Safari tipográfico

Gráfica y tipografía popular de las calles de Santiago de Chile.¹

El oficio del maestro letrero conforma una disciplina que debe luchar por sobrevivir: su artesanía es desplazada más y más por los medios gráficos digitales y la técnica del cut and paste. Siendo hora de apreciar esta técnica tradicional y su influencia en la gráfica popular chilena, la autora —desde su mirada extranjera— ve la necesidad de documentarla y usarla para el propio trabajo creativo, antes que sea demasiado tarde.

From her foreign point of view, the author has made a research about traditional Chilean sign painters. Displaced progressively by digital graphic media and cut and paste techniques, this craft fights in order to survive: it is time to appreciate the value of these procedures and their influence in Chilean popular graphics, before it is too late.

...¿Van a morir estos letreros?

¡No, nunca! Deberían estar siempre porque esto mantiene el consumo, la propaganda, los letreros, los avisos. Es lo mismo con una persona que va manejando en auto. Tiene que ver los avisos de la carretera, porque si no, se desvía.

¿Se da cuenta de los letreros en la calle?

¡Claro que los veo! Creo que todas las personas ven esto porque es importante. Para mí es importantísimo, me encantan. Si me imagino una calle sin letreros se vería como un desierto. Como el desierto está lleno de arena, la carretera estaría llena de autos y nada más. ¡Horrible!...

Gráfica popular

En las fachadas de las calles, panderetas que esconden sitios eriazos, muros y ventanas de casas privadas, vitrinas de locales comerciales, puertas de restaurantes, etc., los letreros se funden en un continuo que no reconoce separaciones o delimitaciones conscientes entre sí o con un fondo. Los letreros se alinean y se confrontan, compitiendo entre ellos, en ocasiones haciendo juego en coloridas combinaciones; formando un manto que cubre espacio y materia, tejido con los más diversos temas, estilos y materiales.

¿Se puede encontrar un estilo propio en estos trabajos?

La destreza del maestro letrero no es aprendida académicamente, sino autodidacta. Adolescentes interesados y talentosos del dibujo son enseñados por maestros a través del trabajo en sus talleres, maestros que alcanzaron su conocimiento a través de la experiencia.

Cada uno de estos maestros desarrolla su propio estilo según sus preferencias y creatividad, usando determinados colores, letras y elementos de diseño. Por el estilo, les reconocen sus clientes,

Fotografías: Esther Engelmann

- 1- 2 Croquis y estudios de letras propias del maestro letrerista don Montoni de los años 80, Letreros Montoni, Santiago.
- 3 El taller "Letreros Montoni", Santiago, 2000.
- 4 Las paredes del taller, Santiago, 2000.

estilo que transmiten a sus aprendices. Letreros con este estilo identifican la imagen del barrio, un área comercial determinada, etc. Fue así hasta los años 70, como los maestros letreristas se conocían entre ellos y podían reconocer al autor del letrero según su estilo. Hoy, la mayoría de los pintores se rige exclusivamente por los deseos del cliente, quien prefiere un diseño cada vez más claro y sencillo, con lo que el estilo de los letreros se simplifica y se uniforma, y la artesanía es reemplazada cada vez más por el computador y el plotter.

Tipografía popular

¿Se desarrollan tipografías propias?

Entre algunos letreristas se pueden encontrar croqueras con sus propios estudios de letras, algunos aprendieron solos a leer y un estilo propio de escritura, pero casi todas las formas de letras usadas tienen su origen en las fuentes clásicas. Los patrones provienen de catálogos de tipografías europeas y norteamericanas, que son analizados por

los maestros letreristas, ensayados incansablemente, y entonces dibujados y pintados a mano.

Entonces fuentes propias como tal, no existirían, sin embargo a través del dibujo y coloreado a pincel, las letras originales son tan fuertemente modificadas, que sí alcanzan para dar origen a un nuevo tipo de letra, característico del pintor.

Entretanto, algunos jóvenes diseñadores gráficos santiaguinos están desarrollando nuevas fuentes digitales, basadas en estas letras populares, con las que se podría trabajar profesionalmente ².

Cultura popular

Las características propias de esta gráfica popular son la espontaneidad, vitalidad, improvisación y la "imperfección" que les acompaña (según las usuales reglas estéticas académicas), y por consiguiente, desde el punto de vista profesional –diseñadores, profesores, etc.– hasta ahora apenas considerada, ni aceptada por lo que es: un elemento importante, de varias décadas de antigüedad en la cultura cotidiana chilena y una increíble fuente de inspiración, justamente debido a estos "errores" inconscientemente hechos, que sí pueden dar un nuevo impulso al pensar y al diseño.

Tanto en Alemania, como en toda Europa Occidental, el arte manual tradicional de los letreristas desapareció entre los años 70/80 y exceptuando en Alemania Oriental, donde todavía hasta 1989 se pintaban los letreros a mano y se podían encontrar restos desvaídos de letreros en algunos muros, apenas quedan huellas de pintura y de letreros hechos a mano. Hoy, letreros y murales son producidos mediante serigrafía, impresión digital, o láminas adhesivas. Solamente los letreros folclóricos de restaurantes, hoteles y museos del sur de Alemania, siguen pintándose a mano. Debido a la carencia de esta tan rica gráfica popular, es que muchos diseñadores alemanes quedan impresionados de una imagen callejera como la que ofrecen los barrios antiguos de Santiago. Sin embargo la mayoría de los maestros letreristas deben luchar por sobrevivir, su artesanía es desplazada más y más por la computación. Entonces, es hora de apreciar esta artesanía tradicional y la gráfica popular chilena, documentarla y usarla para el propio trabajo creativo, antes de que sea demasiado tarde. ARQ

* De mi "safari tipográfico" he creado un libro homónimo (+CD de audio), como proyecto de título en la Facultad de Diseño de la Bauhaus-Universität Weimar, en verano de 2000; para el cual he encontrado una editorial alemana y gran acogida. Desgraciadamente todavía no he encontrado suficiente apoyo financiero para su publicación. Para contactarme: esther_engelmann@yahoo.de