

temas

Caligrafía: arte, comunicación y modernidad

DIEGO NAVARRO BONILLA

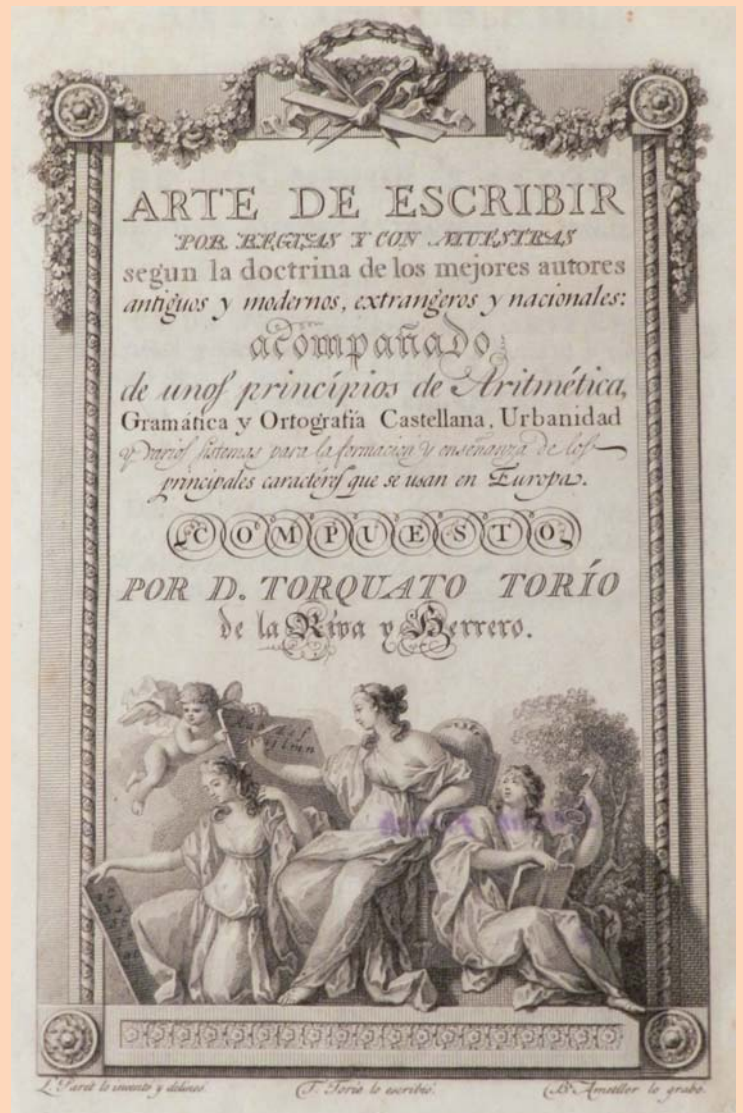
Fotografías: Diego Navarro Bonilla

En 1972 un joven Steve Jobs deambulaba con su intelecto efervescente en busca de una orientación clara, un norte que guiese la desordenada acumulación de estímulos, ideas y proyectos que se le agolpaban en su brillante cabeza llena de curiosidad y, sobre todo, intuición. Cuenta el mismo Jobs que ingresó en el exclusivo Reed College (Oregón) pero que seis meses después no encontraba su lugar ni tampoco se sentía convencido de que la universidad fuera realmente un lugar adecuado para él. Hasta que, de repente, llegó la luz: sin demasiado convencimiento, un día decidió matricularse en un curso que le parecía atractivo: "Calligraphy". Empezó a sentirse vivamente motivado por las formas, los espacios de escritura, las tipografías y la evolución histórica de cada ciclo escrituario, espacios, combinaciones, alturas, morfologías de letras, ductus..., y se planteó: ¿qué hace hermoso e influyente un tipo de letra? Él no lo sabía entonces, pero estaba gestando una genialidad: incorporar diversos tipos de letra (*fonts*) a una máquina que revolucionaría el mundo. Diez años después, aquel curso tuvo una aplicación práctica y determinante: la caligrafía fue para Steve Jobs un catalizador, un estímulo decisivo en su vida hasta tal punto

que la fascinación por los tipos de letra fue el origen de su visionario proyecto. Hoy, el *Reed College*, y su *Calligraphy Heritage program*¹ bajo la influencia del gran calígrafo y profesor

