

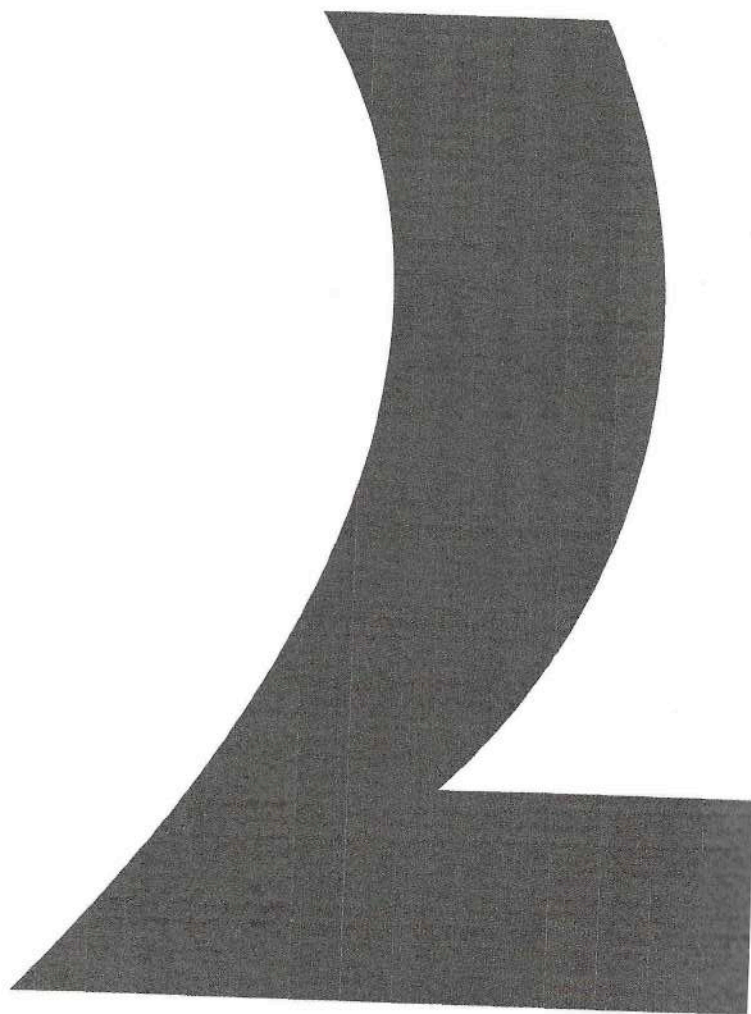
#5

Texto Seb Castellanos de la Hoz y Jason Guzmán
(Bastarda Type)

BCDF
GJLQ
RSUV
XYZC

EL ALFABETO

Muestra de una impresión directa de los fotograbados de las letras creadas por Sergio Trujillo Magnenat, pertenecientes a la donación realizada por la Imprenta Nacional de Colombia a la Imprenta Patriótica del Instituto Caro y Cuervo.

Numero 2

Numero 7

Tuvimos la oportunidad de participar en la investigación y digitalización del proyecto de rescate tipográfico inspirado en el trabajo del destacado artista colombiano Sergio Trujillo Magnenat.

Trujillo BT es una fuente de descarga gratuita creada con la intención de compatir a escala global una tipografía nacida en el altiplano colombiano e impregnada de ideas y estilos gráficos de principios de siglo XX.

SERGIO TRUJILLO MAGNENANT

Sergio Trujillo Magnenat, conocido por su prolífica carrera como artista visual en Colombia, dejó un legado artístico que ha perdurado a través de las décadas. Nació en Bogotá en 1911, su trabajo incluyó desde ilustraciones y portadas de libros hasta la creación de logotipos y carteles emblemáticos, como los que diseñó para el "IX Centenario de los Juegos Deportivos Bolivarianos", una especie de juegos Olímpicos latinoamericanos, allá en 1938.

Fue un innovador que supo integrar elementos de la cultura local con tendencias internacionales. En esos años, el diseño gráfico no existía como profesión y fue gracias al trabajo de estos fotógrafos, artistas e ilustradores que se empezó a definir estas prácticas desde un enfoque más profesional. Aparece una nueva especialización demandada por el mundo moderno: el Diseño Gráfico, que se termina de gestar hacia la década de los 60s, y que realmente nace del boom de la producción y publicidad masiva de bienes de consumo de la primera revolución industrial, 1760-1860.

