

REDES EDITORIALES CONTEMPORÁNEAS

Proyecto de Diseño editorial

Mtro. Ricardo Salas Moreno

Llevaré a ustedes la definición muy personal que tengo sobre la visión de un tema por demás complejo e infinito, hablo sobre el significado de la edición editorial gráfica y no el término de edición editorial como concepto de composición de la letra en un espacio para dar un significado de lectura, ya que este último término se refiere específicamente a los editores y no a los diseñadores.

Por lo tanto éste enfoque de mi ponencia está basada en la formación editorial Gráfica contemporánea en base a la formación clásica de la edición manual y conceptual y no en una copia de siglos transportada a la actualidad, es decir la acumulación de conocimientos, aprendizajes y teoremas, hace caer mi punto de opinión en la práctica que seguimos en una muy lenta evolución del tema, aunque esto no lo parezca en relación de la evolución y crecimiento de otras disciplinas y Líneas culturales.

Retomando el pasado y las bases del conocimiento, el análisis editorial gráfico que se formó en el medioevo durante los años 1200 a 1400, aportó sustancialmente la base de conocimientos totales a través de la recopilación de información de diversas disciplinas, todas concentradas básicamente en el poder eclesiástico, ellos tuvieron la certeza y la visión de editar profundamente los conocimientos para dejarlos asentados en libros incunables, donde no solo se aplicó la edición sino que se formalizó la estructura de formación de página, estructura gráfica que ayudó la posición de cada elemento tipográfico y los parámetros editoriales de apoyo para enriquecer el contenido y así lograr una propuesta de las miles que se realizaron en los monasterios y abadías europeas. ésto permitió una vez más el acercamiento de diferentes elementos de comunicación:

1. Aplicación de la sección áurea dentro de las dos páginas de cada libro
2. Estructuración dentro de la página (definición de márgenes)
3. Definición de los valores de información para definir el interés y estructura filosófica de cada página
4. Diagramación del contenido editorial en su totalidad
5. definición del tipo caligráfico y primeras variantes de carácter tipográfico en base al carácter trajano para lo que se refiere a mayúsculas y carácter caligráfico a las minúsculas

Cada publicación realizada bajo estos parámetros tuvo una evolución en el tiempo por la toma de posición de los reinados, comerciantes, y por la misma apertura de conocimiento que se logró al iniciar el renacimiento, época que marcó el lucimiento y puesta a la luz de los conocimientos recopilados y almacenados dentro de bibliotecas del medioevo. La manera tan basta de acumular la estética y el nacimiento de estilos. SE crea un refinamiento de construcción de la forma y nace la primera imprenta, o sea la posibilidad de no solo crear tipos gráficos que permitan una lectura clara y uniforme, sino que aún más la explosión de esa información a la luz pública para ser leída por mayor público. La evolución de la forma gráfica editorial recibe durante el siglo XVI y XVII una refinación y agudeza en lo que se refiere a la construcción de los primeros caracteres tipográficos, así como la litografía, elementos sustanciales por demás de lo que se refiere a una buena composición de página y una cuidada edición gráfica, tipos como Ybarra, Barkerville, estudiosos de la forma caprichosa de cada uno de sus caracteres. Caracteres que dan vida a cientos de publicaciones con una diagramación y estilo propio, caracteres que hoy en día son necesarios, humanos y naturales.

La evolución de cada país con sus reinados y problemas sociales, comunes en países y culturas en constantes cambios, dió así el nacimiento de iluminados en el

centro de Europa, específicamente en Francia, llenos de sabiduría y claras ideas de democracia, burguesía, cultura y ciencias tales como matemáticas, física, arquitectura, arqueología, botánica, biología, astronomía, etc.

En suma una tal concentración de información que lograron crear por primera vez, la clasificación total de cada una y varias disciplinas del conocimiento bajo la enciclopedia didot. esto trae a la luz publicamente como a finales del medioevo una ventana más al conocimiento. estudiosos como didot y bodoni. en el siglo xviii, lograron transmitir dentro de sus publicaciones una fineza y contraste de conocimientos de composición gráfica que hoy en día no se han superado, ejemplo tangible el caso de giambattista bodoni con sus 368 variaciones del caracter bonodiano para 160 encíclicas dominicales encargada por el papa al reinado de Parma en 1770, fineza extraordinaria y agudeza de su composición tipográfica con virtuosismo y genealidad de estilo. Didot, francés, coetaneo del tipógrafo giambatista Bodoni, creó un tipo, el cual lleva su nombre bajo la característica estructural de impacto geométrico, con patines más sutiles y graciosos en relación al italiano. sin embargo siendo su difusión mayor que la de Bodoni por las circunstancias de ricas y variadas publicaciones en el mismo periodo, en francia, logra mas penetración y expansión mundial (recordamos la presencia revolucionaria y de gran cambio que permitió a Francia del resto de Europa en esa época, de ser líder de pensamiento y humanismo), así como en el caso de gambatista bodoni, cuyo trabajo editorial gráfico y conceptual se enfocó solo y exclusivamente al mandato del reinado de parma y roma, caracterizando sus publicaciones de un nivel extremadamente clásico, burgués y natural.

