

EXPRESIÓN EN LA REVISTA *INVENTIO*

Lydia Elizalde Valdés y Angélica Tornero

Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Algunas universidades nacen con un programa editorial, esto no sucedió en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Los criterios utilizados para las publicaciones eran variables de acuerdo al enfoque de cada rectorado. De 1984 a 1986, se destacó la publicación de la revista *Expresión Universitaria* además de algunos títulos sobre la universidad, su historia, la autonomía universitaria, todas éstas sin seguir una normatividad editorial. Finalmente, en 2005, se inició un programa de ediciones universitarias y dentro de este ha impuesto la publicación de la revista *Inventio* que lleva el subtítulo *La génesis de la cultura universitaria en Morelos*. La revista incluye artículos de investigadores de las instancias que conforman esta universidad: Ciencias Agropecuarias, Ciencias Exactas e Ingenierías, Ciencias de la Salud, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Administrativas, Educación y Humanidades y presenta artículos, dirigidos a un público amplio en sus secciones:

Voces y trazos de Morelos

Pensamiento y lenguaje universitario

Narraciones de la ciencia

Pasiones de la utopía

Artificios, donde además se presenta un poema de destacada autoría nacional o del extranjero.

Significar con textos, que incluye reseñas de ediciones y coediciones de la universidad

Diseño en la revista *Inventio*

Los métodos de análisis utilizados en la percepción de las artes visuales y gráficas se basan en la acción de los sentidos y en la impresión que tienen los objetos percibidos, de manera sensible e inteligente en el pensamiento visual.

Al editor de la revista cultural le interesa la proximidad de la relación intelectual entre la revista y sus lectores; ésta va dirigida a un grupo específico, claramente tipificado. Además, la revista sustenta a sus lectores a través del contenido editorial y la solución gráfica que expresa en sus páginas. El diseño actúa como catalizador de comprensión en la interacción entre el mensaje y el lector, a través del sistema de códigos visuales que lo definen. Así, diseñar se puede entender como la comunicación y expresión de significados a través de la forma total de la revista.

El diseño y la edición de estas publicaciones periódicas exigen una síntesis de la capacidad artística del diseñador en la selección de la tipografía, imágenes y composición de cada página. Las revistas, por su función informativa reducida y sustancial, demandan un lenguaje visual pleno de contenido.

En las artes visuales existen sistemas de estímulos que funcionan como signos que remiten a contenidos; desde el punto de vista del receptor, estos estímulos intervienen para determinar la selección de signos connotativos para descodificar los aspectos simbólicos del mensaje y desde la visión del grupo emisor, es este quien articula los signos, les asigna una respuesta codificada y dispone de ellos para promover determinadas selecciones interpretativas. (Eco, 1999: 174)

Las cualidades físicas y de hechura de las revistas: su tamaño y proporciones, el color y textura del papel, el sonido que provoca cuando se pasan las páginas, el olor del papel, la tinta, la mancha tipográfica, se constituyen en elementos fundamentales que revelan al lector las características del entorno donde se ha editado y que condicionan, además del diseño y de sus contenidos, la forma en que ésta se percibe, se lee, se interpreta y que finalmente se mitifica. (Barthes, 1962: 43)

Portada de la revista

El primer y decisivo acercamiento a la revista es a través de su portada. En ese plano gráfico se indica el nombre de la revista, que por lo general se presenta como logotipo y se coloca en la parte superior por ser más visible. Después del logotipo, sigue un complemento en el que se describe el giro de la revista, el número del ejemplar y la fecha. (Turnbull y Baird, 1995: 370)

El nombre de la revista se eligió a partir de una de las operaciones principales de la técnica retórica: “la *Inventio* (del latín *invenire*) que significa “hallazgo” y remite a un descubrimiento de los argumentos: todo existe ya, lo único necesario es encontrarlo, es una noción más “extractiva” que “creativa” (...) Esto se ve corroborado por la designación de la tópica de dónde se pueden extraer los argumentos y a

dónde hay que irlos a buscar: la *inventio* es un camino, *via argumentorum*". (Barthes, 2003, 122).

Para el diseño del logotipo se utilizó la tipografía Bakersignet MT, en minúsculas para restarle solemnidad al nombre de la revista, y también para aprovechar el punto de las ies que es distintivo por su forma de rombo-cuadrado; destaca en esta tipografía el rasgo fuerte, decidido en sus verticales que remata con soltura en reducidos patines. La tipografía fue diseñada por Arthur Baker para *Visual Graphics* en 1965. Esta tipografía tiene influencia de elementos caligráficos y del tipo Roman. Esta combinación hace que Baker Signet funcione expresivamente en trabajos que requieran una apariencia manuscrita (Monotype, 2007). La presentación del logotipo es en blanco, calado sobre el color del número editado; en el índice de la revista se presenta el logotipo en *outline*. La elección de esta tipografía define el carácter expresivo del logotipo.