Lloyd Reynolds, sigue siendo considerado como uno de los más prestigiosos del mundo en formación, docencia e investigación en caligrafía, junto con Institutos como el *International*

Research Centre for Calligraphy (IRCC) en Reino Unido, dirigido por el profesor Manny Ling². Jobs siempre recordaría la profunda emoción que le generó aquel curso: trazos, letras, ligaduras, belleza a través de los siglos... "Era muy hermoso, histórica y artísticamente, de una forma en que la ciencia no puede capturar, y lo encontré fascinante".

vidad combinada con la emoción, la confianza en uno mismo y la perseverancia en la búsqueda del conocimiento. Expresó una de esas frases rotundas que se convierten en motivos de inspiración global y fenómenos virales masivos: "encontrad lo que amáis".

Sin llegar a extremos tan sobresalientes como este, podemos en estas breves páginas

Archivística, Gestión técnica de documentos de archivo, Paleografía e Historia de las instituciones con el estudio y la práctica caligráfica continuada.

En España, la rica influencia de los numerosos calígrafos considerados como clásicos, desde el gran Iciar hasta Stirling pasando por Torío o Morante es apabullante y en gran medida están por descubrir decenas de

Jobs contó todo esto en el discurso pronunciado en la ceremonia de graduación de la prestigiosa Universidad de Stanford en junio de 2005. Duró apenas 15 minutos. Pero es considerado una brillante alocución y un alegato en favor del esfuerzo y la superación de adversidades, el emprendimiento, el poderoso influjo de la creati-

aglutinar un conjunto de reflexiones y experiencias nacidas en el aula del Grado en Información y Documentación y, sobre todo, apuntar algunas perspectivas de futuro en torno a la caligrafía y su joven renovación contemporánea. Lo hace un autor que aúna su condición de profesor titular de universidad que imparte las asignaturas de

otros muchos autores que apenas han recibido atención historiográfica³. Un investigador en profundidad de la escritura, que se adentre en la materialidad constitutiva del texto y en los múltiples procesos que se encadenan antes y durante la ejecución caligráfica, encontrará numerosas respuestas si previamente él mismo se ha situado

en idéntico acto de escritura, comprendiendo las dificultades íntimas y lógicas de la reproducción de letras, en vivo y en directo. En suma, mi propuesta docente (Universidad Carlos III de Madrid, curso 2013-2014) se ha orientado hacia la mejora de los índices de competencia paleográfica al incorporar clases de caligrafía en el aula, tratando de que el alumno comprenda, llevado de su mano y por su propia experiencia, las dificultades intrínsecas inherentes al acto de escritura a la manera antigua. Esta propuesta ofrece, además, un puente necesario de influencias y estímulos entre pasado y modernidad, dominada esta por el diseño gráfico, las aplicaciones de grafismo y de comunicación visual⁴.

De hecho, cuando realizo caligrafía, recibo influencias muy diversas: no solo únicamente caligráficas, sino también las propias de la formación en Biblioteconomía y Documentación primero como alumno y, después, como docente. Actualmente, son admirables las obras de Brody Neuenschwan-

der, Massimo Polello, Lucca Barcelona, Loredana Zega o jóvenes expertos que trabajan en torno al grupo de Facebook *Calligraphy Masters*, virtuosos de determinados tipos de letra como la copperplate inglesa o la fraktur alemana, entre los que destacaría a Ewa Landowska, Cristóbal Iglesias o Christine Hartmann. Naturalmente, los maestros indiscutibles desde Morris a Johnston y los muchos expertos todavía vivos que han marcado la actividad caligráfica durante el siglo XX ocupan un lugar de excepción desde el grandísimo Herman Zapf en Alemania, Claude Mediavilla en Francia, Jean Larcher y Katharina Pieper, John Stevens, John Neal y la imprescindible *Letter Arts Review...*, hasta nombres de referencia en España como los de Ricardo Rousselot, Javier García del Olmo, Oriol Ribas, etc. La suma del bagaje paleográfico, diplomático y archivístico recibido en las extintas Diplomatura en Biblioteconomía y Licenciatura en Documentación proporciona un conjunto extraordinario de conocimientos. No

obstante, como indico y propongo, considero definitivamente enriquecedor aunar la estricta competencia caligráfica con la hondísima impronta dejada por los estudios en historia social de la cultura escrita y del contexto de aprendizaje escriturario y producción documental que en España han acrisolado autores como Antonio Castillo, Fernando Bouza, Francisco Gimeno Blay, Antonio Viñao o Elisa Ruiz entre otros reconocidos especialistas.

