tipográfico de carácter local como, por ejemplo:

Semántica: Se habla de unas categorías evaluativas, (Forma, Sentido y Representación y Memoria) dichas categorías están presentes en la ficha filtro*, la cual da un panorama desde el imaginario de la letra, su funcionamiento y la importancia que tiene para cada escenario o ciudad.

La letra y sus propiedades

	Escenario Popular	Escenario Comercial	Escenario Conmemorativo	Escenario Ornamental
Semántica	<p>Forma Sentido y Representación (Su aspecto persuade por su expresión morfológica)</p>	<p>Forma Sentido y Representación (Su aspecto trata de aludir al sector histórico)</p>	<p>Forma Sentido y Representación memoria (Su aspecto rememorar lugares y personas)</p>	<p>Forma sentido y Representación Memoria (Sus formas se relacionan con la estructura de la letra y se establecen desde la protección y ornamentación)</p>
Forma	<p>Técnica (stencil) Herramienta: (plantilla, pinturas) Soporte (paredes) Letra artesanal</p>	<p>Soporte (Madera, paredes) Materialidad (Bronce, acrílico) Letras predeterminadas</p>	<p>Soporte (mármol, granillo) Herramienta (cincel, fresadora) Tipo de letra (script, Romana y gótica para ver)</p>	<p>Material (hierro) Modulación (replicabilidad) Artesanal (signo y símbolos)</p>
Función	<p>Figurativo (comunicación) Económico Escala (para ver)</p>	<p>Figurativo (comunicación) Escala (para ver) Titulares</p>	<p>Revive (hechos) Honar (letra) (signos símbolos) Costoso (soporte)</p>	<p>Embellecer Robusta (durabilidad) (Fuerza) Escala (Símbolo y signo) Para ver</p>

Matriz que permite ver las propiedades de la letra en los 4 escenarios. Ver anexo 13

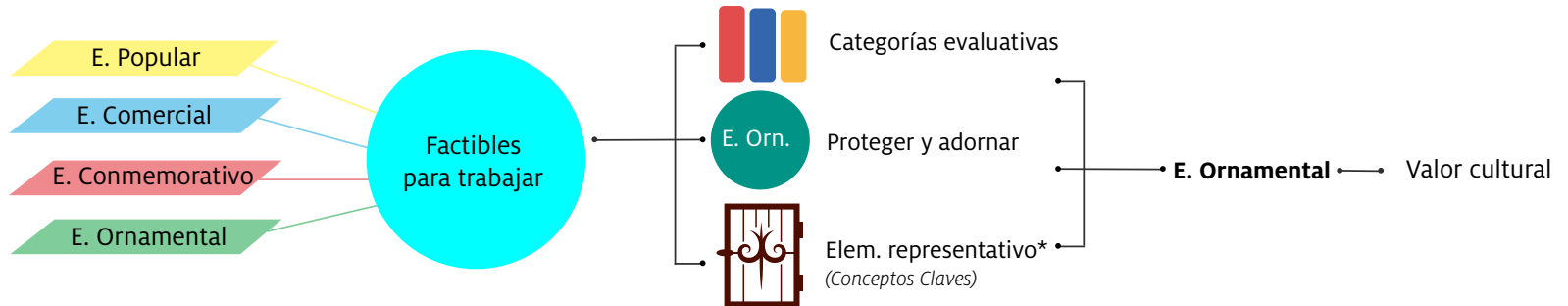
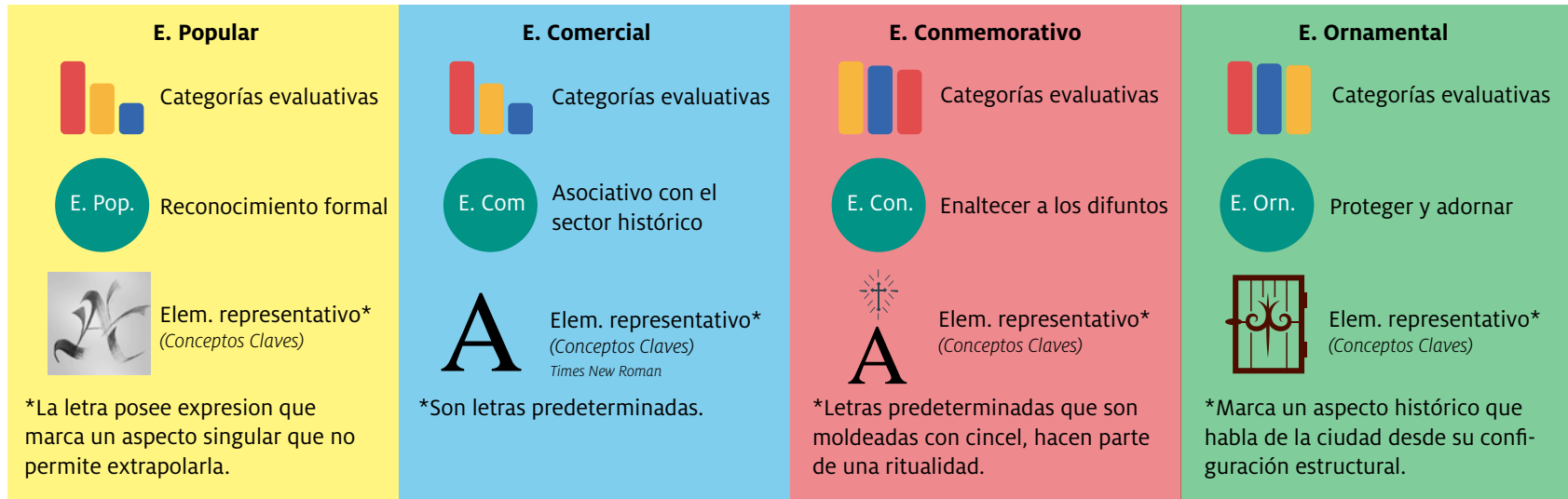
Forma: Permitió encontrar similitudes y elementos importantes tales como su técnica, herramientas, soportes, materialidad, entre otros, que sirvió para poder entender los rasgos morfológicos que debe tener el sistema tipográfico.

Función: Se reconoció aspectos y cualidades predominantes que permitieron fijar unas constantes de las letras en dichos escenarios estudiados, tales como: la escala, rendimiento, estilo, pesos, la categoría y su funcionalidad (letras para titulares).

Como se puede ver en la matriz semántica, todos los escenarios tienen características muy importantes, que hacen de cada uno único (particular) y al mismo tiempo comparten elementos que los unen; es importante aclarar que cada uno de ellos (escenarios) es factible de trabajar, por su valor significativo con la letra, sin embargo, para este proyecto se toma aquel que contiene varios elementos que cumplieron con mayor nivel las categorías evaluativas, en este caso el escenario ornamental, el cual posee características en su estructura que permite hacer una relación con las partes de las letras, pues los detalles que hay en la forja payanesa hacen posible hablar aspectos de carácter local, hay pertenencia de la gente hacia estos objetos por su doble funcionalidad y a demás de esto, marca un aspecto histórico hablándonos de una época colonial en la ciudad, que se ha mantenido a lo largo de los años teniendo en cuenta su evolución en formas de presentación, pero siempre cargando el aspecto propio de la ciudad. Para finalizar, tomando en cuenta los datos finales del paneo general, los resultados de la matriz y las consideraciones de cada escenario, se establecen las siguientes características que hacen posible una proyección hacia el sistema tipográfico, enmarcadas en la construcción de un imaginario de letra que hable de Popayán desde un escenario.

Tipografía e Identidad

Letras con carácter local

Convenciones

Categorías evaluativas: ■ Forma ■ Sentido y representación ■ Memoria ● Imaginario

Como se puede ver los 4 escenarios poseen características similares, no obstante, sus categorías evaluativas tienen una importancia diferente en cada escenario, determinadas por las mismas personas que los habitan, un imaginario y por último una característica particular que los distingue, esta característica va en función a los conceptos claves del proyecto que nos ayudan a definir un valor cultural, de esta manera el escenario que cumple con un alto grado los 3 momentos es el escenario ornamental.

En qué contribuyen los escenarios al sistema tipográfico

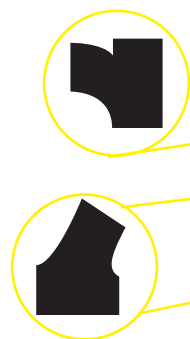
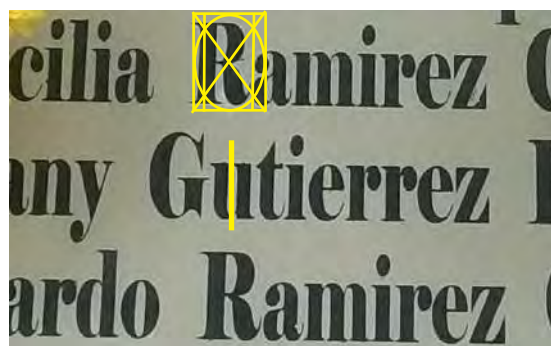
- Al recoger y analizar las diferentes representaciones visuales de los escenarios y viendo la utilización recurrente de las letras altas, es decir en mayúsculas, se le prestó mayor atención a estas, ya que su uso prioritario es para titulares. Las letras mayúsculas ayudan a distinguir y jerarquizar palabras, también ayudan a la legibilidad y facilitan la comprensión de lo que se leemos; esto no quiere decir que no se pensaran en las letras minúsculas dentro del sistema tipográfico.
- Clasificación tipográfica referente: se toma como pauta constructiva y punto de partida la estructura de la letra caligráfica fundacional, su importancia radica en que es un sistema caligráfico que se ha estudiado y optimizado en función de la legibilidad, además de esto su estructura de estilo clásico permite hacer un especial hincapié en la lógica formal del sistema.
- El sistema tipográfico debe ser flexible y de gran legibilidad permitiendo que sean abiertos y bien proporcionados sus anchos, a pesar de que su escenario es el ornamental, se propone que no presenten demasiados adornos en los detalles de las letras y con remates, con el fin de no afectar la legibilidad y su aspecto de reproductibilidad.
- Un aspecto semi-condensado para su utilización de títulos, además de esto, su proyección al futuro es que pueda ser utilizado también para lectura, por lo tanto se pensó en que sea económica en la mancha de texto.
- Las letras comparten atributos formales y de proporción los cuales ayudan a mantener un sistema tipográfico coherente a la hora de crear variables de peso, de ancho y eje.
- Requerimientos técnicos de reproducción como los tamaños y materiales, esto con el fin de resistir a los cambios sin perder legibilidad a la hora de que la letra sea pensada para una visualización en 2d o 3d.
- La cromática como punto de referencia para categorizar lugares por medio de las letras, no obstante, durante la creación del sistema tipográfico no aporta de manera potencial los requerimientos, ya que la construcción se basa en negativo y positivo, sin embargo, si nos guía de acuerdo a los pesos tipográficos.
- Su peso debe ser en primer instancia regular, ya que marca una pauta entre los anchos de trazo y las contraformas de los signos, permitiendo a futuro pensar y darle lugar a pequeñas modificaciones estructurales que complementen al sistema tipográfico como por ejemplo

Tipografía e Identidad

Letras con carácter local

la tendencia hacia los pesos bold y black, que son los estilos normalmente utilizados para encabezados o titulares (display).