La evolución del periodo posterior al siglo XVIII y XIX, se caracterizó por la formulación, en base a la propuesta de integración de las conquistas y la apertura mundial a través de la colonización y el descubrimiento de nuevas culturas ya entendidas, pero no asimiladas, dió base a una mayor propuesta editorial bajo el aspecto de difusión, concocimiento a la mano del pueblo, universidades, educación básica; y con ello las variantes de enciclopedias traducidas a los diferentes idiomas y disciplinas que se conformaban entonces.

Sin dejar de tomar en cuenta los movimientos socioculturales que cada colonia y país reinante, dictaban a sus pueblos para dar pie a publicaciones y tipografías características de un período romántico, neoclásico y nacimiento, como fue Caslon, de nuevo Baskerville, Garamond y la creación de Times como una nueva versión, poniendo como antecedente el futuro industrial que se iluminaba en ciertos sectores sociales.

El nacimiento de la industria a nivel mundial aunada a su misma revolución, así como los pensamientos idealistas marcados que definen al siglo xix, junto con el rápido crecimiento y constante evolución de la comunicación (comunicación como signo de transportación de ideas más no conceptos por si), dan como característica editorial la mejor propuesta visual de publicaciones, bajo el aspecto de impresión tecnológica, variantes múltiples en su material, propuestas múltiples en su impacto cromático y la alteración brutal de cada uno de los parámetros. pero falta un ingrediente: la propuesta editorial que transforma el concepto de evolución y crecimiento que en los siglos pasados, específicamente en el siglo xviii, la propuesta de hoy en día en los medios gráficos mundiales se cambia lentamente al concepto de edición electrónica, como medio AUXILIAR más no conceptual. los cerebros mecánicos ofrecen una variedad millonaria e infinita de poder transformar la forma editorial y tipográfica, más no permite dar una variante de concepto. simplemente ayuda a mejorar una visión de composición, creo que somos nosotros en cruce al siglo xxi quienes debemos superar estas alternativas gráficas bajo un aspecto cultural tan solo de no ser parte de un sistema mecánico y perder el pensamiento o dar justamente un cambio de propuesta visual sea cual sea el medio a usar.

En particular mi propuesta de hoy es la del uso de la sección áurea, natural y de proporción de oro, en base a una educación clásica interrumpida a mitad de este siglo, al nacimiento de los medios electrónicos y que en cada una de mis publicaciones que me permite por lo menos estar seguro, es una tensión dentro de las páginas que me aseguran una buena lectura y una buena base de comprensión para el lector y estudioso, propuesta ligada normalmente al aspecto

clásico de edición mecánica, de evolución contemporánea, dejando a un lado totalmente los efectos decorativos y superficiales que se presentan en los productos diversos de cómputo.

Propuesta gráfica también el uso de tipografías con patines, que permiten una correcta y seguida lectura, sin no olvidar los parámetros de construcción de columnas, pies de páginas, notas al pie o al margen, estudio de subtítulos, balazos, apostillas, delantales, llamados, abandonos, tratamientos de texto en sus diferentes modalidades, espacios entre letra y letra, entre palabra y palabra y el correcto manejo de la interlínea con su proporción de letra. hoy en día cada parámetro o punto de estudio lo proporciona la mecánica, sin pedir un esfuerzo a su producción y entendimiento, quisiera separar en dos partes lo que es hoy en México un problema eminente de pérdida de nuevo de los valores propios de edición y estilos que aunque no son muchos y han sido truncados desde la colonia hasta hoy día, valores de propuestas visuales del color y formal tipográfica, si existen, y es el perder de vista el estilo y conceptualización de una composición tipográfica en base a una edición, usando los medios electrónicamente y la segunda es vivir profundamente en el líquido cibernético de las mismas computadora, dejando fríamente y en manera superficial una masa de información supuestamente diseñada gráficamente y editorialmente para la masa misma de público.

La calidad de composición editorial no se mide por el adelanto tecnológico sino por su propuesta conceptual más profunda y formal, que permite no solo entender sino pensar gráfica y conceptualmente.

Nota:

Esta ponencia está sustentada por una proyección con duración de 30 minutos, donde se proyectan ejemplos gráficos y sus diferentes conceptos de redes editoriales contemporáneas.

Agosto 12, 2005

Ciudad de México

Preparado para la UIA, México