CARO Y CUERVO²

La creación de esta tipografía formó parte de un proyecto de investigación y recuperación de abecedarios y tipografías realizadas en Colombia a principios del siglo XX liderada por el Instituto Caro y Cuervo, una prestigiosa institución dedicada al estudio y la preservación del patrimonio cultural colombiano. En el contexto del diseño tipográfico, el Instituto ha jugado un papel fundamental en la investigación y recuperación de abecedarios y tipografías colombianas, este esfuerzo no solo se enfoca en preservar estos elementos históricos, sino también en re introducirlos y adaptarlos al contexto contemporáneo. El proyecto estuvo a cargo de Ignacio Martínez-Villalba, quien se dedicó a investigar los archivos y colecciones históricas para identificar y analizar las tipografías utilizadas durante ese período.

RESCATE TIPOGRÁFICO

El "rescate tipográfico" o como dicen los gringos revival, no es simplemente una cuestión de replicar, o escanear formas antiguas; implica también una adaptación y modernización de esas formas para asegurar que sean funcionales en el contexto contemporáneo (por ejemplo, la necesidad de crear un "@"). Si existiera una tabla de crecimiento como las de los banqueros, podríamos decir que el uso del "@" está en alza. En la época de Trujillo y durante siglos, este signo sólo se utilizaba por pocos usuarios como símbolo de intercambio comercial, algo así como 3 manzanas at \$13³, ayudando así en la venta y la contabilidad de los productos. De esta manera, este proyecto no sólo debía rendir homenaje a la obra de Trujillo Magnenat, sino que también buscaba cumplir con estándares de legibilidad, ampliar el set de caracteres para incluir otras lenguas y encontrar elementos gráficos contemporáneos que pudieran darle un espíritu más moderno.

2 El Instituto Caro y Cuervo lleva el nombre de dos prominentes intelectuales colombianos, Miguel Antonio Caro y Rufino José Cuervo, destacadas figuras en la lingüística y la filología. Su misión es la promoción y preservación del español, así como de las lenguas indígenas y expresiones criollas de Colombia. Además, se dedica al estudio y difusión de la literatura y la cultura colombiana y latinoamericana.

3 Vale mucho la pena encontrarse con el libro "Shady Characters" la vida secreta de la puntuación, símbolos y otras marcas tipográficas, de Keith Houston. El recorrido es muy interesante porque no es solo la historia o el nacimiento de estos caracteres, sino cómo hoy, por coincidencia o error se siguen utilizando y han tomado nuevos significados.