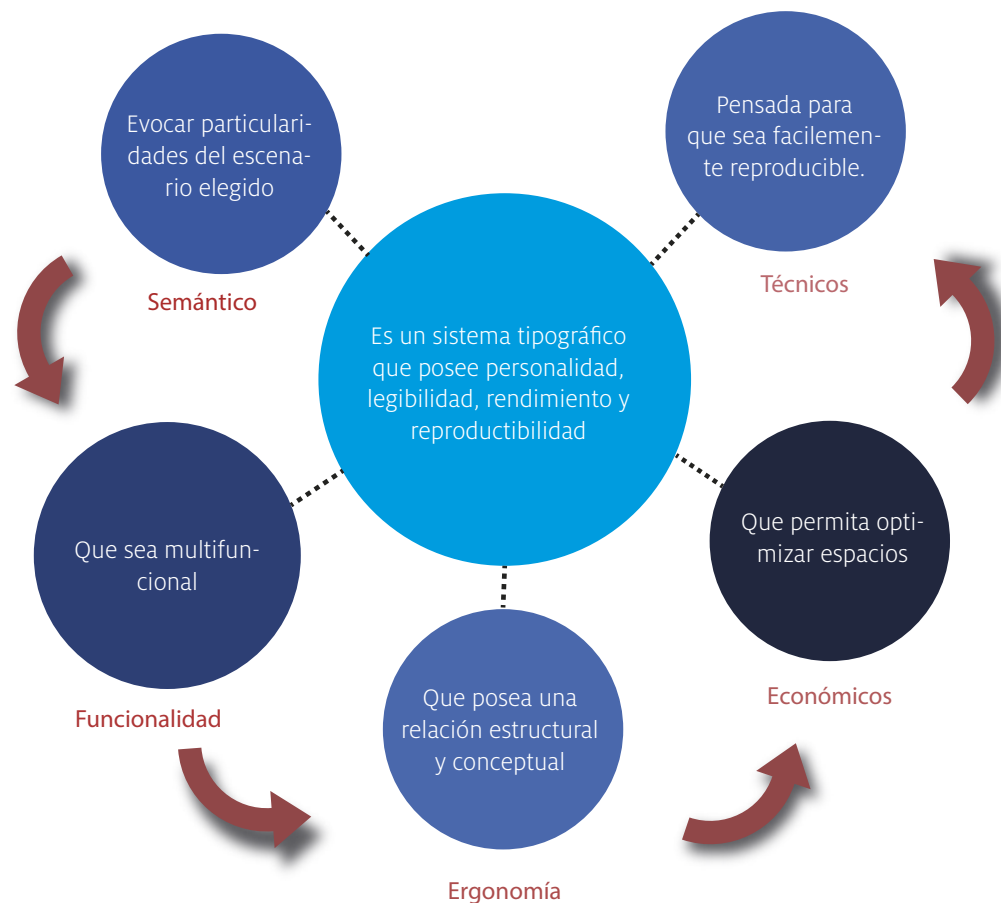
- El sistema tipográfico toma como punto de partida el estilo romano (con serifa) debido al resultado del análisis de los escenarios, los cuales sugieren una letra que evoque a la reminiscencia de la ciudad a través de su apariencia, paralelamente a esto, la estructura de la reja es armónica y dinámica por sus formas, cruzar estos dos momentos permiten que el resultado sea un sistema el cual no parezca anticuado y clásico totalmente, sino que se vea novedoso.

Características de las manifestaciones en que contribuyen los escenarios al sistema tipográfico

Criterios de Diseño

Después de realizar el diagnóstico, se pudo determinar aquellos parámetros a tener en consideración para continuar con la ejecución del proyecto, de esta manera, el acercamiento al sistema tipográfico (bocetación) se impregna de estos criterios que harán posible recrear el imaginario de la letra en Popayán (vista desde el escenario elegido).

Criterios de diseño para dar inicio a la bocetación el sistema tipográfico. Ver anexo 14

Funcionalidad: En un sistema tipográfico display, es decir un sistema para titulares, que funciona a partir de un tamaño aproximado de 36 puntos (1,270 cm), orientado al diseño de carteles, titulares de gran tamaño, anuncios de prensa, rótulos de grandes dimensiones. Etc. Sin embargo, en términos de legibilidad es necesario tener presente los detalles morfológicos de la letra a diferentes escalas, con el propósito de asegurar posibles y/o diferentes usos multiplataformas, tanto análogas como digitales.

Se piensa un programa tipográfico a futuro (segunda etapa) el cual comprenda signos complementarios como dinbags (ornamentos, fornituras, rosas, marcos, etc.) que hablarán de recursos gráficos que complementan las letras en nuestra ciudad, como los mencionados en el escenario ornamental y conmemorativo.

Semántico: Su personalidad está definida por las siguientes características:

Robusta: cuenta con una estructura sólida, con trazos de contraste medio-bajos en peso intermedio (regular), presenta contraformas equilibradas para lograr un sistema compacto, lo que resalta su personalidad semiformal, es decir que contenga rasgos antiguos pero al mismo tiempo novedosos. En la forja se puede apreciar con los rizos, nombre común dentro de la jerga de los herreros, también llamados caracolillos, volutas o roleos. Son adornos con forma de S que se mezclan infinitamente siendo agrandados o empequeñecidos, pudiéndose abrir sus curvas, cerrar sobre sí mismos a modo de caracol o en forma de C o ser asimétricos.

Estilizada: En este caso el término hace referencia a sus terminaciones que son semi-finas, aportando a los rasgos de la letra un aspecto discreto, el cual proporciona el efecto de tranquilidad y firmeza; como lo evocan los caracoles, penachos, entre otros elementos que hay en la reja, por lo que se buscó un pequeño embellecimiento (patines, pies o terminaciones) en los extremos de la letra y que al mismo tiempo permita al ojo seguir la línea fácilmente en una mancha de texto.

Dinámica: Sin importar que parta de un momento histórico, la forma de la letra se caracteriza por tener una leve inclinación pero no como el movimiento de la itálica, sino un movimiento novedoso que evoca sutilmente frescura para que así no remita a una tipografía vieja, esta característica la podemos encontrar en la forja por medio de los rizos, los círculos, ovalos, tréboles, espirales o terminaciones como forma de hoja, flor de lis u ojo de buey.

Histórica: Se establece como punto de partida la forja arquitectónica, la cual llega a Popayán después del siglo XVIII con influencia española e islámica, la reja como elemento de estudio contiene elementos replicables en sus detalles, como por ejemplo el coronamiento²⁰ de una reja en comparación con la letra “B”, sus diferentes elementos como caracoles, espirales, entorchados, rizos, etc., pueden ser tomados y repensados en función a la morfología de la letra, por su semejanza estructural hacen posible generar bucles, terminaciones, apófiges, astas onduladas entre otros.

Versátil: Pensada para que sea capaz de adaptarse a múltiples soportes, es decir, multipropósito por lo tanto tiene diferentes usos o funciones, como por ejemplo titulares, marca, etc., (como los tratados en el proyecto) y para texto, ejemplo editorial, web, entre otros. Pues se buscó que desde su personalidad se pueda usar en diferentes proyectos gráficos, no solo para titulares (que es su función específica), sino que pueda contribuir y desarrollarse en diferentes ámbitos en los que se desenvuelve la tipografía.

Técnicos

La reproductibilidad del sistema tipográfico permite que: Su estructura está pensada para que sea fácilmente copiada desde cualquier técnica y material, siendo así, se piensa que el sistema tipográfico pueda llegar a una reproductividad a partir de los 7 centímetros (200 pt) aproximadamente, como funciona las letras de las lápidas.

Ergonomía

La legibilidad establece que: Su altura X debe ser alta y con contraformas amplias para garantizar su legibilidad a distancia, se propone trampas de tinta como recurso estilístico para garantizar una mayor definición cuando la mancha tipográfica se encuentre impresa. Además se presenta como un recurso estilístico que refuerza la característica de dinamismo.

Cuenta con descendentes y ascendentes bajos, justo para que el ojo pueda reconocerlas cuando se lee, de esta manera se obtiene unas interlineas más compactas. (en caso de las letras minúsculas).

Económicos

El rendimiento nos habla de que: u ancho debe ser levemente condensado, de esta manera permite una optimización de espacios y obtener ganancia en el bloque de texto.