El fundamento: ¿de qué está hecha la caligrafía?

No conozco a nadie que no se emocione con la escritura bella, que es lo que etimológicamente significa "caligrafía". Esta (aparentemente) sencilla aseveración nos sitúa en un plano no solo intelectual sino sensitivo: bien sea la exquisita tradición caligráfica oriental japonesa o china o la riquísima musulmana y sus múltiples escuelas que consideraron la caligrafía como poesía visual, desde Tombuctú hasta los arrabales de Bagdad pasando por los talleres otomanos de Estambul, hombres y mujeres dedicados a la pericia escrituraria han marcado un capítulo imprescindible de la historia de la humanidad, del arte y de la administración. En nuestra cultura occidental, la historia de la escritura y de los documentos constituye el marco de referencia ineludible para comprender las prácticas, los resultados y las representaciones de textos que fueron elaborados siguiendo modos, evoluciones y ciclos de escritura que son campo de estudio de la paleografía. Comprender el resultado de la caligrafía requiere reparar en los elementos que intervienen en la escritura y que configuran un sistema en interacción dinámica en función de un objetivo final común: la armonía gráfica elevada y artísticamente superior a la mera función comunicativa del escrito ordinario, por medio de una competencia y un equilibrio

espacial integrados. Los elementos y principios que determinan el acto de escritura definen el resultado último y es preciso diseccionarlos⁵. El gran calígrafo francés Claude Mediavilla subraya para empezar la morfología de la letra o aspecto exterior que define cada uno de los grandes ciclos escriturarios. Junto a la forma de la letra se sitúan el ángulo, ductus, módulo, peso, altura, estilo, presión, ritmo, posición del cuerpo, contraste entre grueso y perfil, espaciado... Sin embargo, la caligrafía es algo más que reglas y sistemas, ángulos o geometría, principios y normas. La creatividad, la intuición, la expresividad son determinantes:

"El escriba debe pues tener en cuenta nociones específicas y parámetros universales tales como la armonía de las proporciones, el equilibrio de las formas y el ritmo de los contrastes. Pero también los sobrepasa mediante la expresividad y la espontaneidad. En virtud de estos últimos factores se abre una brecha entre escritura y caligrafía, entre reproducción y creación, entre el diletante y el pintor. Nos encontramos ante la inconmensurable distancia que separa la repetición de la invención"⁶.

Por ello, no se puede obviar que la caligrafía plantea no pocos retos de recepción del mensaje al transitar por la frontera entre el texto y la imagen, entre lo artístico y el contenido. Indicadores de legibilidad, claridad y transmisión de lo escrito están continuamente sometidos a la tensión entre el mero texto que se desea comunicar y la imagen configurada por letras y formas gráficas hasta enmascarar, muchas veces, el propio sentido de lo expresado. Nicolette Gray lo expresó con claridad: "Writing is for communication. It uses visible signs to enable us to pass on and receive messages to and from people who are separated from one another by time, space or both. Its essence is therefore legibility"⁷.

Caligrafía, Paleografía y Archivística: ¿dónde se sitúan las conexiones y con qué utilidad práctica?

Los 27 ensayos editados en 1965 por A. S. Osley a modo de conmemoración del 70 cumpleaños del gran calígrafo Alfred Fairbank llevaban un título bien significativo: *Calligraphy and Palaeography*. En ellos se rendía merecido homenaje a quien fue

uno de los mayores y mejores pendolistas británicos que revitalizaron el uso de las letras manuscritas renacentistas:

"Calligraphy is perhaps the greatest juggling act in the graphic arts: one must learn the skill to render letters in countless styles; learn to manipulate a flat-edged tool (quill, reed, Steel nib, or fountain pen). As the letter forms are mastered one must also control the spacing between letters, between

words, between lines. This leads to the layout and design of the full page. For in the end, it is not the individual letter one sees but the color and spirit of the page”⁸.

