

INVISIBLE LAURA MESEGUER

A CARGO DE ANNA ROIGÉ
11.06.2022 - 02.10.2022

Invisible es una instalación específica de Laura Meseguer para la Panera. Se trata de una invitación para conocer nuestro patrimonio gráfico y para disfrutar de las tipografías que hallamos por las calles, elementos que de tan interiorizados como los tenemos, a menudo se nos hacen invisibles.

En la exposición se presentan 10 rótulos, algunos de los cuales corresponden a establecimientos aún en funcionamiento, y un vídeo donde se muestra el proceso de «rescate» y traslado de estas señales a la sala de exposiciones. También encontramos diferentes piezas creadas *ad hoc*, como el neón de Invisible y las letras ABC creadas por Laura Meseguer, y un texto de Mariona Lladonosa y Pau Llop.

El texto ha sido intervenido por la tipógrafa resaltando palabras y frases con algunas de sus tipografías. Este texto, que se despliega sobre papel en una de las paredes de la sala, también indica los especímenes tipográficos utilizados:

Rumba, que originalmente fue el proyecto de graduación de la tipógrafa en la KABK de la Haya, es una familia de tres estilos, que tienen el mismo peso y están basados en la caligrafía con pluma de punta cuadrada y de punta puntiaguda, pero han sido diseñados para trabajar óptimamente en diferentes tamaños y contextos, desde texto a títulos o solo palabras, reproduciendo lo que técnicamente en tipografía se conoce como «tamaños ópticos».

Multi fue desarrollada para el rediseño de los suplementos de unos cuantos periódicos holandeses que compartían diseño; de ahí el nombre. Multi muestra una «mezcla» de grotescas, un toque humanista contemporáneo de sans serifs, una porción de sensibilidades caligráficas del diseño de tipo holandés y un mínimo toque de sensualidad latina. Multi tiene dos subfamilias: Display para títulos y Text para textos pequeños. Además, la versión Text se diseñó específicamente para una legibilidad óptima en pantalla.

Magasin es una tipografía peculiar y totalmente irreverente. Aun partiendo de la escritura con pluma, sigue pocas reglas cuando se trata de la conexión entre las letras, explorando todo su potencial expresivo e identitario.

Qandus es un ambicioso trabajo colaborativo, que desarrolla una familia tipográfica que cubre tres sistemas de escritura: árabe, tiffinagh y latín. Aunque estos tres sistemas presentan estructuras y ritmos muy diferentes, los diseñadores

consiguieron inyectar una sensación homogénea a la familia, preservando las especificidades de cada escritura y sus respectivas identidades. Laura Meseguer diseñó el alfabeto latín, Kristyan Sarkis el árabe y Juan Luis Blanco el tiffinagh.

Sisters es una familia que presenta cuatro nuevas fuentes, que comparten principios fundacionales en cuanto a la construcción, pero que se complementan, como las hermanas, celebrando sus diferencias. Las variaciones en las características de contraste, peso y diseño dan lugar a cuatro estilos diferentes llamados numéricamente (Sisters One, Two, Three y Four). Este cuarteto fresco no contiene minúsculas, y afirma el lugar legítimo de la familia en el espacio de tipografías para títulos.

Ella es la tipografía más reciente de Laura Meseguer. Nace de explorar la relación entre la letra caligráfica escrita a mano y el diseño de tipografías *stencil* (de plantilla), y cuestiona cómo se modifican en un proyecto de diseño de tipografía digital. El cuarto estilo de Ella conecta con el brutalismo arquitectónico y propone un nuevo nivel de plasticidad, llevando la expresión caligráfica a los límites de la construcción.

