

N.º 2 | Abril de 2006

La ciudad escrita

Belén Gonzalez

paperback | nº 2 2006 | **ISSN pendiente**
escueladeartenúmerodiez

La ciudad escrita

Resumen

Mejorar la calidad y el sentido de nuestros gráficos actuales además de reflexionar y proponer una gráfica alternativa a la gráfica institucional y comercial habitual, es

responsabilidad entre otros del diseñador gráfico.

Palabras clave

Ciudad, escritura, diseño, urbanismo.

La ciudad escrita

Hacia una gráfica más humana y significativa

De entre las grandes funciones de la escritura, la escritura pública o escritura en la ciudad es una de las más importantes. Escribimos en nuestras ciudades por muchas razones: para informar sobre los distintos lugares y orientar nuestros desplazamientos, para dar a conocer productos y servicios, para convocar a los demás y, al margen de la escritura social y colectiva, a veces escribimos también en los muros y en las cortezas de los árboles para dejar nuestras huellas, transmitir mensajes personales o dejar constancia de nuestra opinión o nuestra existencia.

Mejorar la calidad y el sentido de nuestros gráficos actuales además de reflexionar y proponer una gráfica alternativa a la gráfica institucional y comercial habitual, es responsabilidad entre otros del diseñador gráfico. Y debe ser parte esencial de su formación la toma de conciencia de esta responsabilidad social.

Este es el sentido de dos proyectos que coordino: Written Europe y Ciudad Escrita.

Los dos son proyectos colectivos de investigación y creación de gráficos urbanos.

En el primero alumnos y profesores de la Escuela de Arte nº 10 colaboramos desde hace tres años con escuelas de diseño europeas de Ámsterdam, Riga y Praga.

En el nuevo proyecto Ciudad escrita, participan varias escuelas de diseño, asociaciones, empresas y organismos públicos de Madrid. Creemos que los cambios necesarios deben venir de muchos frentes: de la educación, el reconocimiento de la gráfica como patrimonio cultural, la reflexión y la práctica de los profesionales, la concienciación de los políticos y la creación de una legislación adecuada. Por eso hemos invitado esta vez no sólo a las escuelas sino a los distintos actores que pueden hacer posibles esos cambios.

Ambos proyectos quieren aprovechar Internet, un medio que posibilita realmente la colaboración en un proyecto de investigación colectivo en el que intervienen los diferentes actores que pueden permitirnos llevar a cabo los cambios en la gráfica la ciudad necesita.

En este espacio común en el que tienen lugar muchas vidas distintas, existe la posibilidad de una gráfica más humana y significativa.

El diseño gráfico se ocupa de la parte gráfica simbólica y visual del entorno urbano, que es gran parte de lo que vemos a nuestra altura cuando vamos por la calle. Durante muchos años, la limitación técnica y la dificultad de crear nuevos gráficos han limitado la cantidad y variedad de gráficos existentes y los ha mantenido en unos márgenes aceptables.

La aparición de nuevos materiales y técnicas alrededor de los años 50-60 supuso una multiplicación desmedida de los rótulos comerciales, que no fue acompañada por una reflexión paralela ni de suficientes medidas legales que limitaran esta explosión.

El resultado podemos verlo en nuestras calles, en las que encontramos una mezcla de gráficos de muy baja calidad, compitiendo con un exceso de recursos: tipos grandes y llamativos, colores estridentes, contraste, variedad de efectos. Plásticos y luminosos que producen una cacofonía en la que es difícil ver algo, orientarse o dar sentido a los lugares.

Un nuevo cambio se produce con la aparición de la gráfica y la impresión digital y la facilidad y abaratamiento de los costes que suponen: se cubren edificios enteros a un coste ridículo, sin las suficientes limitaciones legales. Nuestras ciudades parecen un catálogo de plásticos en la planta

www.artediez.com/paperback/home.htm

baja de los edificios y las páginas de una revista de moda si miramos las lonas de un poco más arriba.

Es evidente que se impone una reflexión. El espacio público es de todos y es competencia de los diseñadores gráficos responsabilizarse de lo que están haciendo con su trabajo:

¿Es este el entorno en el que queremos vivir? ¿Un entorno comercial y exento de referencias con sentido, de sugerencias vitales, como no sea las de ir corriendo a algún sitio a comprar algo?

¿Cual es el futuro que queremos para nuestras ciudades? ¿Cómo puede el diseño del entorno favorecer una vida humana más significativa y más feliz?