Clasificación Según su forma

- Espacio cerrado recto
l i h m n u
- Espacio cerrado curvo
g o
- Espacio abierto
a e s f t z r j x
- Espacio abierto diagonal
v w
- Espacio mixto
b d k p q

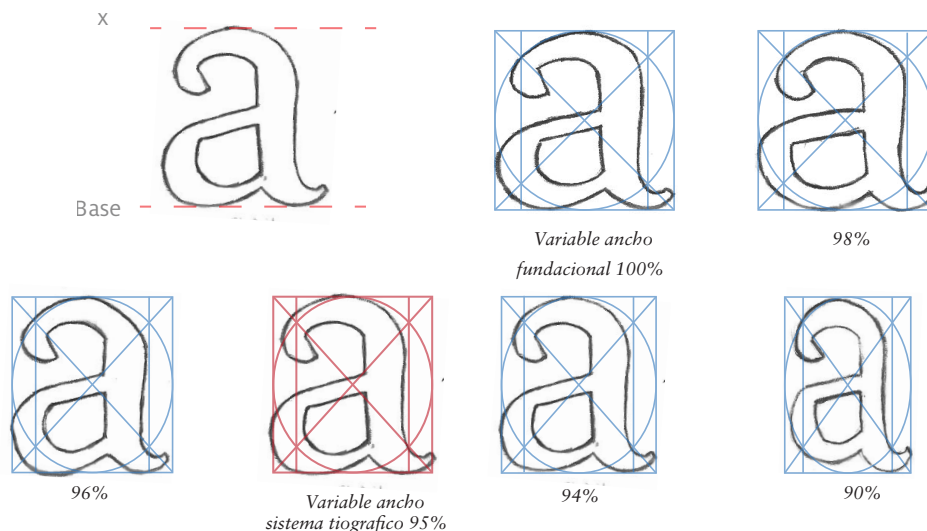
20 ver imagen partes de una reja pág 99

Se acoge a la formula- M de William Dwiggins²¹, la cual permite generar contraformas semi rectangulares que brinda un equilibrio en el sistema tipográfico.

A manera de conclusión

Es un sistema tipográfico para titulares, su funcionalidad está estrechamente relacionada con su puntaje, pensado para un tamaño aproximado de 36 puntos, son letras que poseen reminiscencia histórica (escenario) y un aspecto robusto, sin embargo, cuenta con una forma estilizada en todos sus detalles (terminaciones) permitiendo así, tener una apariencia con características clásicas pero también novedosas, proponiendo un sistema dinámico desde su configuración estructural, el cual es versátil en relación a usos actuales.

Variable de ancho

El sistema tipográfico y La importancia de la Caligrafía Fundacional

La caligrafía permite emplear constantemente la legibilidad, además de esto, enseña tener

²¹ Fue un diseñador tipográfico, calígrafo y diseñador de libros estadounidense. Un truco utilizado por Dwiggins para crear formas de letras de aspecto dinámico fue diseñar letras para que las curvas en el interior de la letra no coincidieran con las del exterior, la formula M.

un respeto y cuidado por unas características de las letras, como presentar un manuscrito limpio y organizado, también ayuda a respetar márgenes, distribuir espacios y no solo eso, sino que nos permite entender criterios que la letra posee, como por ejemplo realizar sus ángulos bien marcados y mantenerlos, sus curvas bien ejecutadas, tener en cuenta los pies o terminaciones y la parte superior de las letras.

Edward Johnston desarrolló el método para analizar un manuscrito basado en la observación de sus célebres siete reglas: *ángulo, peso, forma, cantidad, orden y dirección de los trazos de una letra, y velocidad de escritura*²². Fue ahí donde desarrolló su famoso “Foundational Hand” (Fundacional). El cual tiene un aspecto más moderno, basado en una carolingia de la abadía de Winchester, la Fundacional reemplazó a la escritura Semi Uncial con la que había estado enseñando hasta ese momento. La importancia de la fundacional en el proyecto, se destaca en que más que como estilo en sí mismo, el valor de esta reside en ser soporte para la enseñanza de un método, pues al no tener yo una experiencia en el diseño de tipografías, me permite estudiar paso a paso la construcción de las letras y ajustarlas a las características necesitadas dentro de mi proyecto, de esta manera puedo comprender y razonar mejor aquellas reglas observadas por Johnston.

A continuación, el proceso que se realizó para llegar al acercamiento del sistema tipográfico, consta de la práctica de caligrafía y entender cómo se desarrollan y comportan los trazos; estructura, ductus, etc., de esta manera, se concretó características más sólidas al momento de la bocetación y tomando como referencia la “O” y letras particulares del alfabeto (*n, o, e, a una con ascendente y otra con descendente*) en minúsculas de la caligrafía fundacional, se realizó la estructura básica, de esta manera obtuvimos el ancho o grueso de los caracteres, luego se conformó grupos a partir de características morfológicas tales como bucles, astas diagonales, horizontales, etc. Dichos grupos en el proyecto se estipularon de la siguiente manera: Espacio cerrado recto, E. cerrado curvo, E. abierto, E. abierto diagonal y E. mixto.

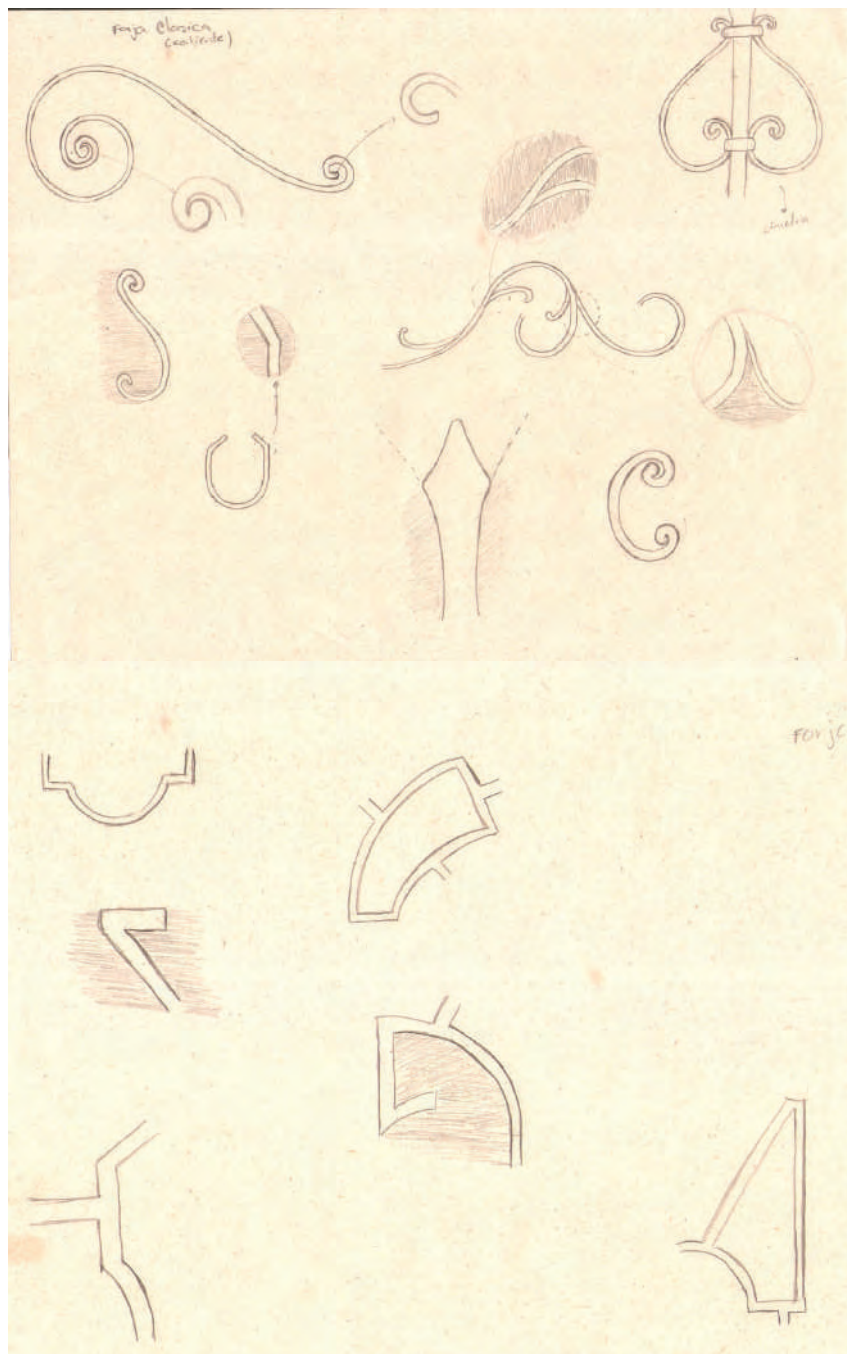
De igual manera se debe tener presente las características de la reja (ver en la pág. 33), aquellos elementos que se repiten constantemente como lo son los rizos, caracoles, espirales, entorchados, tréboles y terminaciones como forma de hoja, flor de lis, los cuales nos permitieron realizar la comparación con la morfología de la letra, estos elementos contribuyeron de manera formal y conceptual a la realización de detalles, estructura y criterios del sistema tipográfico, siempre teniendo en cuenta al referente caligráfico como guía.