Por último, para cerrar este recorrido por el trabajo de Laura Meseguer y el recorrido por la ciudad de Lleida, encontramos los pósters de las letras ABC. A partir de los rótulos originales expuestos en la Panera, la diseñadora ha hecho una reinterpretación tipográfica de ellos y ha redibujado las letras tratando de conseguir un equilibrio con la rotulación original, redefiniendo sus proporciones y diseño. La alianza entre lo viejo y lo nuevo crea una tensión que se convierte en una nueva forma de expresión.

La muestra también tiene una pequeña continuación para los más pequeños en el espacio miniPanera. Se trata de una instalación para jugar con la familia tipográfica Sisters.

Con Sisters descubriremos el funcionamiento de esta tipografía modular y podremos crear nuestras palabras y letras a través de diferentes plantillas.

La muestra está acompañada por una serie de publicaciones sobre tipografía para los niños.

Patrimonio gráfico de Lleida

La transformación de las sociedades postindustriales ha tenido un importante impacto sobre las formas y las relaciones económicas del país. Un ejemplo de este fenómeno se ha evidenciado en el cambio físico, material y relacional de nuestras ciudades y de sus estilos de vida. El comercio local y sus tiendas y almacenes son una expresión física y concreta de las formas de relación socioeconómica tradicionales, que han sufrido las consecuencias de estas transformaciones, especialmente, perdiendo presencia en el tejido local, en detrimento de un modelo comercial estandarizado. De este modo, el patrón comercial de gran superficie, cada vez más ligado a marcas comerciales globales, se ha ido imponiendo en las ciudades, pero no solo a modo de sustitución del pequeño comercio, sino también influyendo directamente sobre el canon comercial y visual de este último. Se trata de una transformación continuada, ininterrumpida, que hace real aquella idea de que, cada vez más, todas las calles comerciales serán iguales en cualquier lugar del mundo.

Este proceso de sustitución también tiene sus efectos en términos gráficos. Ha implicado la pérdida de visibilidad o la desaparición de un conjunto de rótulos personales y únicos, de un pequeño comercio que constituía el paisaje gráfico y comunicativo de las calles y su identidad pasada. Estos rótulos han sido sustituidos ahora por una tendencia creciente al «ruido gráfico» de aplicaciones estandarizadas, placas de metacrilato viniladas o todo tipo de adhesivos genéricos que conforman, ya hegemónicamente, el paisaje urbano de muchas ciudades, como Lleida. Las consecuencias de este cambio ha tenido dos efectos centrales: en primer lugar, tal y como ha pasado con las formas productivas globales, se ha tendido a la homogeneización visual y gráfica de la representación comercial. En segundo lugar, y como resultado de lo anterior, este cambio ha tenido efectos concretos sobre el universo simbólico de la vida urbana y sus barrios y calles. Ha cambiado su fisonomía completamente. Hay, por tanto, una correlación directa entre las condiciones de transformación económica y las expresiones culturales que derivan de ella.

Pero también es así como el pequeño comercio tradicional, emblema simbólico de las formas de relación comercial contemporáneas de nuestro pasado más reciente, se ha convertido en sujeto de memoria urbana de las ciudades y testigo de sus cambios socioeconómicos. El resultado de esta modificación empuja la rotulación comercial a convertirse en patrimonio urbano: un nuevo lugar de memoria colectiva. La revalorización del patrimonio gráfico de la ciudad nos permite descubrir que tras un cartel o rótulo comercial podía haber tanto artistas reconocidos, como artesanos o profesionales de las artes gráficas, que impregnaban de su personalidad y técnica cada una de las piezas diseñadas o construidas. Unas piezas que definían la identidad gráfica y comunicativa de cada comercio, pero que no solo desarrollaban la función de enunciar el nombre de la tienda, sino que tenían vocación y capacidad de representación. Es decir, generaban un sistema de código urbano transmisor de sentido, en algunos casos, funcionando incluso como anuncio publicitario por sí mismo.

