

EL LETTERING COMO A

Alguna vez te has preguntado “¿Qué es el lettering?” Si bien es cierto que esta tendencia se ha ido fortaleciendo con el paso del tiempo, esta forma de expresión ya existía desde antes de este nuevo milenio. En esta edición de CROMA nos acompaña Sindy Ethel quien ha tenido una trayectoria ascendente en el lettering y como orgullo universitario, es ex alumna de nuestra facultad. Ven y acompáñanos para conocer un poco más sobre su trayectoria.

POR: URIEL ALMAZÁN

¿Cómo te iniciaste en el mundo del lettering?

Me animé a ir a Colorado, EE. UU. para hacer mis prácticas profesionales como diseñadora web en Crispin Porter, una agencia de publicidad donde me tocó hacer un poquito de todo: cosas digitales, impresos, revistas, portadas, etc. Aquí te ponen un mentor y me asignaron una mentora en impresión.

Al inicio estaba algo triste pero ella era muy apasionada por el diseño editorial y las tipografías, y me enseñó cómo combinarlas, cómo elegir las, cómo hacer bonitos layouts con ellas. Después de cuatro meses de prácticas profesionales, no fui contratada; pero eso no me detuvo. Comencé a practicar llenando libretas de muchas letras, tomaba talleres de caligrafía en cada oportunidad que tenía.

Luego comencé a subir mis trabajos a Behance, Instagram y otras redes sociales de todas las prácticas que hacía y gracias a eso comenzaron a ubicarme como alguien que hacía lettering. Gracias a eso, logré obtener un proyecto en la Ciudad de México donde me pidieron trabajos para un bazar; hice dos y al tercer poster le pusieron mucha publicidad que circuló por toda la CDMX.

Gracias a eso comencé a ser más conocida y eso me animó a querer aprender más formalmente acerca de caligrafía, pues mis conocimientos eran muy básicos y todo lo que aplicaba eran cosas que aprendí con esos talleres. Eso hizo que me animara a ir a Nueva York y tuve un golpe de suerte para poder hacer la maestría y al mismo tiempo estar trabajando en una agencia que se dedicaba a ilustración y lettering; donde podía aplicar lo que aprendía.

¿Qué es para ti el lettering?

Dibujar letras. Si tú tienes que hacer sets de letras; es decir de la “A” a la “Z” más los símbolos los debes de mover de lugar para que funcionen en cualquier combinación y cualquier persona pueda usarlo. A diferencia de la caligrafía que ya son técnicas que ya están bien definidas donde hay reglas que definen cómo son las inclinaciones de la mano para que salga de cierta forma.

En otras palabras: el lettering se deslinda de la rigidez de la caligrafía y si sabes las bases de tipografía es mejor porque las formas de las letras que hagas se van a ver bien.

Si una tipografía se tarda mucho tiempo en hacer ¿Cuánto tiempo tardas en hacer un lettering?

Depende del proyecto principalmente: si recibes feedback, si lo vas a probar en distintos soportes, del deadline, del presupuesto, entre otras cosas pueden hacer que estés haciendo letterings de una hora hasta una semana. Realmente no existe una regla que rija este trabajo.

¿Tú crees que el lettering es un fenómeno reciente o ya existía desde hace tiempo atrás?

Diría que como algo moderno, sí. Es un fenómeno reciente. Pero como algo que ya existe de tiempo atrás, el lettering existe desde el momento en el que existió la escritura y desde el momento en el que comenzamos a dibujar letras estamos haciendo lettering.

¿Cómo te iniciaste en el mundo del lettering?

Me animé a ir a Colorado, EE. UU. para hacer mis prácticas profesionales como diseñadora web en Crispin Porter, una agencia de publicidad donde me tocó hacer un poquito de todo: cosas digitales, impresos, revistas, portadas, etc. Aquí te ponen un mentor y me asignaron una mentora en impresión.

Al inicio estaba algo triste pero ella era muy apasionada por el diseño editorial y las tipografías, y me enseñó cómo combinarlas, cómo elegirlas, cómo hacer bonitos layouts con ellas. Después de cuatro meses de prácticas profesionales, no fui contratada; pero eso no me detuvo. Comencé a practicar llenando libretas de muchas letras, tomaba talleres de caligrafía en cada oportunidad que tenía.

Luego comencé a subir mis trabajos a Behance, Instagram y otras redes sociales de todas las prácticas que hacía y gracias a eso comenzaron a ubicarme como alguien que hacía lettering. Gracias a eso, logré obtener un proyecto en la Ciudad de México donde me pidieron trabajos para un bazar; hice dos y al tercer poster le pusieron mucha publicidad que circuló por toda la CDMX.