²² Características de la caligrafía fundacional. Ver anexo 16

Tipografía e Identidad

Letras con carácter local

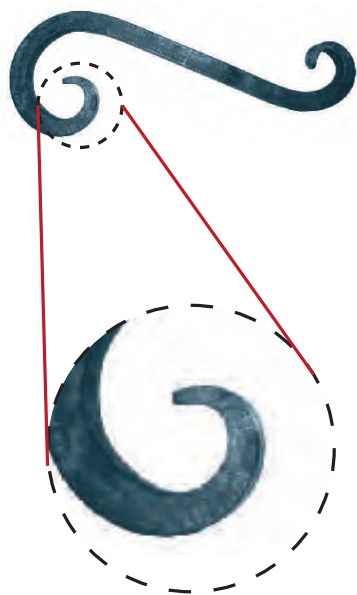
Forja clásica (*caliente*)

Forja Moderna (*fría*)

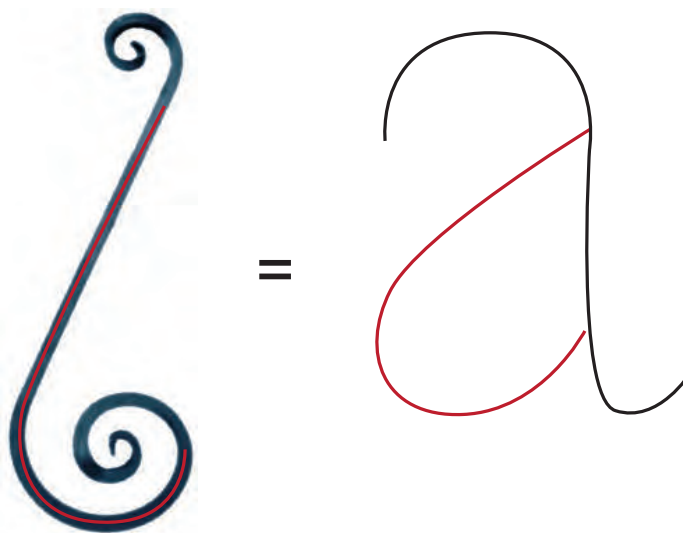
Características sobresalientes de la forja clásica y moderna

Terminaciones

Apertura de ángulo convexo

*Estructura que permiten
relacionar con bucles*

Después de la práctica y en conjunto con los criterios de diseño del sistema tipográfico se revisaron aquellas variables que se presentaron, una de ellas el ancho no era el mismo, pues el de la letra fundacional es de un X por X (100% y 100%) mientras que en nuestro sistema y por determinación de los criterios debe ser semi condensada, por esta razón, se realizaron pruebas desde el 100%, hasta llegar al 90% tanto para las letras anchas y las letras angostas, al final, se optó por el condensar la letra a un 95%, pues este porcentaje cumplió a cabalidad el aspecto semi condensado establecido en los criterios, de igual manera se tomó en consideración la variable de estilo, es decir, que el sistema tipográfico el cual se basó en un estilo caligráfico no debe mantener aspectos que remitan a este, por tanto sus trazos delgados y anchos debían ser cambiados mediante los criterios establecidos.

Análisis del sistema tipográfico con los criterios aplicados

Se presenta el siguiente análisis morfológico de los primeros acercamientos logrados, como no se establece completamente el alfabeto con las 27 letras más los números y signos por la razón de tiempo, pues se reconoce el proceso de complejidad para el proyecto, desde la fundamentación técnica del manejo de la herramienta de trazo (caligrafía), que es indispensable para re-conocer la forma, y también desde el manejo de software de diseño, un año es un tiempo muy limitado para generar un sistema tipográfico de manera completa y bien ejecutado.

Se tiene en cuenta que no todos los elementos que contiene dicho escenario (Ornamental) sirven, porque sus formas evocan aspectos clásicos y posee muchos adornos, por lo tanto desde la proyección de los criterios no se busca esto en su totalidad, sino que puedan aportar detalles los cuales se reinterpretan según los parámetros establecidos dentro del proyecto, de tal manera, se hace un reconocimiento de partes que sobresalen de esta técnica y que contribuyan a la creación del sistema tipográfico. (ver pág 123)

A partir de estos elementos, mirando sus formas, contraformas y colocando atención en sus detalles, se logró determinar unas particularidades sutiles pero verdaderamente significativas a la hora de pensar en las formas de la letra, como por ejemplo sus terminaciones, dirección y parte de la estructura. (Ver pág 124)

El punto de partida se establece a partir del acercamiento de las letras principales: “**a,e,o,n,p,b,q,m,t,f,**” se escogen dichas letras porque en ella comprende las letras con estructuras principales y de las cuales pueden surgir las otras.

Referentes Estilísticos / funcionales

Su construcción está basada en la caligrafía fundacional, además de tener como referentes tipográficos “Alegreya”²³ y “Absara”²⁴, la importancia de estas tipografías es que se puede comparar proporciones, anchos, ángulos permitiendo comprender el funcionamiento en conjunto de las letras y junto con las formas predominantes de la forja (rejas de la ciudad) forman el punto de partida, de esta manera se hacen modificaciones a la proporción de anchos e inclinación dándole un aire contemporáneo, al final, el acercamiento al sistema tipográfico presenta un estilo limpio y funcional.

A continuación, los referentes tipográficos los cuales nos permitieron observar, sus proporciones, su canon, eje, ancho, en fin, su comportamiento como sistema.

²³ Creada por Juan Pablo del Peral, Alegreya es un tipo de letra originalmente destinado a la literatura. Entre sus características culminantes, transmite un ritmo dinámico y variado que facilita la lectura de textos largos

²⁴ El FF Absara de Xavier Dupré es una obra de proporciones francesas, pero sus formas toman influencia del estilo holandés: menos pulido y más directo. El corte áspero de FF Absara lo hace interesante en tamaños de pantalla, pero gracias a su generosa altura x y sus serifs firmes, funciona igual de bien configurando el texto

Bocetación

La bocetación comienza desde los elementos que componen la reja, y a medida que se aplican los criterios establecidos, la morfología de la letra se va transformando ¿en qué medida?, al tener como base los parámetros planteados va cambiando estructuralmente la letra en sus direcciones de trazo, sus detalles en las terminaciones, sus finos y gruesos, los travesaños, lazos, permitiendo obtener los primeros esbozos de las letras principales de un sistema tipográfico en marcado en un imaginario de ciudad.

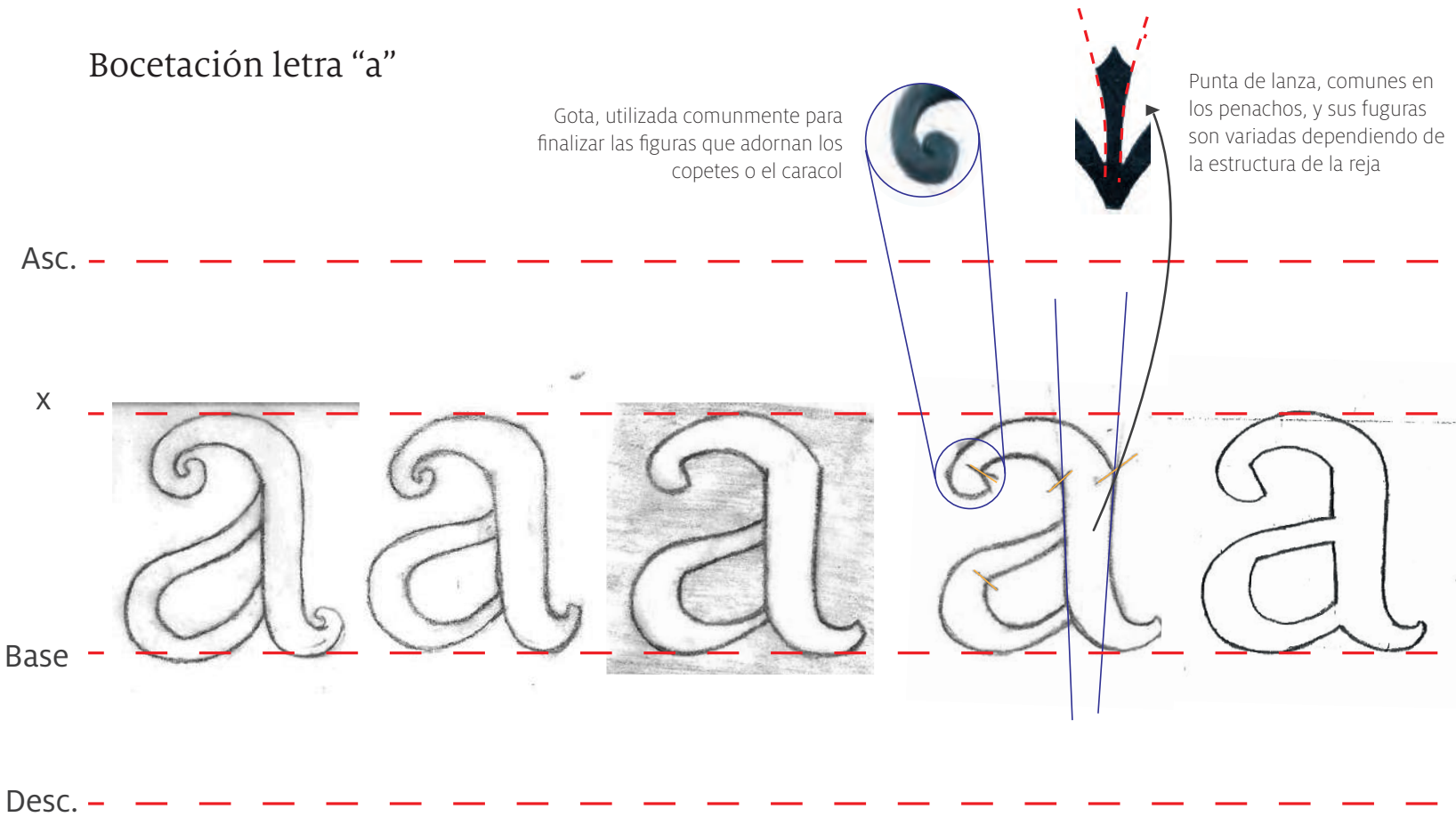
Como se puede observar, el tratamiento que se le da a la apariencia de la letra es debido a que los primeros bocetos son muy clásicos, pues las formas que contiene las rejillas remiten a este imaginario, por lo tanto se aplica el criterio de dinamismo y junto con la fórmula M, permitió darle una apariencia moderna o contemporánea (moderna no en el sentido de modernismo).

Las primeras formas de letras se presentan con elementos muy propios e iguales de la reja, por lo que se le hace unos pequeños ajustes a sus detalles como sus terminaciones y ancho, esto se puede observar en las segundas formas, se continúa con la aplicación de la fórmula M y reinterpretación de las formas de la reja, esto produce la apariencia en las terceras letras, aquí también se puede mostrar las contraformas, siguiendo con el proceso en el penúltimo lugar se encuentra la letra mostrando su dirección de trazos y sus quiebres, al final y con correcciones ópticas se obtiene el boceto final de la letra.