Incluir la rotulación bajo esta mirada permite que el patrimonio gráfico se convierta en capital cultural de preservación. Es decir, permite a la ciudad incluir una forma más para reconocer el universo de representación cultural y social de un ciclo histórico de la vida urbana de Lleida. Al estilo de los estudios culturales, podríamos decir que la rotulación es, pues, una forma concreta de intercambio cultural: una forma de representación del vínculo relacional

y social ultra local de nuestro mundo de ayer. Una expresión de los universos simbólicos urbanos que han impactado sobre nuestra percepción, interpretación y tipo de intercambios que vivimos en la ciudad, y en los significados y sentidos vividos a través de ellos. De algún modo, la tipografía aplicada a los rótulos comerciales es, pues, una materialización de esta vida urbana, al mismo tiempo que condensa el sentido de la memoria de tantas experiencias particulares y cotidianas de la misma historia personal y familiar de todas nosotras.

¿Qué hallamos en ella? Rótulos de materiales y acabados de todo tipo: cristal pintado, mosaico, baldosa, hierro forjado, grabados, dorados, pintados en los muros o sobre madera, esgrafiados y en relieve, neones, retroiluminados, etc. Rótulos con un amplio catálogo tipográfico, con letterings y caligrafías, con ilustraciones o pictogramas, etc. Rótulos que nos permiten descifrar la época o el año en que fueron creados, buscando la atemporalidad o evidenciando las modas de cada momento. Rótulos que llenaban toda una fachada y otros que discretamente firmaban sobre un escaparate. Rótulos de grandes marcas globales y de pequeños comercios locales. Rótulos que constituyen un viaje a través de los distintos momentos históricos, industriales, comerciales y gráficos de cada calle, barrio y ciudad. Rótulos que dan lugar a aquello que Enric Satué llamaba «un museo en la calle».

En la exposición, Laura Meseguer nos presenta una propuesta a la inversa: la calle entra en el museo. Varios rótulos y carteles comerciales de la ciudad de Lleida se exponen dentro del Centre d'Art la Panera, perdiendo el anonimato cotidiano de la calle. Se muestran para ser contemplados con pausa y descubrir todos los detalles de muy cerca. Meseguer da protagonismo a rótulos que a menudo son invisibles en su entorno natural, pero que fácilmente en la sala podremos identificar y reconocer. Rótulos que de golpe se nos hacen presentes, vivos y sentidos, en medio de los recuerdos y las imágenes personales, tanto individuales como colectivas.

No son pocas las personas que, como la autora, acumulan fotografías e incluso cartelera original con una intención coleccionista que, al mismo tiempo, cuida de todo este legado. La aparición de la Red Ibérica en Defensa del Patrimonio Gráfico y de decenas de perfiles en redes sociales demuestra la necesidad y tenacidad de preservar un patrimonio gráfico que nos pertenece colectivamente, como lo es el patrimonio artístico, arquitectónico, etc. Pero Laura Meseguer establece un diálogo entre esta cartelera comercial y su propia obra. Meseguer es diseñadora gráfica y de tipografías, con sede en Barcelona, y lleva más de quince años dedicándose exclusivamente a la tipografía desde el diseño y la educación. El entorno visual ha sido fuente de inspiración en su obra tipográfica, que no nos presenta aquí como una retrospectiva, sino como una parada en el presente. Un diálogo entre aquellos rótulos que han influido en la obra de Laura Meseguer, como expresión de un pasado que nos interpela colectivamente, y su propia producción Tipográfica, en la que sigue trabajando.

Mariona Lladonosa / Pau Llop

Laura Meseguer

Es una de las diseñadoras gráficas y tipógrafa más conocidas de nuestro país, y un referente internacional en el diseño de tipos. Además, es docente en prestigiosas universidades y ponente en multitud de foros e instituciones gráficas y tipográficas del mundo entero.