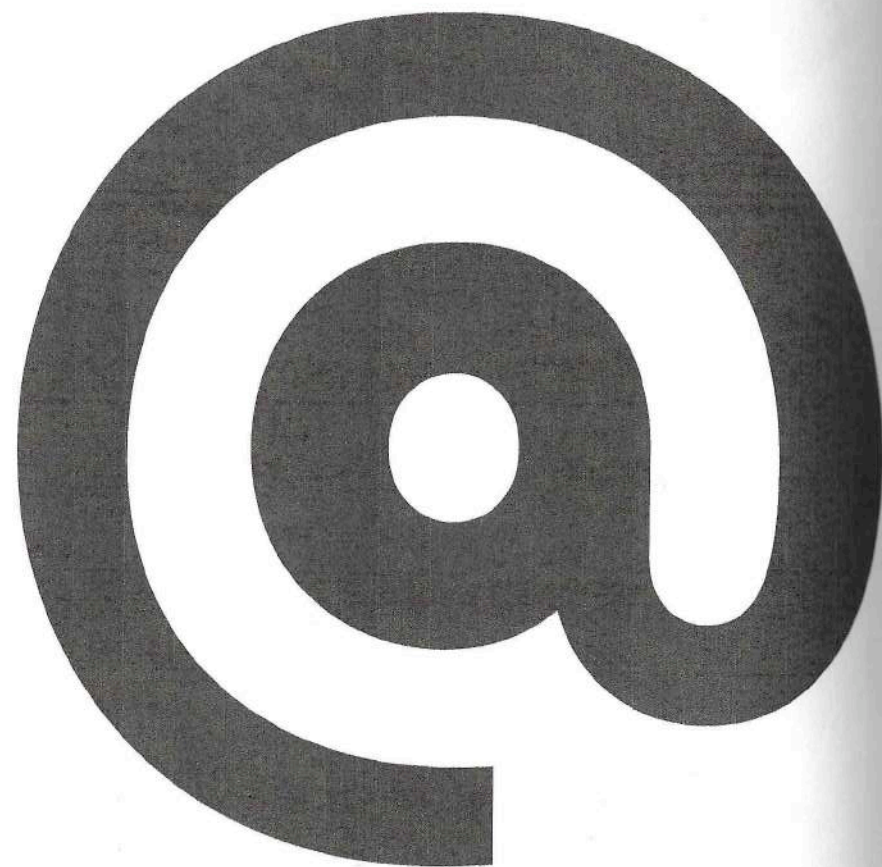
ABECEDARIOS

Fueron varias las tipografías, o para mejorar esta definición, abecedarios de letras capitulares, creadas para iluminar sus pedidos editoriales. La aclaración de por qué se define mejor como abecedarios y no como tipografías parte de la misma palabra "abecedario", o sea letras, uno no incluye los números cuando le piden deletrear el abecedario. En cambio, una tipografía es todo un sistema mucho más completo y complejo donde existen signos de puntuación, signos matemáticos, muchos estilos de números, como los elzevirianos (también llamados oldstyle) que son números que suben y bajan, es decir se comportan como las letras ascendentes y descendientes. Una tipografía también puede ir más allá de la definición de abecedario, ya que puede incluir otro idioma, otro sistema de escritura que no se base siquiera en la raíz griega, alpha, beta; como el japonés, por ejemplo. En nuestro caso, y gracias a las formas marcadamente geométricas de los ejercicios de este artista terminamos eligiendo el trabajo de Sergio Trujillo. Otros artistas parte de este proyecto fueron Rafael Achury Valenzuela (1904-1984) y el español Francisco Gil Tovar (1923-2017). De estos tres artistas nacen 6 tipografías nuevas, un trabajo que involucró a varios amigos: Magdalena Santa Cruz, César Puertas, Marianna Rezk y Viviana Monsalve. El resultado de toda esta investigación⁴ quedó documentado en una revista impresa, donde se habla de cada artista y de cada interpretación y digitalización.

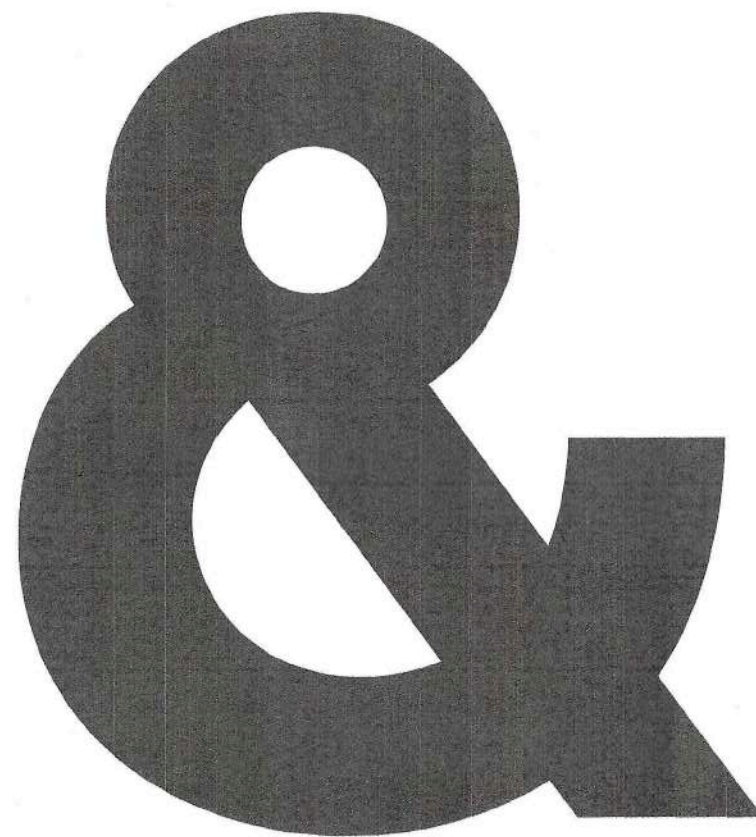
⁴ Este documento, "Letras Capitulares de Tres Artistas Gráficos", lo pueden consultar y adquirir en la web.