El arquitecto Kevin Lynch explica que la creación de una imagen clara del espacio y del tiempo en una ciudad es vital para que sea posible llevar en ella una vida satisfactoria. Para conseguirlo se necesita la colaboración de muchos: urbanistas, arquitectos, diseñadores, políticos. Y también es importante el papel del diseñador gráfico, porque la gráfica puede colaborar en la tarea de dar sentido e identidad a nuestros espacios comunes y convertirlos en «lugares», y reforzar nuestra vivencia del tiempo, situándonos en el presente, recordándonos el pasado y anticipándonos el futuro.

Propuesta Gráfica alternativa. Written Europe 2003

La escritura en las calles debería:

- colaborar en la mejora de la vida de la gente en la ciudad
- tener sentido, tratar de unir lo práctico para la vida de todos los días y la necesidad simbólica y trascendental de los seres humanos
- reflejar la identidad de un lugar, tratar de representar lo más específico de sus habitantes y al mismo tiempo lo más universal
- unir el respeto al pasado y la flexibilidad que hace posible la evolución: ser algo insertado en nuestra historia, evolucionando hacia un futuro reflexionado, conservando lo más valioso, renovando lo que sea necesario
- respetar la naturaleza y el entorno
- cuidar la calidad de la realización y los materiales
- ser algo útil y hermoso que se relacione con el resto de los elementos del entorno: urbanismo, arquitectura, interiorismo, paisajismo, entorno natural

Y no debería ser:

- global, impuesta por multinacionales, igual en cualquier parte del mundo
- ajena a la cultura y la vida de la gente

www.artediez.com/paperback/home.htm

- excesivamente comercial
- realizada con materiales baratos y sin ningún cuidado, sin relación con su contexto, potenciando así la contaminación visual y el sinsentido de nuestro entorno
- resultado de la irreflexión: a ver quién grita más fuerte aunque no haya nada que decir.

Patrimonio gráfico

En febrero de 2003 fotografié una fachada de azulejos de 1924, realizada por Casabela, la de «La Gran Lechería», en la calle Carlos Arniches de Madrid.

La finca colindante acababa de ser derribada, afectando al interior del establecimiento y seguramente a la estabilidad de la fachada, sin que, según el arrendatario del local en ese momento, ningún experto o responsable del Ayuntamiento hubiera aparecido para supervisar como afectaba la obra a la fachada. Pude comprobar las grietas en los muros del bar (actual uso de La Gran Lechería) y su mal estado general: lo que queda de la fachada está en un pésimo estado de conservación, su mitad inferior ha sido cubierta de cemento por el dueño, y no parece que funcione ningún sistema de protección. La última vez que pasé por allí habían clavado unos tacos en los azulejos, *para colgar los chorizos*.

Gráficos como éste no quedan muchos en Madrid. Forman parte importante de nuestra historia y de la identidad gráfica de la ciudad. Sin embargo, ni la administración ni los dueños, los vecinos, los habitantes de las ciudades dan la suficiente importancia o tienen posibilidad de salvar esta parte de nuestro patrimonio cultural: los rótulos urbanos.

Un paseo por Madrid, como por la mayoría de las ciudades actuales, nos basta para darnos cuenta de la confusión y el mal gusto que predominan en los gráficos modernos, y de la falta de memoria y sentido que demuestran: estridentes, ilegibles, con materiales baratos y que envejecen mal, sin ninguna relación con la historia gráfica de nuestra ciudad.

Por otro lado, aún se conservan gráficos interesantes, característicos, bien hechos, de los que podríamos aprender para hacer los nuevos. Para ello es esencial que valoremos nuestra gráfica como un valioso patrimonio de todos los madrileños, que debemos conservar a veces y catalogar y estudiar otras, pero que podría constituir un punto de partida de nuestra identidad gráfica.

Porque la memoria es importante y debería constituir la base de todo desarrollo presente y futuro.

Proyecto Ciudad Escrita. Folleto presentación febrero 2006. www.ciudad-escrita.org

Caligrafía urbana e identidad cultural

Igual que la caligrafía es una huella de nuestra personalidad, la escritura pública refleja una identidad cultural.

Antes de la producción en serie de los caracteres, cada cultura poseía su escritura como poseía su lengua. Una de las primeras medidas que los conquistadores han impuesto a lo largo de la historia a los pueblos conquistados ha sido desposeerlos de su lengua y su cultura para imponer la propia, mientras que una de las primeras reivindicaciones de un pueblo que recupera su libertad es la de poder usar de nuevo su lengua y su escritura, poderosos símbolos de su identidad.