Como atractivo principal en la portada se utiliza una imagen que puede ser una ilustración, fotografía, la reproducción de una obra plástica, una textura visual, un dibujo. La competencia con otras revistas es definitiva, por eso el concepto gráfico de las portadas debe estar bien resuelto para atraer al lector. Poder lograr una identificación precisa de la portada y distinguir cada ejemplar es uno de los objetivos del director y del diseñador gráfico. Una publicación bien diseñada forma un conjunto de signos que ayudan al lector a recibir la información de manera fácil y directa.

Las funciones del diseño gráfico de las portadas de la revista son, en el plano del contenido, informar, y en el de la expresión, llamar la atención sobre su propia hechura, por su apariencia física y sintáctica, por medio del lenguaje visual. (Hjelmslev en Pérez Martínez, 1995: 189)

Los márgenes para desarrollar un trabajo elocuente en los códigos visuales de las portadas de la revista *Inventio* han sido amplios, en donde se destaca la repetición de una estructura claramente tipificada en la jerarquización de los elementos visuales que componen la portada: 1 - imagen (obra de un artista), 2 - logotipo de la revista, 3 - cintilla con el número de la revista y fecha, 4 - plasta de color para el logotipo que continúa en la contraportada de la revista. , donde se incluye el logosímbolo de la universidad.

El estudio de la representación gráfica de las portadas de esta revista cultural permite tipificar los cambios en los hábitos de preferencia por determinadas soluciones visuales y de percepción tanto de los emisores como de sus receptores.

Sintaxis visual

La estrategia visual para organizar los estímulos visuales para obtener un efecto intenso se logra por medio del contraste o contrapunto. En esta edición, no se trata únicamente de la yuxtaposición de elementos visuales; consiste también en la cancelación de lo superficial y lo innecesario, para destacar lo esencial. Esta manera de componer los elementos gráficos es un recurso distintivo en el diseño de la revista *Inventio*, desde su primer número editado en marzo de 2005.

Para poder comunicar un significado hay que reforzar las intenciones expresivas. La composición o sintaxis visual de todos estos elementos en las portada de la revista se basan en las técnicas de comunicación visual: el contraste equilibrio/tensión, por medio de la interacción de percepciones opuestas. (Lupton, 1994:23)

El contraste es una herramienta esencial para controlar los efectos visuales y su significado. Es el aguzador de todo significado; es el definidor básico de las ideas que permite establecer el valor diferencial del signo. Cada polaridad conceptual puede asociarse y expresarse mediante elementos y técnicas visuales, asociables a su significado: contraste de colores, de escala, de tonos, de contornos, de proporciones. (Müller-Brockman, 1992:11) Todos estos componentes definen un estilo de otro y aportan la identidad y la expresión visual a la revista.

La síntesis visual de los elementos gráficos, las técnicas de expresión utilizadas en las imágenes, la composición y el enfoque básico al diseñarla y editarla determinan el estilo gráfico de la revista; esta es una expresión visual conformada por un entorno cultural. Este estilo gráfico en la edición de una revista varía de acuerdo a los diferentes criterios del enfoque del consejo editorial y de la dirección de la revista. El estilo es una convención, y se define como una síntesis formal establecida por un grupo en determinado contexto histórico y cultural donde se desarrolla la transmisión de la información a través de un objeto. (Dondis, 1973: 150)

Contenido de la expresión

Las soluciones gráficas en la tipografía y la diagramación en la formación de esta publicación parte de los principios del diseño moderno, que se incorporan en publicaciones periódicas en México desde los años setenta, y que enfatizan sus posibilidades representativas con la reducción de los elementos visuales, la utilización de los elementos gráficos en bloques, de espacios vacíos, pantallas y plastas de color.

La solución gráfica propuesta en *Inventio* responde a la optimización de los recursos para su publicación. Se invitó a reconocidos artistas plásticos y visuales,

profesores creadores de la universidad para ilustrar cada número. La narración visual de estas obras es independiente del contenido de los artículos.