LOS CARACTERES

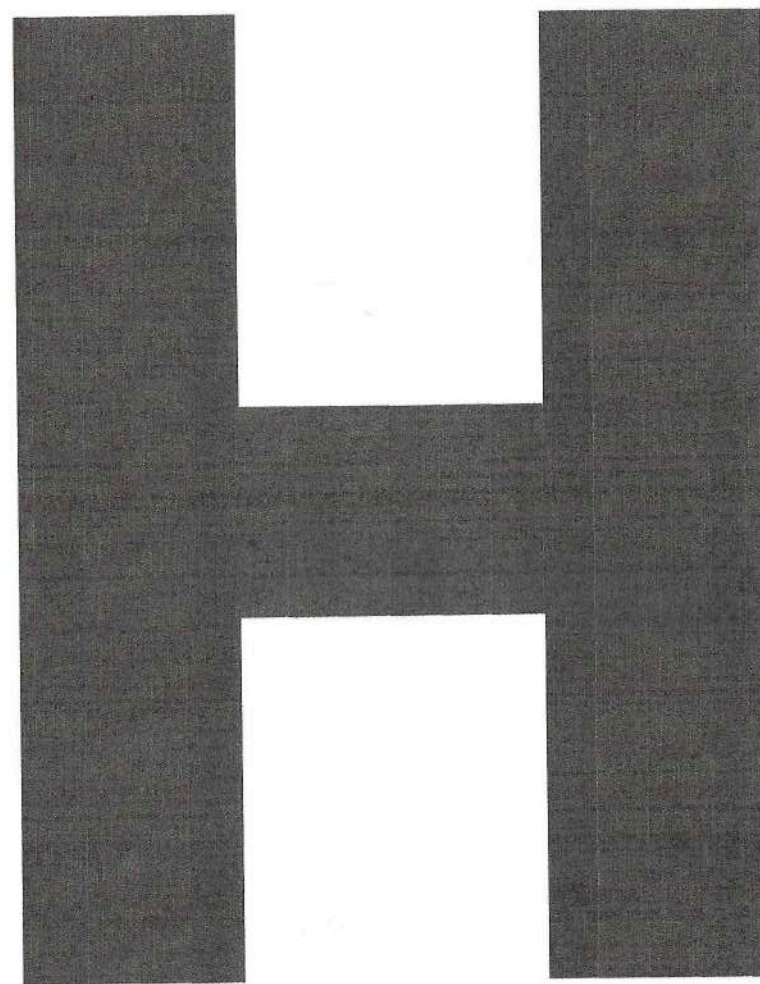
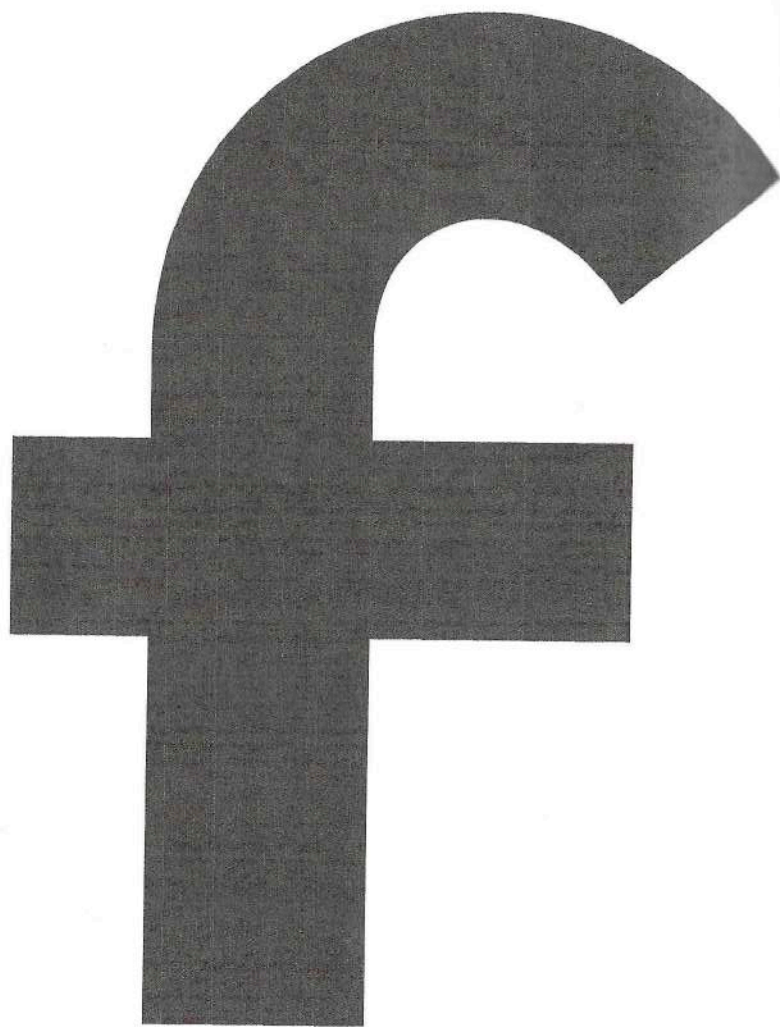
Muchas letras fueron reinterpretadas de otros ejercicios de Trujillo o en algunos casos fueron diseñadas completamente de cero. Esto se logra analizando la estructura o el esqueleto de las letras originales para entender los módulos de repetición y mantener una línea gráfica o sistema tipográfico, así sea un elemento nuevo como el "@" o el "&". Una de estas actualizaciones para un contexto más global es la inclusión de letras y diacríticos más allá del español, como la doble "s" alemana "ß", o signos matemáticos como los "%>" entre otros.