Gracias a eso comencé a ser más conocida y eso me animó a querer aprender más formalmente acerca de caligrafía, pues mis conocimientos eran muy básicos y todo lo que aplicaba eran cosas que aprendí con esos talleres. Eso hizo que me animara a ir a Nueva York y tuve un golpe de suerte para poder hacer la maestría y al mismo tiempo estar trabajando en una agencia que se dedicaba a ilustración y lettering; donde podía aplicar lo que aprendía.

¿Qué es para ti el lettering?

Dibujar letras. Si tú tienes que hacer sets de letras; es decir de la “A” a la “Z” más los símbolos los debes de mover de lugar para que funcionen en cualquier combinación y cualquier persona pueda usarlo. A diferencia de la caligrafía que ya son técnicas que ya están bien definidas donde hay reglas que definen cómo son las inclinaciones de la mano para que salga de cierta forma.

En otras palabras: el lettering se deslinda de la rigidez de la caligrafía y si sabes las bases de tipografía es mejor porque las formas de las letras que hagas se van a ver bien.

Si una tipografía se tarda mucho tiempo en hacer ¿Cuánto tiempo tardas en hacer un lettering?

Depende del proyecto principalmente: si recibes feedback, si lo vas a probar en distintos soportes, del deadline, del presupuesto, entre otras cosas pueden hacer que estés haciendo letterings de una hora hasta una semana. Realmente no existe una regla que rijan este trabajo.

¿Tú crees que el lettering es un fenómeno reciente o ya existía desde hace tiempo atrás?

Diría que como algo moderno, sí. Es un fenómeno reciente. Pero como algo que ya existe de tiempo atrás, el lettering existe desde el momento en el que existió la escritura y desde el momento en el que comenzamos a dibujar letras estamos haciendo lettering.

¿Cuándo decidiste especializarte en lettering?

No estoy muy segura si tuve ese momento ya que me gustaba demasiado el tema y quise aprender más y yo creo que por eso se fue perfeccionando. Fue más como un “me gusta hacer esto y dejaré de hacer esto hasta que me aburra”. Como me gusta mucho la ilustración y el lettering, logré encontrar lo que me apasiona hacer.

¿En qué te inspiras cuando haces lettering?

Depende del proyecto, porque más que artista soy diseñadora. Según lo que venga en el brief vas armando tu moodboard para sacar tus ideas y ver qué tantas cosas podrías hacer. Ya cuando es un proyecto personal, tomo cosas que están en mi día a día, como por ejemplo: de lo que está a mi alrededor, de las cosas en la ciudad, de mi background mexicano.

¿Tienes algún proyecto que haya “marcado” tu carrera profesional?

Hay dos en especial. El primero es un proyecto que hice en el 2012 porque me gustaba que fue un póster que hice para la escuela de Saltillo, Digital Invaders, porque fue el primer proyecto de letras donde me animé a hacerlo de cero; sin ningún conocimiento del tema y donde me atreví a romper todas las reglas de la tipografía y a como Dios me dio a entender. De repente ese proyecto ya estaba en todos lados como referencias e incluso me plagiaron dos veces ese proyecto.

El último fue de Adobe que hice en San Francisco donde me pidieron que recreara una pieza que había hecho. Y me gustó bastante porque estaba compartiendo algo mío y lo estaba compartiendo a nivel mundial. Aunque estaba nerviosa, fue todo un reto para mí porque fue estar hablando inglés mientras trabajaba por una hora y al final quedó un resultado muy padre y lo mejor de todo es que disfruté el proceso.

¿Hasta qué punto es importante el estilo para hacer el lettering?

Depende de qué quieras tú. Puedes irte por el camino de ser artista y tener algo que te represente mucho a ti o que seas del camino del diseño es el estilo que tú haces. En lo personal soy más diseñadora, yo me adapto al brief, pero hay quienes son más artistas. Ambos caminos son válidos, ninguno tiene menos valor o importancia que el otro.

¿Hay alguien a quien tú admires o de quien saques mucha inspiración?

Tuve un maestro llamado Ken Barber en Nueva York, es el mejor maestro y la mejor persona; sabe muchísimo. También está Jessica Hisch que se dedica a hacer puro lettering y podría decir que también Herb Lubalin quién ya falleció pero su trabajo en los 60 de logotipos y lettering fue bastante inteligente para la época en la que se hicieron.

ILUSTRACIÓN: SINDY ETHEL

ILUSTRACIÓN: SINDY ETHEL