Bocetación letra "a"

Gota, utilizada comunmente para finalizar las figuras que adornan los copetes o el caracol

Punta de lanza, comunes en los penachos, y sus fuguras son variadas dependiendo de la estructura de la reja

Bocetación directa con las formas generadas por la reja

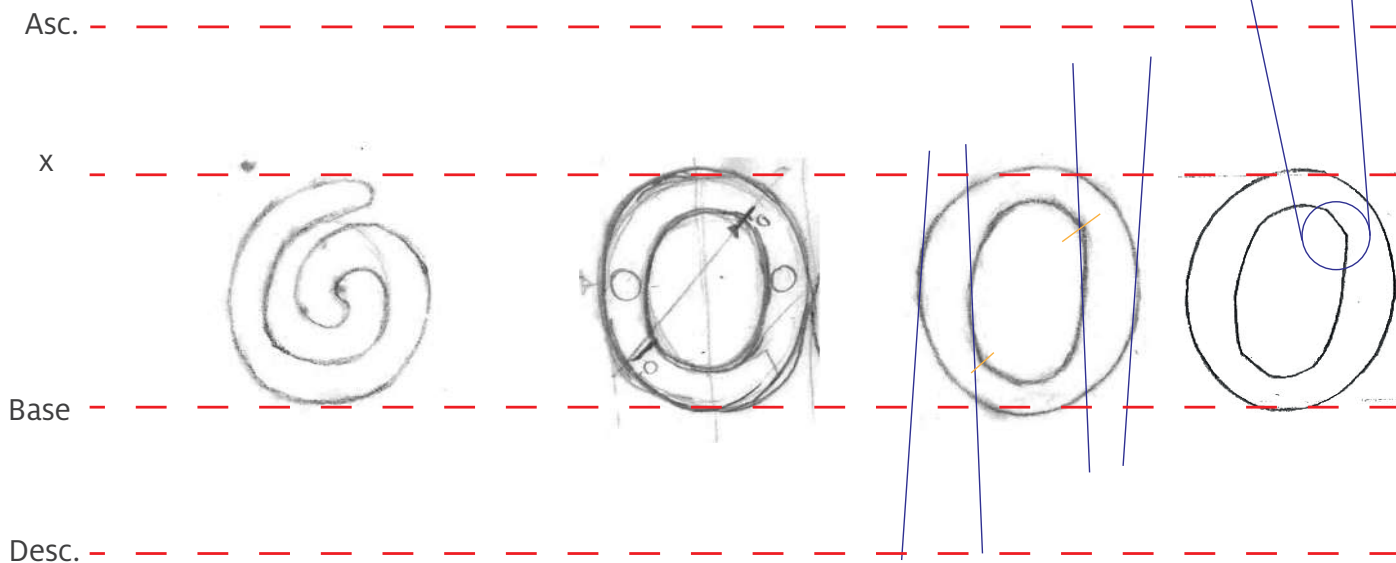
Aplicación formula M y contraforma

Dirección de trazos

Final

Bocetación letra "o"

Pequeños detalles que marcan una pauta a tener en cuenta, como aquel cambio de rierección, comunmente son regletas que ayudarn a dar fuerza a la estructura

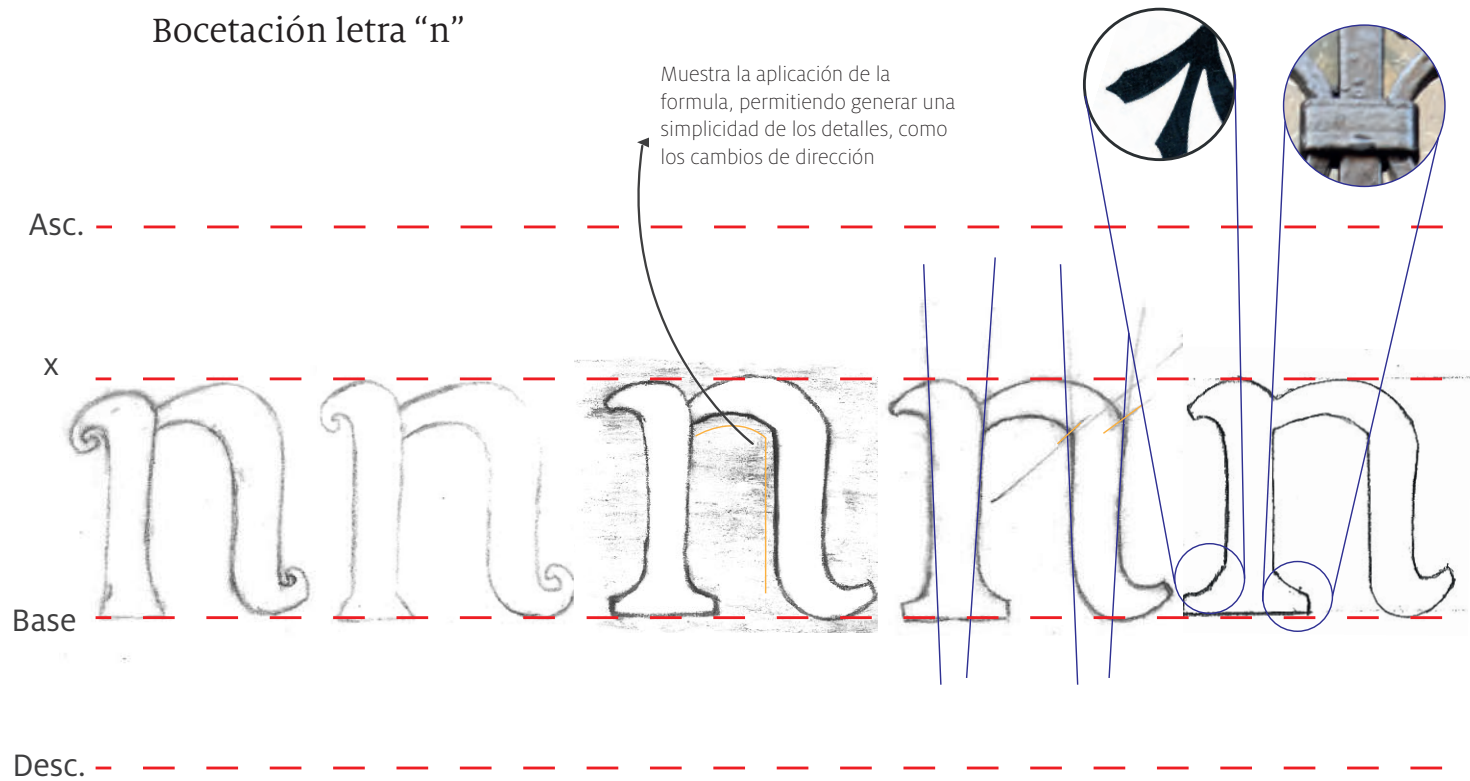
Bocetación directa con las formas generadas por la reja

Aplicación formula M y contraforma

Dirección de trazos

Final

Bocetación letra "n"

Bocetación directa con las formas generadas por la reja

Aplicación formula M y contraforma

Dirección de trazos

Final

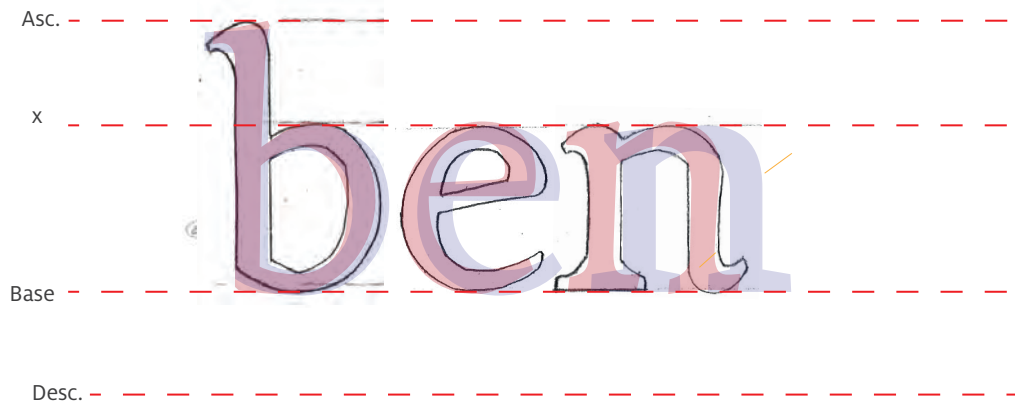
Tipografía e Identidad

Letras con carácter local

Como se puede notar, el ancho de la “b,e,n” de la tipografía Absara es bastante amplio, mientras que la Alegreya comparte ciertos detalles en el peso con el sistema tipográfico propuesto, pero este último, tiene sus finos y gruesos no tan pronunciados, estando en su peso regular y de acuerdo a los criterios planteados su ancho es semi condensado, dicha condensación optimiza espacios, como se puede ver su contraforma posee un blanco semi-rectangular que da equilibrio a la estructura y engaña al ojo haciéndole ver curvas que no existen, además son grandes permitiendo la legibilidad, las terminaciones en forma de gota y trazos semi-finos son fácilmente reproducibles en cualquier técnica.

El acercamiento al sistema tipográfico arroja las siguientes letras, que cuenta con un zoom a los detalles particulares los cuales han sido reinterpretados gracias a los elementos característicos de la reja.