Arroba

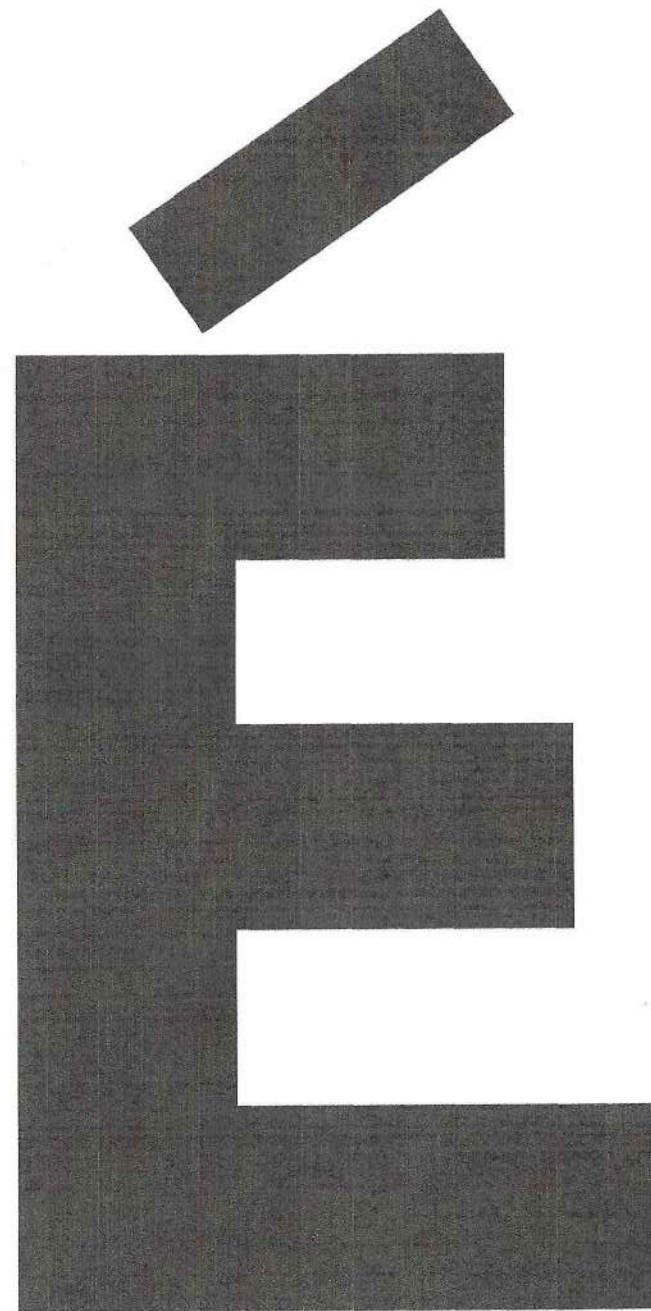

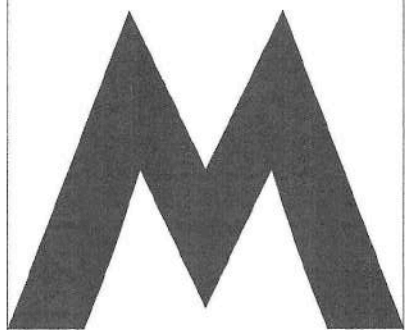
Ampersand

Esta tipografía está compuesta solo en caja alta o mayúscula aunque juega con algunas formas minúsculas, como la "f" que está incorporada dentro del set. Después de revisar distintos trabajos de Magnenant, donde el uso de altas y bajas es parte de una estética al parecer aleatoria, seguramente respondiendo a valores de composición de su época.

También hay que anotar que el uso de caja alta sostenida se ve muy frecuentemente en esas primeras portadas de libros y revistas. Un uso muy gringo, ya que en inglés al no tener diacríticos la composición