¿Se imaginan cómo se vería la palabra TED si hubiera existido en el Imperio romano?

00:22

Yo pienso que podría ser algo así.

00:26

Un artesano lo habría grabado con cincel, en piedra, durante días,

00:31

a pleno rayos del sol.

00:35

¿Y en la Edad Media?

00:39

Ahí un monje encerrado en su habitación

00:42

escribiría T, E, D, con su pluma.

00:50

Y sin ir tan lejos en el tiempo,

00:52

¿cómo se verían estas letras en los 80?

00:58

Tendrían colores eléctricos, raros, como nuestros peinados.

01:05

Si este evento fuera sobre niños

01:09

yo haría las formas de las letras así,

01:12

como si fueran bloques que se encastran

01:15

y con colores vivos.

01:18

Y si en cambio fueran sobre superhéroes

01:22

yo las haría así,

01:24

inspirada en, a mi criterio, el más grande de todos:

01:29

Superman.

01:32

Las formas de estas letras hablan.

01:36

Y nos cuentan cosas más allá de lo que escriben.

01:41

Nos remiten a épocas, nos transmiten valores,

01:44

nos cuentan historias.

01:49

Si nos ponemos a pensar, un día nuestro está lleno de letras.

01:52

Las vemos en el frente del colectivo, en la fachada de la panadería,

01:56

en el teclado en el que escribimos,

01:59

en nuestro teléfono celular,

02:00

en todas partes.

02:03

Desde el principio de la Historia

02:05

la gente ha sentido la necesidad de darle una imagen al lenguaje.

02:08

Y con razón, porque la lengua

02:10

es la herramienta más importante que tenemos para comunicarnos.

02:16

Sin entender lo que una palabra escribe

02:18

podemos ver ciertas cosas que transmite.

02:22

Hay letras que nos cuentan que algo es moderno,

02:25

al menos allá por los 70.

02:29

Hay letras que vienen a confirmar la magnitud

02:32

y monumentalidad de un lugar.

02:34

Y lo cuentan en mayúsculas.

02:38

Hay letras que no están hechas para durar tanto tiempo.

02:41

Así como tampoco la oportunidad que comunican.

02:47

Y hay letras hechas por manos inexpertas

02:50

que queriendo o no, nos hacen imaginar

02:53

cómo ese lugar se ve por dentro.

02:58

Cuando me mudé a Berlín sentí en carne propia

03:01

todo el impacto que la letra dibujada puede tener en nuestro día a día.

03:07

Llegué a una ciudad nueva y eso fue para mí emocionante, novedoso.

03:10

Ahora, lidiar con una lengua desconocida

03:14

fue por momentos muy frustrante e incómodo.

03:19

Varias veces me he encontrado en una fiesta

03:22

agarrada a mi copa de vino,

03:24

sin entender ni una palabra de lo que se hablaba a mi alrededor.

03:30

Y por supuesto con una sonrisa como si lo entendiera todo.

03:36

Me sentía limitada en mi capacidad de decir lo que pensaba, sentía, creía.

03:46

No solo no entendía las conversaciones,

03:49

la calle estaba llena de carteles y de textos que no podía leer.

03:55

Sin embargo el dibujo de las letras me daba pistas,

03:59

me abría un ventanita para entender las pequeñas historias

04:04

que están encerradas en la forma.

04:07

Reconocía en qué lugares la tradición era importante.

04:11

[Panadería Pastelería Café Restaurant]

04:13

O entendía cuando alguien quería darme una indicación

04:16

e intuía que aquí era mejor no pasar.

04:19

[Prohibido entrar. Lo Padres son responsables de sus hijos]

04:21

Y podía ver cuándo algo estaba hecho para siempre.

04:25

Las formas de las letras me ayudaban a entender mejor mi entorno

04:30

y a navegar la ciudad.

04:34

Hace poco estuve en París

04:36

y algo similar me ocurrió.

04:38

Después de pasar algunos días en la ciudad

04:40

estaba en busca de algo rico para llevar de vuelta a casa.

04:44

Caminé y caminé hasta que encontré la panadería perfecta.

04:49

Su cartel lo decía todo.

04:52

Lo veo, y aún hoy, me imagino al maestro panadero

04:56

dedicándole a cada pan

04:58

el mismo tiempo que el artesano le dedicó a cada letra de esta palabra.

05:02

Puedo ver el pan con los ingredientes justos

05:06

siendo amasado con suavidad y cuidado

05:09

de la misma forma en que el artesano dibujó las terminales de estas letras

05:13

con curvas suaves y precisas.

05:17

Veo al maestro panadero colocando los bollos

05:20

sobre una fina capa de harina para que no se queme la base.