Comparación variable de ancho

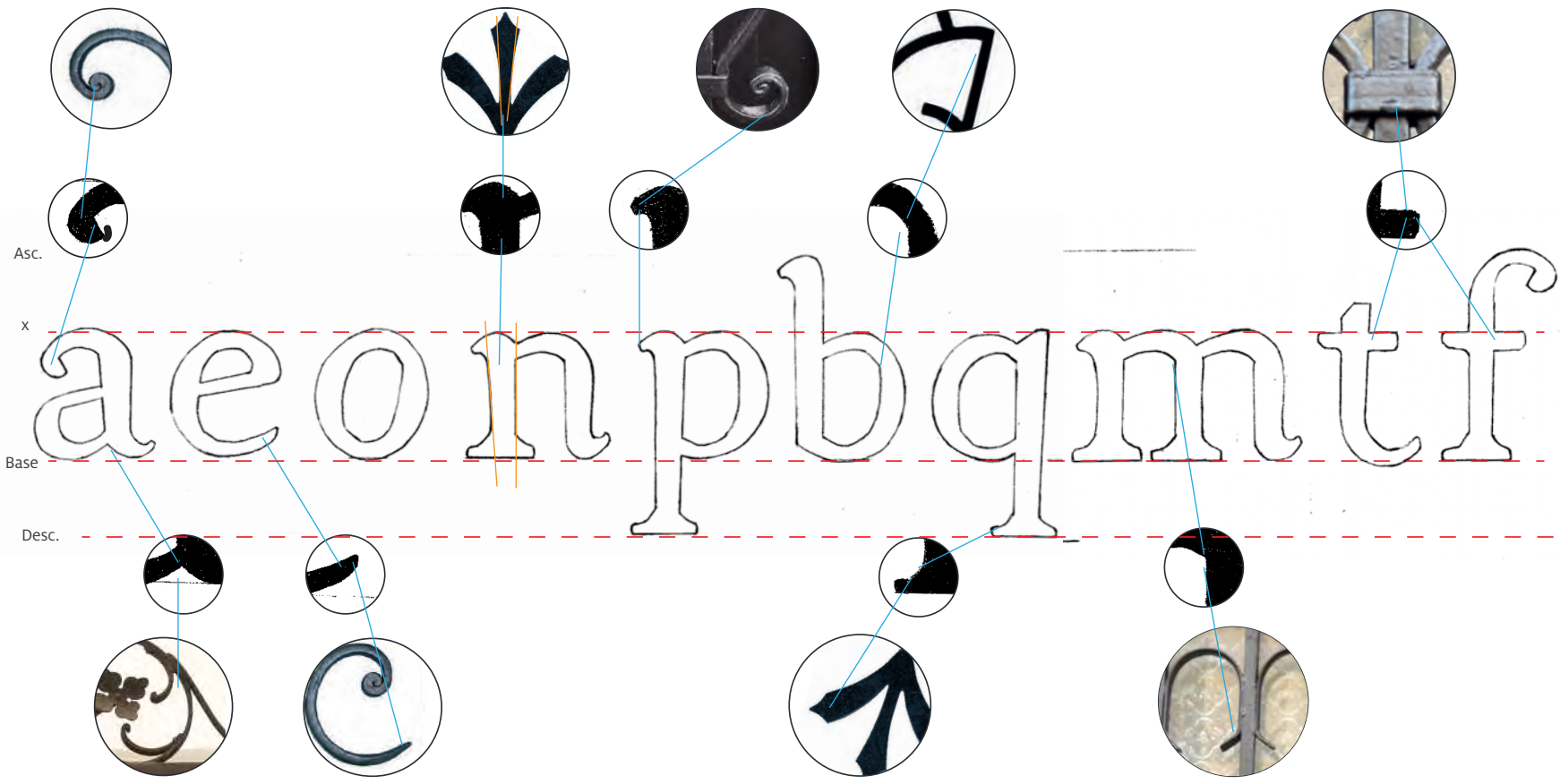

Boceto del sistema tipográfico

Alegreya

Absara

Boceto sistema tipográfico y su composición morfológica

Boceto sistema tipográfico

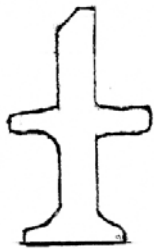
Asc. —
x —
Base —
Desc. —
a e o n p b q m t f

Boceto sistema tipográfico

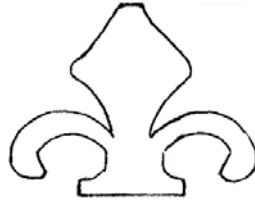
Asc. —
x —
Base —
Desc. —
a e o n p b q m t f

Boceto Dingbats

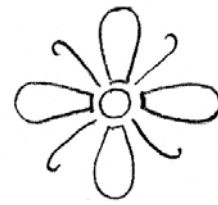
Cruces y estrellas

Adornos de puntuación

Flores

Experiencia creadora

Reflexiones

Desde mi punto de vista, no cabe duda que en la actualidad la letra está en un nuevo comienzo, refiriéndome al aumento de las personas las cuales se interesan por ella (tipografía), una etapa en donde ya no se busca solo la parte formal, esa que está ante la vista de todos y que pueda catalogarse como bonita, sino una etapa en la cual también se busca que nos cuente una historia, que nos hable de un lugar, como comenta Oscar Guerrero, “*Quizá para la persona del común y quien no tiene relación alguna con el diseño o la comunicación visual, la letra es una mera forma que debe cumplir su naturaleza convencional para conseguir su finalidad principal. Si la analizamos desde esa perspectiva, tendríamos que quedarnos en la convención para que cumpla una mera función utilitaria*” (Guerrero 2017, pág. 1)²⁵. Por lo tanto, uno de los retos para la tipografía latinoamericana es innovar en este aspecto, así que a pesar de que hay una herencia tipográfica recibida que viene del exterior y de la cual tomamos como referente, es necesario pensar en crear formas contemporáneas que respondan a nuestro contexto y época.

De esta manera el proyecto tiene presente este punto, y permite desde su configuración metodológica hallar los datos, como por ejemplo, el trabajo de campo en búsqueda de representaciones visuales en donde la fotografía, ilustración, entrevistas permiten recoger el imaginario de la gente sobre la letra (aquellos que las hacen, las utilizan y las miran), poder recoger este proceso y mostrarlo hace significativo el resultado, pues los hallazgos obtenidos en los diferentes escenarios estudiados enriquecen el potencial de la letra en la ciudad, mostrando diferentes estilos, técnicas, elementos gráficos que acompañan y formas que remiten a ella; es así, como el sistema tipográfico parte de unas formas (forja) que no son necesariamente tipográficas pero permiten realizar una comparativa con la morfología de la letra y hacer un acercamiento que involucró la búsqueda de formas constructivas simples y fáciles de poner en práctica pero, también, visualmente atractivas y variadas, que sea funcional y que permita desde pequeños elementos decorativos hablar de una manifestación artística de la ciudad (en este caso un escenario).

Considero importante el resultado de “Tipografía e Identidad” *letras con carácter local*, ya que me mostró un panorama inexplorado en Popayán sobre la letra a nivel concep-

²⁵ Anexo no. 21

tual permitiéndome visualizar todas esas maneras en que se presenta y se adapta a cada situación, lugar, y función; hablándonos de momentos, categorizaciones, sentires e ideas, de esta manera se presentan a continuación 3 reflexiones llamadas: **En relación con la letra, En relación con la ciudad y letra;** por último, **en relación a la experiencia,** que recogen los resultados obtenidos del proyecto.

En relación con la letra

Durante la realización del proyecto se logró comprender como la letra interactúa con los diferentes escenarios en los cuales ella hace parte, su presentación es variada ya que la podemos encontrar desde el stencil, rotulación, a mano alzada, epigrafía, en soportes tales como la madera, acrílico, mármol, bronce entre otros; por consiguiente, se puede hablar de que hay un valor tipográfico histórico en la ciudad de Popayán, que por razones, ya sean culturales, políticas, de educación o de pertenencia, no se puede asegurar con exactitud, la letra pasa de manera desapercibida en algunos sectores de la ciudad, *¿Qué pasa entonces con la letra que ayuda a registrar momentos?*, me permito responder dicha pregunta de una manera muy sentimental y es que está ahí, como una mera forma, pues está presente para ayudar a comunicarnos, a marcar, dar información, identificar lugares, cosas, personas pero se queda estancada en estas funciones, obviamente son importantes para la cotidianidad, pero para mí se quedan cortas, pues la letra va más allá de unas formas simples por decirlo de alguna manera, pues la letra también contiene un aspecto histórico cargado de memoria.

Sin duda alguna el tratar de hacer visible este aspecto a través de las formas como sus curvas, sus transiciones de grueso a fino, aquellas terminaciones de las letras o también, se puede hacer un juego con cualidades opuestas como algo clásico con pequeños aspectos contemporáneos; resulta en que quizás los lectores no vean esto si no está claramente destacado, sin embargo, la importancia de hacer que el aspecto histórico empape la letra, es porque permite construir el inicio de una identidad para la ciudad, ahora, considero que estas características son importantes para la gente ajena a la disciplina del diseño pero a modo de opinión, es un proceso en el cual se debe trabajar, pues por ahora la letra está como un elemento que cumple una función de comunicar, por otro lado, si es muy importante para los diseñadores, los cuales pueden ver un panorama más amplio de posibilidades para trabajar e innovar en el campo tipográfico.

Por esta razón, para “Tipografía e Identidad” *letras con carácter local*, se desarrolló herramientas que permitieran ver la importancia de la letra por medio de la memoria, pero el panorama es desolador al encontrarse con historias de letristas que están muertos, no se conoce su identidad, que las historias sean difusas, o que ya no viven en esta ciudad, dando como resultado un difícil y precario acceso a esta información: no hay un registro de su forma de trabajar, la forma en cómo empleaba la técnica o la forma en cómo aprendió, ese el caso de la ciudad Popular, que muchos de sus exponentes han dejado un vacío enorme, como nos comentó don Fabián Dueñas, “Fabiato”. Al practicar varias técnicas como el stencil, Aerografía, mano alzada, nos permitió conocer su opinión de la letra estableciendo una relación con el tiempo, “*la letra mueve personas*” con estas palabras me hizo dar cuenta de que existe el valor de la letra, pero es un valor en relación a esa función utilitaria que cumple la letra, de comunicar y acercar personas, poniendo en común ideas, experiencias, etc., porque un valor visual es muy limitado y muy difícil de rastrear, por lo tanto, hay que empezar a compilar esa herencia tipográfica que se encuentra escondida.