Como es obvio, la caligrafía incorpora numerosos atributos que la conectan e integran con muchas de las especialidades agrupadas en torno a la historia social de la cultura escrita, la Archivística y las ciencias y técnicas historiográficas⁹. Es sintomático que la caligrafía no ha sido incluida entre estos saberes de manera formal, cuando, en realidad, la pericia y competencia caligráfica encontró en numerosos escribanos, pendolistas y secretarios su campo de expansión cotidiano y profesional como generadores de documentos tanto públicos como privados. Esa experiencia habría de recogerse en un extraordinario número de tratados y manuales por toda Europa que ordenaban saberes y experiencia gestadas en la práctica cotidiana de la escribanía, en la generación de tipologías documentales según el negocio jurídico tratado. La nómina sería interminable pero autores como los

italianos Tagliente, Arrighi, Palatino, dieron a la imprenta tratados considerados hoy en día como obras esenciales y bibliografía imprescindible, continuamente reeditada.

Estudiar y analizar detenidamente el documento de archivo siempre ha requerido de un conjunto de datos tanto de naturaleza formal como de contenido, externos e internos. La descripción de los documentos de archivo había seguido durante décadas las pautas de la diplomática que incorporaba estos y otros elementos dentro de la llamada descripción interna (autoría, título, *incipit*, *explicit*) y la externa (fecha, folios, materia escritoria, tamaño, disposición del texto, encuadernación, signatura y bibliografía asociada)¹⁰.

¿Dónde se ubica entonces la presencia de rasgos eminentemente caligráficos en un documento de archivo, rastro mucho más habitual de lo que un tradicional análisis del documento permitía observar a poco que prestemos atención? Las clásicas pautas de catalogación no prestaron demasiada atención a los aspectos puramente caligráficos situados en

lugares preeminentes pero también marginales del propio documento y que tanto penetran en el sentido último de la *conscriptio*. Por no hablar de su contribución a la datación o a la tasación o valoración económica del documento. Una descripción normalizada debería incluir con detalle y precisión la presencia de caligrafía más allá de las generalidades del área 2 (Contexto) de la norma ISAD-G o el campo 3.3.1: “Alcance y contenido”.

Tipografía, Caligrafía y Lettering actuales

En el universo gráfico (analógico y digital) desbordante de nuestros días, es frecuente confundir tres términos que si bien forman parte de un mismo campo semántico, aluden a particularidades bien diferenciadas, eso sí, agrupadas en torno al universo de la letra. El magnífico blog *Letteringtime* incluía en uno de sus posts de febrero de 2014 esta diferenciación¹¹ subrayando que la caligrafía es letra escrita, la tipografía es letra diseñada y ejecutada mecánicamente y el lettering es letra dibujada, no escrita. Por su parte, el calígrafo y diseñador gráfico Ricardo Rousselot reivindica una idea fundamental, la de la caligrafía como origen de inspiración de toda tipografía: “Al hablar de caligrafía, también podemos incluir la letra casual o natural, tan útil en nuestros días para comunicar espontaneidad y celeridad. La tipografía también puede formar parte de esta disciplina, porque de por sí no es más que caligrafía mecanizada (toda la tipografía fue basada en letras hechas a mano, siguiendo fielmente su ductus)”¹². Actualmente, la presencia caligráfica se muestra por doquier: etiquetas de productos, rótulos comerciales, señalética en espacios públicos, etc., abren la puerta al inmenso campo de experimentación y especialización que aún el