Después de graduarse como diseñadora gráfica en la Escuela Llotja de Barcelona, trabajó en varios estudios y agencias de publicidad, hasta que cofundó el suyo propio, Cosmic Gráfica. Años después hizo el máster en diseño de tipos Type and Media, en la KABK de la Haya (Países Bajos), y se especializó en el desarrollo de proyectos de todo tipo basados en tipografía. Su enfoque en el ámbito del diseño pasa por crear soluciones únicas para cada proyecto, basadas en el concepto, el contenido y el contexto, siempre en estrecha colaboración con directores de arte y diseñadores; y desde la consultoría al diseño de libros, pasando por el *lettering* y el diseño de alfabetos a medida. Durante su carrera profesional ha colaborado en muchos proyectos de branding, diseñando cabeceras para grandes periódicos y revistas (*Het Parool*, *Plaza*) y tipografías corporativas (*Solis*, *Multi*, etc.). También colabora en proyectos de investigación y desarrollo de proyectos complejos de multiescritura.

Es cofundadora de Type-Ø-Tones, una de las primeras fundiciones tipográficas españolas, desde la que publica y promociona la mayoría de sus tipografías. También es autora de varias publicaciones, entre las que destacan los libros *TypoMag. Tipografía en las revistas* y *Cómo crear tipografías. Del boceto a la pantalla*, publicados per Tipo e.

Actualmente, imparte clases de tipografía en el Máster de diseño editorial en Elisava, y de diseño de tipos en la escuela Tipo-g, de la cual es directora y fundadora, además de hacer talleres y conferencias por todo el mundo. Desde 2017, combina las actividades docentes con el cargo dentro de la junta directiva de la ATypI (Association Typographique Internationale), organismo internacional de referencia mundial en el diseño tipográfico.

Tiene tres premios Laus concedidos por la ADG-FAD, además del Premio Gràffica que obtuvo en 2018, entre muchos otros galardones. Sus tipografías han sido merecedoras del Certificado de Excelencia Tipográfica del TDC de Nueva York.

Su trabajo se ha mostrado en varias exposiciones. Su primera individual, «The Beautiful People», tuvo lugar en 2021, comisariada por Eider Corral en el marco del festival Blanc!, en La Sala, en Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

Esta exposición se presentaba como una monografía prospectiva, como una mirada hacia adelante más que hacia atrás, destacando el carácter relacional de su práctica profesional, entre personas y disciplinas, y conectada también con las prácticas culturales contemporáneas.

#invisiblegraphics
#invisiblegraphicslleida
#invisiblelleida
#lleidainvisible

Agradecimientos

Corsetería LIS,
Jaume Burgues,
Jaume Claramunt,
Divina Drudis,
Esther Farré,
Familia Buixadera
Benseny,
Familia Tores Vidal,
Isidre Montagut,
Pollería Huevería
El Cisne Carmen
Alarcón,

Concejalía de Consumo,
Comercio, Mercados y
Participación, Lleida,
Tonet Rufié,
Carme Sisó Gispert,
Jaume Sisó Calderó y sus
hijas

Exposición

Comisariado:
Anna Roigé
Coordinación:
Antoni Jové
Montaje:
Carlos Mecerreyes,
Teresa Nogués
y Diego Rada
Vídeo:
Blue Collectors
Neón:
Rètols Visual Signs
Colaboración y
management: creatiBEty

Horario

De martes a sábado,
de 10 a 14 h
y de 17 a 19 h
Domingos y festivos,
de 11 a 14 h
Lunes cerrado

ACTIVIDADES

Aforo limitado.

Inscripción previa.

JULIO

26

ACTIVA LA MINIPANERA
EN FAMILIA.
Taller para niños a
cargo de Helena Ayuso,
coordinadora del
programa educativo y
del espacio miniPanera.

AGOSTO

9 I 16

ACTIVA LA MINIPANERA
EN FAMILIA.
Taller para niños a
cargo de Helena Ayuso,
coordinadora del
programa educativo y
del espacio miniPanera.

ORGANIZA

Ajuntament de Lleida