05:24

Pienso en el artesano metiendo los mosaicos uno a uno en el horno

05:29

con cuidado de no correr la tinta.

05:32

El amor por los detalles del maestro panadero

05:36

está reflejado en la atención puesta al crear este cartel.

05:42

Sin haber probado su pan ya nos imaginamos que sabe bien.

05:46

Y doy fe, estaba riquísimo.

05:51

Yo soy letrista, y mi trabajo es ese, el de dibujar letras.

05:57

Lo mismo que para preparar el pan, requiere cuidado en su elaboración,

06:01

una medida justa de sus ingredientes

06:05

y cariño por los detalles.

06:07

Nuestro alfabeto es mi materia prima, y a la vez mi limitación.

06:12

La estructura básica de las letras es para mí un campo de juego

06:15

en donde la única regla es que el lector pueda, al final del camino,

06:20

leer el mensaje.

06:22

Déjenme mostrarles cómo trabajo,

06:25

cómo yo amaso mi pan.

06:29

Hace un tiempo tuve el encargo de hacer la tapa de un libro clásico,

06:33

"Alicia en el país de las maravillas".

06:36

Alicia se cae en una madriguera

06:38

y comenzaba un viaje absurdo por un mundo de fantasía, ¿se acuerdan?

06:42

Este, en esta ocasión, el nombre del cuento,

06:46

es mi materia prima.

06:49

A primera vista hay cosas que no son tan importantes

06:53

y puedo decidir bajar su tamaño.

06:55

Por ejemplo "en el" y "de las" van a tener una escala bien pequeña.

07:00

Después probé algunas ideas.

07:02

Qué pasaría si para comunicar la idea de "maravilla" usara mi escritura

07:06

en su mejor expresión,

07:08

con muchos rulos y florituras por aquí, por allá.

07:12

O qué pasaría si me basara en que el libro es un clásico

07:16

y usara formas de letras más convencionales,

07:19

haciendo que todo se vea un poco más rígido y serio.

07:23

Como una enciclopedia o como en los libros antiguos.

07:28

O cómo se podría ver, si siendo que este libro tiene tanto sinsentido,

07:33

combinara ambos universos en una misma composición.

07:38

Letras rígidas y blandas conviviendo en una misma estructura.

07:44

Esta idea me gusta y voy a trabajarla en detalle.

07:49

Voy a tomar otra hoja para trabajar más cómoda.

07:53

Marco algunas líneas guía, y así determino la estructura

07:58

en donde estas palabras van a existir.

08:01

Ahí puedo empezar a darle forma a cada letra,

08:04

y trabajo con cuidado.

08:06

Le dedico tiempo a cada una sin perder de vista el todo.

08:11

Dibujo las terminales de esas letras con atención.

08:14

¿Son cuadradas o redondas? ¿Son puntiagudas o gorditas y suaves?

08:23

Siempre hago varios bocetos,

08:25

en donde voy probando ideas, o cambiando elementos.

08:29

Y hay un punto en donde el dibujo se traduce en formas precisas,

08:34

con colores, volúmenes y elementos decorativos.

08:39

Alicia, que es la "celebrity", se ubica al frente

08:42

con volumen en sus letras.

08:45

Mucho puntos y líneas jugueteando en el fondo

08:48

me ayudan a contar que en esta historia pasan muchísimas cosas

08:52

y a representar ese sentimiento que genera

08:54

como si uno estuviera con la cabeza en las nubes.

08:58

Y, por supuesto, esta Alicia que mira su país de las maravillas.

09:06

Dibujando las letras de este título recreo un poco el clima del texto,

09:13

dejo al lector ver a la historia a través de la mirilla de la puerta.

09:19

Para eso le di forma a conceptos e ideas que ya existen en nuestro imaginario.

09:24

La idea de sueño, de caos, el concepto de maravilla.

09:33

La tipografía y la forma de las letras funcionan un poco como los gestos

09:38

y el tono de voz.

09:39

No es lo mismo decir

09:42

"el público de TEDxRíodelaPlata es enorme",

09:45

que decir "el público de TEDxRíodelaPlata es enorme".

09:50

(Abre los brazos)

09:52

Los gestos y el tono son parte del mensaje.

09:57

Dándole forma a las letras puedo decidir con más precisión

10:01

lo que quiero decir y cómo,

10:03

más allá del texto literal.

10:08

Puedo decir mi mala palabra favorita de una manera muy florida,

10:14

y ser muy cursi cuando hablo de amor.

10:19

Puedo hablar en voz alta e imponente,

10:24

o en voz suave y poética.

10:30

Y puedo contar la diferencia entre Buenos Aires

10:36

y Berlín,

10:39

dos ciudades que conozco muy bien.