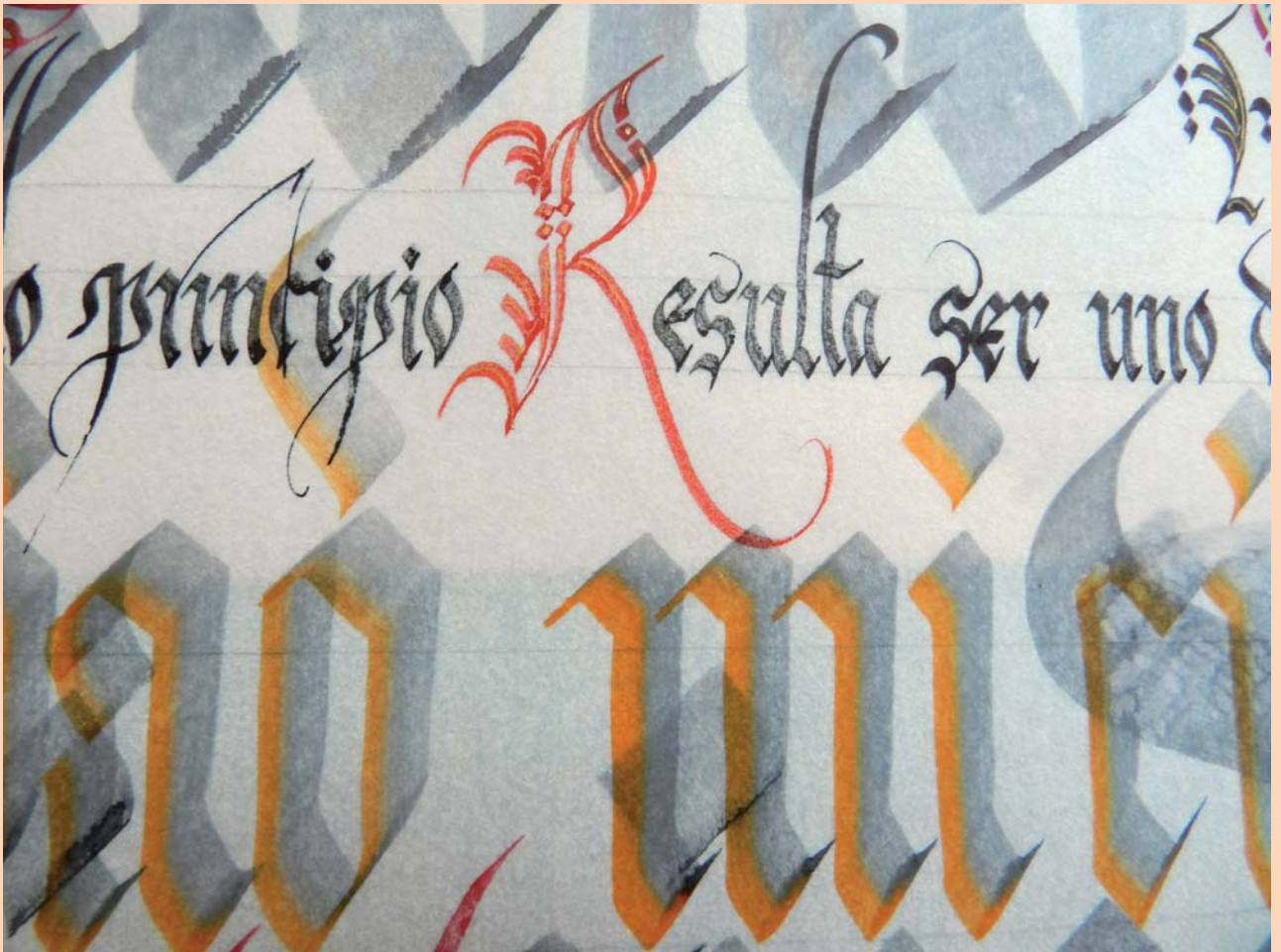
diseño gráfico, branding, identidad corporativa y todo lo relativo al prestigio de marca que se ve asociado con una eficaz gestión de la documentación y el archivo de la organización como seña de solidez y continuidad de la actividad¹³. El diseño gráfico, en general, y la caligrafía, en particular, se inspiran en morfologías clásicas o más contemporáneas, constituyen elementos fundamentales de una buena estrategia de diseño de comunicación de las organizaciones en las que la producción documental de archivo se inserta en un conjunto superior de marca sin perder de vista las aportaciones a la historia de la publicidad artística. Pero también encontramos un campo de conexión con ámbitos dotados de elevados grados de creatividad como la escritura de graffiti. Aquí, el di-

seño y experimentación con la letra ofrecen variadas posibilidades de interacción con la caligrafía como hiciera en su momento Niels "Shoe" Meulman (*Calligraffiti*) y como hemos podido compartir con extraordinarios escritores de graffiti como Jeosm.