Por otro lado, aunque parezca contradictorio nos encontramos una ciudad llena de letras, pero estas son extranjeras, tal como pasa en los escenarios conmemorativo y comercial, letras que cubren la ciudad porque vienen preestablecidas en las computadoras o son fácilmente descargables, pero estos escenarios nos muestran que en determinado momento y para que su apariencia y elementos que la acompañan no se excedan, se establecen reglas de visualización y esto conlleva a que se genere un lenguaje visual acorde a lo requerido por entes gubernamentales pero que al final no es propio de la ciudad. ¿y dónde están esas letras que hablan de ciudad? Como se vio durante el documento los 4 escenarios estudiados, 3 de ellos muestran 3 formas de letras en aspectos de materialidad, técnica y herramientas, sin embargo, a nivel de categorías tipográficas encontramos las mismas y desde la funcionalidad cumplen el mismo rol, mientras que el último escenario nos permite establecer características morfológicas, por lo que cada una habla de Popayán a su manera, ¿Qué quiere decir esto?, Que en los diferentes escenarios la letra arroja escasa información sobre un estilo PROPIO. y que hay que recurrir a escenarios paralelos, con tradición histórica en la ciudad, como la arquitectura, la forja, para poder hablar del tema. Porque esto si está más metido en la cabeza de la gente, que la letra misma y su forma.

¿Por qué pensar en crear un sistema tipográfico?

Considero importante, reconocer la ciudad habitada, integrarse a ella y vivir los ritmos

de vida establecidos, ser más que un habitante, ser un turista cada día, capaz de darle significación a un letrero dorado, a unas palabras hechas en marcador en un vidrio, a un acabado de una lápida, entre otros; se conoce que hay una basta cantidad de tipografías buenas, malas, completas, incompletas, etc. Por lo tanto, *¿por qué pensar en crear una más?* La verdad no se trata de una más, se trata de una que tiene consigo características que hablan parcialmente de una ciudad desde uno de sus múltiples escenarios, pues decir que la tipografía habla de la ciudad es complicado, es algo utópico en este momento, sin embargo el resultado del proyecto puede aportar a ese compendio cultural tipográfico del que se habla, además de eso, es importante resaltar el método en cómo se llegó a este resultado, pues en él recae aquellas variables a tener en consideración a la hora de enfrentarse a un proyecto de tipografía, que no siempre son las mismas, pero ayuda a trazar un camino exploratorio.

Junto con esto, aquel poco material metodológico que se encuentra a nivel de la letra, pues solo se halla aquellas maneras de hacer tipografía del lápiz a la pantalla, mas no, de cómo se llega a conceptualizarla, de esta manera es muy importante el resultado del proyecto.

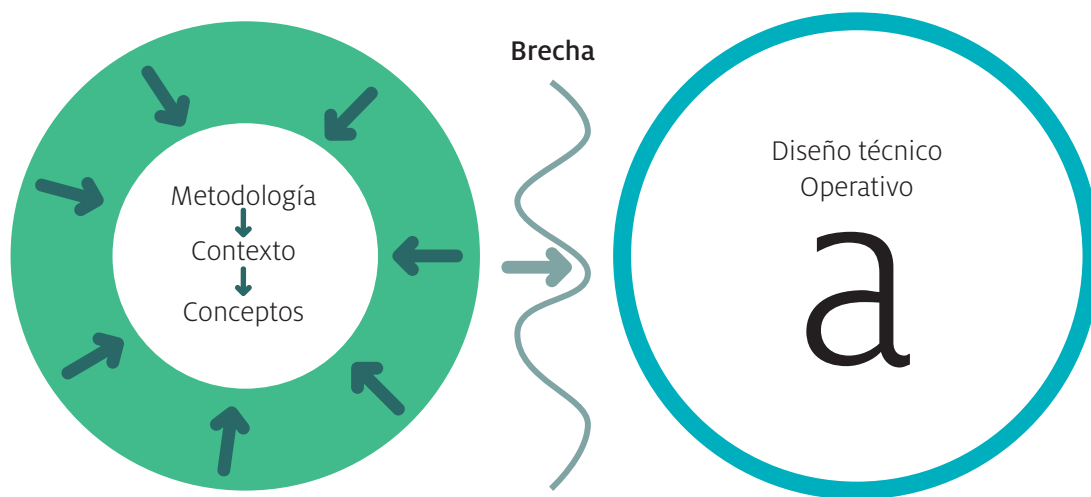

Diagrama sobre la importancia de generar una metodología, pues hay escasas sobre documentación de como conceptualizar la letra.

En relación con la letra y la ciudad

Como habitante de una ciudad que es rica culturalmente, en donde se puede encontrar representaciones simbólicas, unas de carácter estático y atemporales como lo son las de índole arquitectónico y plano espacial, otras que son tradicionales y mixturadas como la gastronomía y también diversas como la flora y la fauna, entre otras más; pero no se menciona la letra, entonces *¿Qué pasa con el imaginario de la letra en la ciudad?*

En resumen, se puede decir que la letra es un elemento meramente utilitario, que de cierta forma la gente que no tiene ningún vínculo con el diseño la ve de esta manera, por lo tanto, hablamos de un patrimonio tipográfico escondido entre la polución visual de la ciudad.

La manera en cómo se comporta la letra en los diferentes escenarios estudiados nos permitió relacionar la forma y función de acuerdo a su contexto, esto ayudó a proyectar una manera de identificar el valor de la letra el cual es meramente visual y funcional, cada escenario entiende la importancia de la letra como por ejemplo: la ciudad conmemorativa que utiliza los recursos gráficos, el nombre, la fecha y dedicatoria, elementos visuales y simbólicos que confieren personalidad a la tumba, *¿Cómo se puede postular a la letra como un valor cultural?*

A nivel particular, es decir, dentro de su escenario, este valor ya está establecido, tiene unos determinantes visuales, simbólicos, funcionales que se están ejecutando de manera correcta, pero a nivel general hablando en términos de Popayán, aun no se da esto, quizá sea por una falta de interés por parte de la ciudadanía, pues la ven necesaria en términos de funcionalidad y quizá esta sea una razón de que hayan enterrado aquel legado tipográfico que tuvo la ciudad con las imprentas, o quizá, la cultura tenga que ver también en esa falta de interés, pues no nos han inculcado de la importancia que tiene la letra por su contribución a la historia, a nuestra vida cotidiana y para la ciudad.

Creo que desde temprana edad se debería brindar este tipo de enseñanzas en las escuelas, que se trate a la letra no solo en términos de forma, sino también en aspectos históricos, memorísticos, de personalidad, de uso, legibilidad, pero esto visto desde niveles acordes a este escenario, en el cual se pueda dar una apreciación panorámica de ella, pues el lugar para profundizar sería la universidad.

Por otro lado la gran cantidad de manifestaciones que se hallan en la ciudad abren las posibilidades de trabajarla desde muchos puntos de vista, posibilitando así gran cantidades de resultados entorno a la letra, junto con esto, la letra marca unas pautas características

Diagrama sobre los imaginarios de la gente que son diferentes, pero convergen en varios puntos de vistas haciendo posible hablar de ellos.

los cuales definen cada escenario, para esto el escenario fue necesario, pues con él se pudo acotar espacios de trabajo, de esta manera la manifestación que marca un grado más alto de visibilidad debido a su contexto, puede definir su rumbo.

En relación a la experiencia

He trabajado en torno a las letras intuitivamente casi toda mi vida y aprendí a darle un pequeño valor en la academia, sin embargo, en la experiencia otorgada en el Semillero Locos Por La Tipo y el proyecto Entre Plomos del GIET, brindó un conocimiento extra en el campo funcional, formal y conceptual de esta, de igual manera, me permitió conocer una nueva forma de mirar la letra y catalogarla como una poderosa herramienta de identidad cultural, entonces, *¿Debe el nivel conceptual tener el mismo peso que el formal?*

Considero que no debe ser así, ya que esto depende del uso y propósito, y esto se puede evidenciar en el ejemplo de enseñar la letra en niveles básicos para los escenarios escolares y así se podría llegar a ser consciente del manejo de la letra y su particularidad a la hora de tener contacto con el contexto, esto a futuro, permitirá una consolidación del capital tipográfico. Desde mi experiencia durante la realización de este trabajo de grado, puedo decir que encontrar las personas que trabajan como letristas, lápidistas, diseñadores y herreros, guardan un conocimiento de técnicas, procesos y experiencias que sugieren sean preservadas, además, las personas del común poseen un imaginario de letra que hace valiosa la investigación, permitiendo mantener el valor tipográfico de la ciudad, porque nos puede brindar motivaciones de identidad con valores específicos, de carácter político, social y cultural, y su aplicación como recurso gráfico ayuda a generar identidad propia, además cabe la posibilidad de que las entidades gubernamentales apoyen el cuidado de representaciones visuales de la ciudad, desde las escuelas, colegios, universidades, sectores públicos.

A manera de conclusión de la primera fase, es entender que la elaboración de un sistema tipográfico requiere de un análisis exhaustivo de las contraformas, terminaciones, bucles, el ancho de la letra, etc., esto con el fin de tener en conjunto las características principales y así poder definir el aspecto morfológico claro, se debe también establecer unos criterios de diseño que ayuden a que nuestro sistema tenga bases sólidas, y hacer este proceso me permitió comprender que es un trabajo bastante amplio, que requiere de disciplina, dedicación, pasión y sobretodo coherencia.