de estos textos genera un bloque compacto con poca interlínea. En nuestro caso se ve muchas veces que cuando entra un diacrítico como la tilde, se separa la interlínea exageradamente o cambia a minúscula cada tanto para dar espacio al signo.

Una particularidad del dibujo de Trujillo es la combinación, a veces exagerada, de proporciones muy angostas y otras muy amplias.

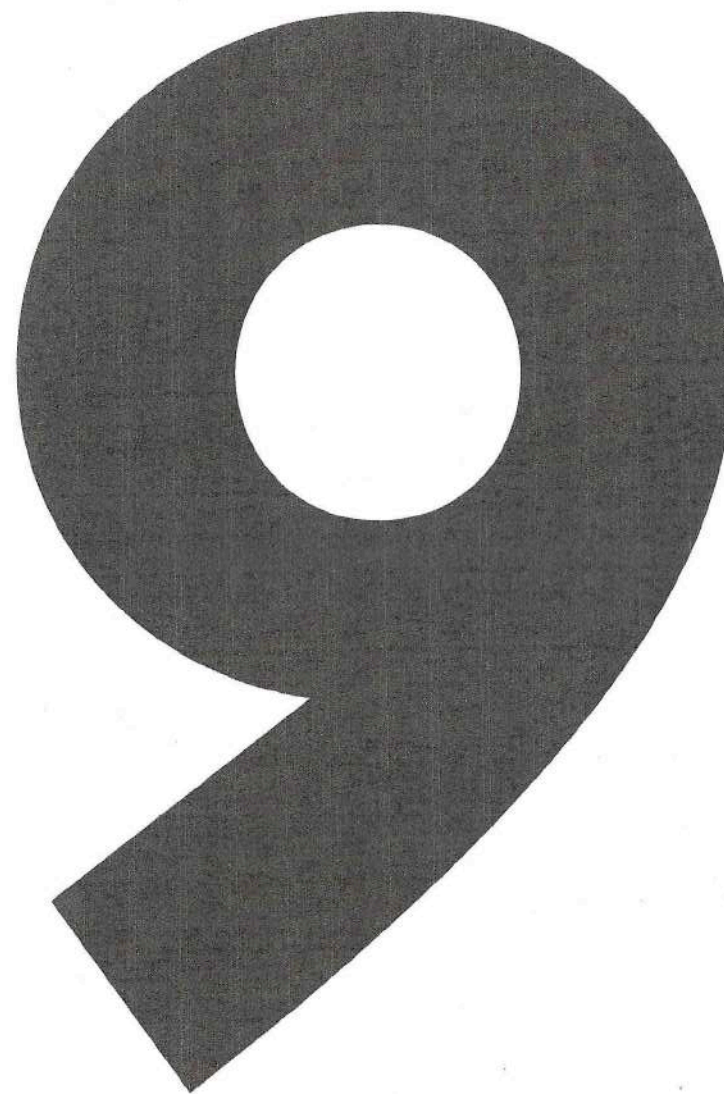
G

K

Quizás lo más recurrente es el intenso juego de puntas angulares junto a trazos redondos amplios. Este cambio de formas enriquece mucho el resultado en una palabra ya que es más gráfico el resultado, más llamativo.

Número 3

Número 9