Hoy se asiste a toda una renovación caligráfica que mira a los modelos del pasado como fuente de inspiración para generar trabajos de gran belleza y expresividad. Las redes sociales y plataformas como Flickr, Pinterest y, sobre todo, Instagram difunden velozmente las creaciones de numerosos artistas por todo el mundo. Museos especializados como el de Moscú o asociaciones como el *Chicago Calligraphy Collective* promueven continuamente la formación y exhibición caligráfica. Asimismo, su difusión se ve fa-

vorecida por el mercado de productos especializados en caligrafía al alcance de cualquier persona. Papeles especiales con tintas y pigmentos apropiados para lograr resultados sorprendentes se comercializan junto a una gran variedad de instrumentos de escritura. Los principales fabricantes de plumas estilográficas mantienen en sus catálogos de productos líneas claramente orientadas hacia la práctica caligráfica desde la escuela. Conjuntos de plumas intercambiables, de diferentes puntos, para realizar elegantes y muy asequibles ejercicios constituyen otro de los agentes de cambio y renovación actual. Marcas de gran tradición y calidad centenaria desarrollan una continua innovación en productos dedicados exclusivamente a la caligrafía y se suman

a lo que marcadores y rotuladores específicamente diseñados para una caligrafía ágil y de práctica cotidiana ofrecen. Finalmente, es aquí donde el calígrafo debe analizar las novedades del mercado, probarlas y valorar su adecuación, características y respuesta para continuar ofreciendo su expresión y su pasión por la bella escritura.

Notas

¹ Reed College, *Calligraphy Heritage program* <<http://www.reed.edu/calligraphy/index.html>>.

² *International Research Centre for Calligraphy (IRCC), University of Sunderland* <<http://ircc.org.uk/>>.

³ Emilio Cotarelo y Mori, *Diccionario biográfico y bibliográfico de calígrafos españoles*, Madrid, Visor, 2004 (ed., facs., de la ed. de Madrid, Tipografía de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1916). Manuel Rico y Sinobas, *Diccionario de calígrafos españoles*, Madrid, Imp. Sucesores de Jaime Ratés, 1903.

Claudio Bonacini, *Bibliografía delle arti scrit-*

torie e della calligrafia, Firenze, Sansoni Antiquariato, 1953.

⁴ Jorge Frascara, *El diseño en la comunicación: principios, métodos y práctica*, México, Divine EGG; Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, 2009.

Jorge de Buen Unna, *Diseño, comunicación y neurociencias*, Gijón, Trea, 2013.

⁵ L. Gilissen, *L'expertise des écritures médiévales*, Gand, Éditions Scientifiques E. Story-Scientia; Fondation Universitaire de Belgique, 1973.

⁶ Claude Mediavilla, *Caligrafía: del signo caligráfico a la pintura abstracta*, Valencia, Campgráfico, 2005, p. 2.

⁷ Nicolette Gray, *A History of Lettering*, Oxford, Phaidon, 1986, p. 9.

⁸ A.S. Osley (ed.), *Calligraphy and Palaeography: essays presented to Alfred Fairbank*, London, Faber & Faber, 1965.

⁹ Nicolás Ávila Seoane, *Estructura documental: guía para alumnos de diplomática*, Gijón, Trea, 2014.

¹⁰ Alberto Tamayo, *Archivística, Diplomática y Sigilografía*, Madrid, Cátedra, 1996, pp. 49-51.

¹¹ *Letteringtime: blog* <<http://www.letteringtime.org/2013/11/diferencia-entretipografia-lettering-y.html>>.

¹² Ricardo Rousselot, "La Caligrafía como una herramienta diferencial" <<http://www.grupoerre-rousselot.com/caligrafia.html>>.

¹³ Marco Campedelli, *Caligrafía y diseño gráfico*, Barcelona, Links, 2010.

¹⁴ Véase mi página web <www.diegonavarrobonilla.com>. ■