El proyecto finaliza en esta fase reconociendo algunos momentos difíciles para la ejecución del proyecto y que se toman como situaciones a mejorar para futuros proyectos, este es el caso del **tiempo**: es un factor clave el cual debe de organizarse muy bien, tener en cuenta el cronograma de ejecución de tareas planteadas, junto con esto, se entiende la complejidad de realizar un sistema tipográfico completo, pues este requiere la caligrafía como medio para reconocer las formas de la letra y desde luego el conocimiento del software para vectorizar el sistema y programarlo para que funcione como tal en un software de edición de texto o imagen. Otro momento fue las **condiciones de espacios y personas**: ya que hay que adaptarse al tiempo y participación de gente externa, la cual es indispensable para nutrir el proyecto a partir de sus experiencias con la letra, mientras que los espacios es importante el cuidado de los equipos y la manera en cómo se entabla una relación con la gente del escenario, por último, la **inexperiencia de crear un sistema tipográfico**: hace que los procesos sean lentos, en donde haya que hacer las letras una y otra vez, boceto tras boceto, en donde la calidad de línea muchas veces no sea la indicada y el pulso de la mano haga estragos, no obstante, la dedicación, el esfuerzo y la pasión, seguida de un arduo trabajo permiten obtener un trabajo que da gusto realizarlo.

Para finalizar la reflexión, la experiencia obtenida mediante este proyecto me permite tener una responsabilidad social en cuanto a la identidad de la ciudad, es decir, la responsabilidad como diseñador es ayudar a reconstruir esos relatos de ciudad que por alguna u otra forma están ocultos o perdidos. Poner en evidencia diferentes fenómenos que hablan de la historia, y el presente, para que futuros profesionales tengan conciencia del tipo de ciudad que recorren, que habitan y que utilizan, que se rescaten prácticas, que se pueda recuperar conocimientos e historias que se encuentran ocultas tras personas que mediante la experiencia han perfeccionado un estilo, técnica y carácter visual, aportando así al conocimiento y prácticas sobre expresiones artísticas de la cultura, pues gracias a ellos y a su buena disposición se logró conocer sus imaginarios de letra en la ciudad.

¿Por qué la tipografía? Considero a modo personal y como lo he dicho antes en este documento, me importa lo que hay detrás de una forma pero también su apariencia, su estructura, sus detalles, pues la esencia de las cosas y sobre todo en este campo llamado tipografía, me permite acercarme a experiencias de vida, saberes en torno a la práctica, y transformarlos en letras, estas me permite conocer, ampliar y fortalecer conocimientos y así mismo ver los verdaderos alcances que posee la tipografía como herramienta comunicativa y su importancia como base de la construcción disciplinar del diseño gráfico; Considero

importante y muy necesario empezar a generar nuevas maneras de poder recuperar las diferentes manifestaciones en torno a la letra y a sus tipos de técnicas, los cuales se mencionaron durante todo el documento, ir a la práctica es crucial para generar y discutir nuevas maneras de aprender, formarse y generar nuevas metodologías que ayuden a facilitar el aprendizaje de este campo tan amplio y necesario.

En cuanto al desarrollo metodológico y su importancia para proyectos de este índole, considero indispensable empaparse del escenario, observarlo y apreciar sus ritmos de vida y junto con esto, el acceder a las experiencias de la gente por medio de herramientas que posibiliten conocer su imaginario, permiten esclarecer y encontrar datos históricos, personales y técnicos acerca de su profesión o trato con la letra; otro aspecto importante, es la caligrafía, el dibujo y fotografía, pasos en los cuales me permiten apreciar los detalles, comprender su estructura, hablar de contexto y reflexionar acerca de su uso, a demás de esto, permite llevar registro el cual se convierte en memoria que no solo sirve como registro del proyecto sino como documentación de las manifestaciones visuales de la ciudad; el proceso de bocetación es el momento en donde se plasman todos los hallazgos y generan los primeros acercamientos, debe ser riguroso, claro, limpio y sobretodo bien estructurado, este punto es primordial y el lugar en donde las características del sistema deben ser concretadas totalmente, herramientas como un lápiz con buena punta y papel mantequilla, hacen del proceso más práctico y a meno. Todo esto con el fin de encontrar un ¿por qué? y ¿para qué? al producto final y ser conscientes a la hora de diseñar un sistema tipográfico.

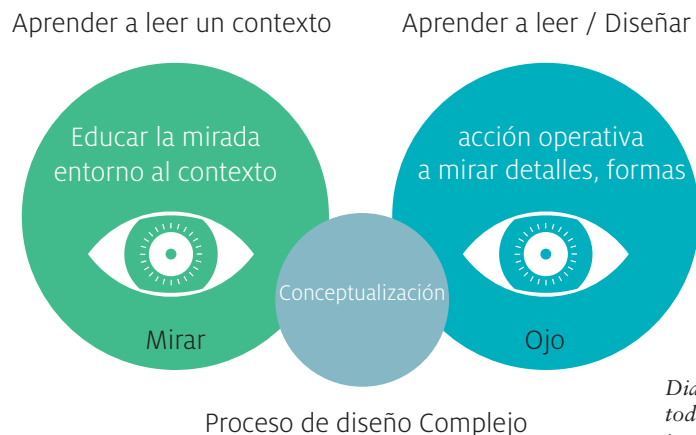

Diagrama sobre la importancia de la parte metodológica y la técnica reconociendo que es un proceso complejo.

Este trabajo esta dedicado a mi familia, como motor de mis sueños, de brindarme su apoyo en las decisiones que tomo, en brindarme las mejores lecciones de la vida, a los profesores que con su amistad y saber brindaron consejos, regaños y buenas pautas para que este trabajo se realizara de la mejor manera, a mis amigos que siempre estuvieron pendientes para ayudarme en los momentos más difíciles y por último pero no menos importante, a aquella persona que siempre estuvo en las buenas y en las malas y que ha sido la mejor compañía.

Gracias.

Bibliografía

- Giménez Gilberto. *La cultura como identidad y la identidad como cultura*. Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
- Molano L. Olga Lucía. *Identidad cultural un concepto que evoluciona*. opera, n° 7
- Halbwachs Maurice. *Memoria colectiva*. 2004. De la edición española, Prensas Universitarias de Zaragoza 1.a edición, España.
- Abril Gonzalo. *Tres dimensiones del texto y de la cultura visual*. 2012
- Sesma Manuel. *Tipografismo aproximación a una estética de la letra*. PAIDÓS. ISBN. 84-493-1630-8. 2004
- Huerta Richard. *Museo tipográfico urbano, paseando entre letras de la ciudad*. ISBN. 978-84-370-7149-7. 2008.
- Hip Herrera Nidia. *Gráfica Popular en la Vega Central, Una aproximación desde los creadores y locatarios*. Santiago de Chile. 2010
- García Quintero Felipe. *La ciudad colonial y sus textualidades contemporáneas: El color blanco en Popayán. Un estudio de semiótica cultural urbana*.
- Chaves Norberto y Belluccia Raul. *La marca corporativa, Gestión y diseño de símbolos y logotipos*.
- Medina Cano Federico. *La ciudad de los muertos*. Revista Comunicación, No. 30 p. 109 – 130.
- Iñurritegi, Leire Fernández. *La cultura gráfica local como configuradora de “lugar”*. 2007
- Bailan Hernández Josep, M. Penicot Josep. *El valor del patrimonio histórico*. Complutum Extra, 6(11), 1996: 215-224
- de Olaguer-feliu Fernando y Alonso. *La reja arquitectónica medieval en España. Su implantación, desarrollo, simbolismos y tipologías*. Madrid. 1997.
- Varios. *Manual para inventarios de bienes culturales inmuebles*. Derechos Reservados © Ministerio de Cultura. 2005 Bogotá D.C.- Colombia ISBN 958 – 8250 – 18 - 8
- Perez Gonzalez Jose Alfonso Y De La Torre Yubero Araceli. *Rejería popular gaditana*.
- Consolo Cecilia. *Tipografía en latinoamérica orígenes e identidad*. 2013
- Tenorio Valencia Alejandra. *La Opinión Pública En Popayán Del Correo A La Prensa Escrita En La Independencia*.

WebBibliografía

- Jiménez Arredondo Guillermo. 2016. *La ciudad tipográfica*. .925 Artes y Diseño. Recuperado de <http://revista925taxco.fad.unam.mx/index.php/2016/08/10/la-ciudad-tipografica/>
- Chavez Norberto. *Acerca de la calidad gráfica*. artículo de Blog. Recuperado de http://www.norbertochaves.com/articulos/texto/acerca_de_la_calidad_grafica
- Norberto Chavez El dibujo, la mano y el alma *Una guía para mirar la gráfica popular*. Recuperado de http://www.norbertochaves.com/articulos/texto/el_dibujo_la_mano_y_el_alma
- Díaz Ruby. *Texto compilatorio. Tipografía: Anatomía, Estructura, Clasificación*. Recuperado de <http://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/12482562/Tipografia-Anatomia-Estructura-Clasificacion.html>
- Efuneraria. *Tipos de sepulturas*. Recuperado de <https://efuneraria.com/temas/cementerios/tipos-de-sepulturas#tipos-de-sepulturas>
- Fluentis. *Parámetros para evaluar la calidad gráfica de una marca*. Recuperado de <http://fluentis.es/calidad-grafica-marca/>
- Personas ilustres y destacadas del departamento del cauca* (Colombia-sa, 2017) Recuperado de <https://colombia-sa.com/departamentos/cauca/personas2cauca-es.html>
- Gamonal Arroyo Roberto. *La comprensión y construcción de la Tipografía a través de la Retórica*. 2012. Recuperado de <http://www.monografica.org/04/Art%C3%ADculo/6980>
- Editorial López 50 años al servicio del Cauca *Radio Super* (26 de abril 2015). Recuperado de <http://www.radiosuperpopayan.com/2015/04/26/editorial-lopez-50-anos-al-servicio-del-cauca/>
- Roa Espinosa Claudia. *Corresponsal el tiempo POPAYÁN ENCANTO COLONIAL* (2002). Recuperado de <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1379153>
- Villota Ospina Ariadne , 2003 *Popayán EL LIBERAL*. Recuperado de <http://mariopbe.com/arq3.htm>

Universidad
del Cauca®