Los lenguajes visuales utilizados en los cinco números de esta publicación semestral han sido: en la número 1 la fotografía manipulada digitalmente de Gerardo Suter; en la 2, grabados de Magali Lara; en la 3, la escultura de Pawel Anaskiewicz; en la 4, las ficciones plásticas de la obra conceptual de María Ezcurra y en la 5 la impronta del dibujo de animales de Vicente Fernández Calleja. En las páginas interiores se presentan obras del artista en turno en blanco y negro, una por página, siguiendo una narración visual con la función adicional de separar los artículos, y se insertan fragmentos de las imágenes seleccionadas en las páginas de texto; además se incluyen cuatro páginas a color con la obra plástica del artista invitado a manera de portafolio.

La expresión también se define en la solución gráfica de las páginas interiores: márgenes amplios, con el nombre de cada sección y el título del artículo que se presenta en tipografía Trebuchet Ms de 14 puntos. El cuerpo del texto se presenta con dos columnas en la misma tipografía, en 9 puntos, con interlineado medio. Trebuchet es un tipo creado por Vincent Connare para Microsoft en 1996 para ser utilizada principalmente en textos de pantalla. En su diseño utilizó elementos de las tipografías sin serifs de los años 20 y 30 con la influencia de otras tipografías como la Frutiger, la Gill Sans o la Erbar. La tipografía es legible y uniforme incluso en tamaños pequeños, manteniendo claridad y personalidad, como sucede en esta revista. Connare se salió del modelo clásico de caracteres como la “M” o la “g”, esta última con reminiscencias de la Futura; otros detalles destacables son los serifs existentes en la “i” y en la “j” o la curva de la parte inferior de la “l” minúscula, rasgos que ayudan a hacer totalmente reconocible cada caracter. (Letrag, 2007).

Pragmática de la revista

La hechura de la revista, la nitidez y precisión en su impresión es reflejo del desarrollo de las técnicas de reproducción de la industria gráfica en México; *Inventio* es una revista cultural financiada por la institución educativa que representa, por lo que se asegura su publicación semestral, el tiraje es de 1000 ejemplares y su tamaño es 21 x 29 cm, con 112 páginas, impresa en papel couché mate.

La unidad visual, las acertadas soluciones utilizadas las composiciones icónicas de las portadas y la adecuada solución tipográfica permite que la revista *Inventio* sea conocida, coleccionable y sobre todo que se lea. Es el receptor quien selecciona la lectura que va a consumir y una revista bien diseñada asegura un lector activo.

Para acercarse a las soluciones gráficas que caracterizan esta publicación es necesario revisar una serie de categorías opuestas que se dan en la práctica del dise-

ño gráfico contemporáneo de revistas: racional / expresivo, ambiguo / claro, elitista / popular, legible / experimental, analógico / digital, utilitario / artístico, comercial / cultural.

Divulgación de la investigación

La revista es un medio indispensable para satisfacer algunas de las necesidades de divulgación de la investigación que se genera en Morelos. La UAEM tiene actualmente 450 investigadores nacionales y extranjeros, muchos de ellos de reconocido prestigio internacional.

La revista *Inventio* es parte del programa total de publicaciones de esta universidad que se está fortaleciendo por medio coediciones y con el trabajo en conjunto de asociaciones editoriales, que representan universidades e instituciones académicas, presentes en el 20 Aniversario de la Unión de Editores Universitarios Españoles.

Bibliografía

- ARNHEIM, R. *Arte y percepción visual. Psicología de la Visión creadora*. Buenos Aires. 1992
- BARTHES, R. *La aventura semiológica*, Paidós, Barcelona 2003. (original 1962)
- DONDIS, D. A. *La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual*. G. Gili, Barcelona, 1973.
- ECO, U. *La estructura ausente. Introducción a la semiótica*. Lumen, Barcelona, 1999.
- LUPTON, E. y J. ABBOTT MILLER. *El abc de la Bauhaus y la teoría del diseño*. G. Gili, México 1994.
- FABBRI, P. *El giro semiótico*. Gedisa, Barcelona, 1999.
- MÜLLER-BROCKMAN, J. *Sistemas de retículas*. México, México, 1992.
- PÉREZ MARTÍNEZ, H. *En pos del signo*. El Colegio de Michoacán, México, 1995.
- TURNBULL, A. y R. N. BAIRD. *Comunicación gráfica*. Trillas, México, 1995.

Referencias de Internet

- FONTS.COM. Monotype imaging. <http://www.fonts.com/findfonts/detail.htm?pid=202212> (Consulta marzo 21, 2007)
- LETRAG. <http://es.letrag.com/tipografia.php?IDE=64> (Consulta marzo 21, 2007)