La forma de la escritura refleja el carácter más profundo de las sociedades, así como sus cambios y evolución.

La proliferación de escrituras y estilos que no tienen ninguna relación con la cultura en la que se utilizan ni con la función que están desempeñando son expresión del sinsentido y desarraigo que definen nuestras sociedades.

Por un lado, hay una tendencia a la universalización en el peor de los sentidos: el de crear un amplio mercado homogéneo con los mismos gustos, personas con el mismo pensamiento proponiendo símbolos de felicidad comunes a todos los consumidores potenciales de la tierra.

Por otro lado, surgen reivindicaciones de la herencia cultural y la diversidad de identidades, junto con la búsqueda de auténticos elementos comunes, universales.

Quisiera reivindicar el interés de la gráfica de la ciudad como *caligrafía social* cuya recuperación y reinterpretación supone la reconquista de valiosos valores culturales propios.

Aprender de los gráficos antiguos para mejorar los gráficos futuros

El registro de los gráficos urbanos que está haciendo el proyecto Ciudad escrita nos permitirá rastrear los elementos más genuinos e interesantes.

No se trata de conservar todos los gráficos antiguos: algunos se llevarán a un museo, otros se fotografiarán concienzudamente antes de ser derribados con un viejo edificio. Pero quizá lo más importante es, como decíamos, aprender de nuestros mejores rótulos qué es lo que hay en ellos que los hace especiales, para aplicar estos conocimientos en la creación de gráficos actuales.

Una base de datos que recoja toda esta información será una herramienta muy útil para cumplir este objetivo.

Madrid. Iluminación en el Paseo de Recoletos. Navidad 2004

Gráfica alternativa: repensar la escritura en las calles

El principal objetivo de la gráfica en la ciudad debe ser colaborar en hacerla inteligible y más habitable para las personas que viven en ella. Para ello es necesario mejorar la señalización, reducir y controlar la publicidad, crear identidad y sentido de *lugar*.

Pero una gráfica de calidad podría ser más ambiciosa, podría explorar las funciones hasta ahora poco o nada exploradas, alternativas a la gráfica comercial e institucional que invade nuestras calles.

Es significativo que cada vez un mayor número de personas están reivindicando la posibilidad de apropiarse del espacio urbano para decir otro tipo de cosas de las que estamos acostumbrados a leer en él. Esa necesidad de muchos de escribir en vez de limitarse a leer, es un síntoma que se hace evidente no sólo en Internet sino también nuestras calles. Parte del reto en el futuro será encontrar formas adecuadas de reconocer y satisfacer esa necesidad.

En oposición a los que insisten en pintar su nombre en cada papelera, hay personas que nos sorprenden con gráficos de elevada calidad que intentan contarnos algo, con palabras e imágenes que son el lenguaje común del diseño gráfico.

Artistas como Jenny Holzer, Martin Creed o González-Torres, entre muchos otros, han utilizado los soportes destinados a la publicidad y otros lugares en el espacio público para transmitirnos otra clase de mensajes, mensajes poéticos, sorprendentes, subversivos, que des-automatizan nuestro modo de habitar la ciudad despertándonos del letargo.

Por que otra de las funciones más interesantes de la gráfica en la ciudad es encontrar nuevas formas de celebrar el momento y recordarnos que estamos vivos y juntos en un presente común.

Bibliografía

LYNCH, K. (1960). *The Image of the City*. Cambridge: MIT Press.

LYNCH, K. (1972). *What Time Is This Place?* Cambridge: MIT Press.

Cómo citar este artículo

GONZÁLEZ, Belén (2006) "La ciudad escrita". paperback nº 2. ISSN 1885-8007. [fecha de consulta: dd/mm/aa] <http://www.artediez.com/paperback/articulos/belen/escrita.pdf>

www.artediez.com/paperback/home.htm

Belén González Riaza

Licenciada en Bellas Artes en 1986.
Profesora de Diseño en la Escuela de Arte 10 desde 1986.

belen@written-europe.org

Ha coordinado los proyectos europeos en el centro desde 1997, incluidos: "La ciudad: conocimiento y apropiación del espacio urbano" "Written Europe", www.written-europe.org, un proyecto sobre la identidad gráfica europea con escuelas de diseño de Ámsterdam, Madrid, Praga y Riga. Actualmente coordina además Ciudad Escrita, www.ciudad-escrita.org, un proyecto de investigación colectiva y creación de la gráfica urbana en el que participan además de la escuelas de diseño, asociaciones, empresas y organismos públicos.