10:44

Y fue justamente en Berlín

10:45

en donde mi trabajo se volvió más colorido,

10:48

más expresivo,

10:51

más preciso contando historias.

10:54

Todo lo que no podía decir en esa fiesta

10:57

parada, sosteniendo mi copa de vino,

10:59

explotaba en formas y colores sobre el papel.

11:04

Sin darme cuenta esta limitación que sentía en el lenguaje

11:08

se convirtió en un motor

11:10

que me impulsó a perfeccionar las herramientas

11:12

con la que sí podía expresarme.

11:16

Si no podía decirlo hablando,

11:19

esta era mi forma de decir y contar cosas al mundo.

11:26

Desde entonces mi gran búsqueda es la de encontrar mi propia voz,

11:30

y decir las historias con el tono y el gesto exactos que yo quiero.

11:37

Ni más ni menos.

11:40

Por eso combino colores, texturas,

11:45

y, por supuesto, letras que son el corazón.

11:52

Y por eso siempre quiero que tengan formas verdaderamente bellas,

11:57

exquisitas.

12:01

Siempre me invento proyectos, que en realidad son excusas

12:04

para dibujar letras y probar formas y estilos.

12:09

Uno de mis proyectos favoritos fue el de enviar mensajes al mundo

12:13

y hacer que mi arte me conecte con otra gente.

12:16

Me puse la meta de enviar 100 postales a distintas personas.

12:20

Amigos, familia, colegas,

12:23

así como también a completos extraños,

12:25

a gente que admiraba.

12:27

Cada una de ellas contenía un mensaje especialmente hecho para esa persona.

12:31

Yo los diseñaba, los imprimía, y los depositaba yo misma en el buzón.

12:38

Sí un buzón, aún existen.

12:41

No importa dónde estuviera yo enviaba una cada semana.

12:47

La persona recibía una postal real, en papel,

12:52

que es algo que no ocurre muy seguido hoy en día.

12:56

Así envié postales a Tim Burton,

13:00

uno de los ilustradores y mentes creativas que más admiro

13:04

y que me inspiró a seguir un poco este camino.

13:07

A Ringo Starr

13:10

porque los Beatles es una banda que me recuerda siempre

13:12

a las noches de entrega, en Ciudad Universitaria,

13:15

cuando estudiaba Diseño Gráfico.

13:17

Y al mismísimo Lionel Messi,

13:21

porque simplemente despierta toda mi admiración

13:24

cuando alguien es muy bueno en lo que hace.

13:29

Pero no solo a famosos, sino también a familia y amigos,

13:35

e incluso a mi propio hijo antes de que llegara al mundo.

13:44

Y Uds. se preguntarán,

13:46

¿lo habrán recibido Messi o Ringo Starr?

13:52

Yo también. (Risas)

13:55

Secretamente esperaba un mail de Ringo

13:57

que me dijera que la había recibido y le había encantado,

14:00

o ir a Twitter y ver que Messi me decía "Gracias Martina, un golazo la postal".

14:05

Esto todavía no sucedió,

14:08

quizás después de esta charla sí.

14:11

Pero algo igual de genial pasó,

14:14

que es que muchas de las personas a las que les envié una postal

14:17

me contaron de distintas maneras que las habían recibido

14:20

y los había emocionado,

14:22

les había recordado algo.

14:24

O simplemente los había sorprendido.

14:28

Y esa conexión cerraba el círculo.

14:32

Todas esas noches o tardes que había pasado dibujando a mano

14:36

o en mi computadora haciendo esos mensajes

14:39

cobraban sentido.

14:44

Y ahí está para mí la chispa,

14:46

hacer algo y ponerlo a circular.

14:49

En la web, en la ciudad; ponerlo allá afuera.

14:52

Y ver cómo eso impacta en otros.

14:55

Con suerte esa postal que recibiste de esta desconocida,

14:59

o esa tapa de libro que viste en la librería

15:03

te recuerda a una historia de la infancia,

15:05

o le agrega un poco de color a un día de lluvia,

15:08

o inspira una charla en la cena de esta noche.

15:13

Si las historias circulan se encuentran con otra historias

15:18

y desencadenan ese efecto dominó de la creatividad

15:21

en donde una idea lleva a la otra,

15:25

y a la otra y a la otra.

15:30

Contar historias dibujando letras,

15:33

ese es mi trabajo,

15:36

y con eso busco una reacción en el lector.

15:38

Despertarlo de alguna manera,

15:41

hacerlo soñar, emocionar.

15:46

Creo que si el mensaje es importante,

15:49

requiere trabajo y artesanía.

15:52

Y si el lector es importante

15:55

merece también recibir belleza y fantasía.