

Texturas de los 90

Por Sebastián Vivarelli

Vaughan Oliver, David Carson y Emigre, o la experimentación en el diseño gráfico llevada al límite en la última década del siglo XX.

Superposición, deconstrucción, ruido visual, (des)componen el ADN del diseño de la década del noventa. Un momento en el que lo alternativo y la experimentación dominan la escena.

Música para mirar

«No me gusta trabajar con fotógrafos que siguen una tendencia. Prefiero hacerlo con aquellos que intentan encontrar algo nuevo».
Vaughan Oliver

Texturas, extraños —y exquisitos— maridajes tipográficos, superposiciones y transparencias fotográficas, son elementos que definen las portadas diseñadas por Vaughan Oliver. La obra de este diseñador gráfico británico, principalmente para el sello discográfico independiente 4AD —cuyo logo también diseñó—, marca a fuego el repertorio visual de los 90, abarcando a bandas tan disímiles como Cocteau Twins, The Breeders y Pixies, entre otras.

En una nota de 1992, realizada por la revista *Tipográfica*, definía su postura frente al diseño con frases como éstas: «el problema que genera el uso de ordenadores, es que todos los que los usan terminan trabajando de un modo similar» y «mi trabajo está en el límite entre la disciplina y la inspiración». Más que a otros diseñadores citaba al cine de David Lynch¹ como una de sus influencias a la hora de crear, algo que se vería reflejado en las atmósferas de sus piezas.

Un amplio testimonio de su obra puede disfrutarse en el libro *Visceral Pleasures*, publicado en el año 2000.

El surfer que dividió las aguas

«La persona debe abrir el material y tener algunas emociones de la historia antes de empezar a leer. Pienso que si logro eso tuve éxito».

David Carson

Recuerdo la conferencia de David Carson en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Su presentación se asemejó a la de una estrella de rock. Miradas de asombro, fotografías, aplausos. Puede sonar exagerado, pero eso despertaba este diseñador norteamericano (además profesor de sociología y surfer profesional) tan admirado como cuestionado por sus diseños. Su prolífica producción tanto gráfica como audiovisual —como director de arte de la revista Raygun (fundada en 1992) y posteriormente para clientes de la talla de Microsoft, Nike, Levi's, MTV y Sony entre otros—, establece un lenguaje visual rupturista. En sus diseños las mixturas fotográficas y la distorsión de fuentes —denominada grunge— decantan en textos ilegibles y puestas en página saturadas (una especie de caos ordenado) que ponen en crisis la concepción funcional del diseño.

Su interés por el diseño tipográfico se verá reflejado en la creación —en 1993— de la fundidora *GarageFonts*, cuyo fin fue, en un principio, distribuir las fuentes diseñadas para Raygun. En 1995 publica *The End of Print*, una especie de manifiesto, traducido a 5 idiomas, en el cual muestra su amplia producción y su postura frente al diseño.

De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo: portada de *The end of print*, revista *Raygun*, avisos para Armani y Ray Ban, y portada para Discursos de Obama.

Los emigrantes

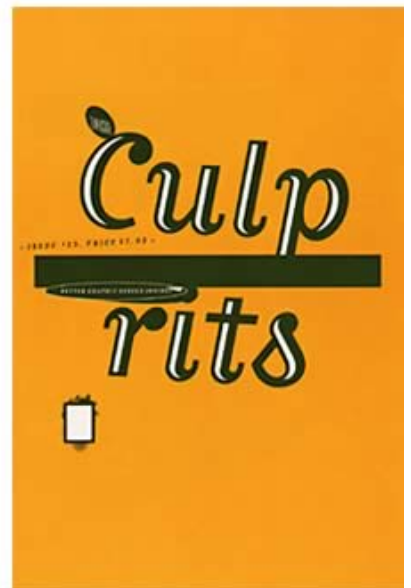
«Queríamos crear una revista romántica sobre lugares e ideas, y cómo la vida en diferentes ciudades podía influenciar el trabajo artístico. Así es como surge el nombre *Emigre*».

Creada en California por el diseñador de origen holandés Rudy Vander Lans y su esposa Zuzana Licko, con 69 números editados entre 1984 y 2005, *Emigre* representa un ícono editorial del diseño. Sus páginas abarcan ensayos y trabajos, teniendo como temas centrales el diseño gráfico experimental, la música y las tipografías digitales. Su nacimiento coincide con el de las computadoras Macintosh, dato no menor, ya que como actividad paralela a la publicación, Licko diseñará fuentes digitales utilizando la primera generación de Macs.

Esas tipografías, «hijas» de las limitaciones tecnológicas (ordenadores e impresoras

disponibles en ese momento), tendrán como base los módulos cuadrados del pixel. Así lo reflejan las formas de Emperor, Universal, Oakland y Emigre, diseñadas en 1985 como fuentes bitmap a una resolución de 72 dpi.

La originalidad de las familias creadas (Lo-Res, Senator, Matrix —la primera fuente PostScript lanzada por Emigre— y Dogma, entre muchas otras) la convierte en una de las fundidoras tipográficas independientes más importantes de aquel momento. Su libro *Emigre: Graphic Design into the Digital Realm*, publicado en 1993, es un excelente compendio de su amplia producción tipográfica y editorial.

Portadas e interiores de la revista Emigre.

Lo Res Twenty Eight Reg

Whacky pangram quiz flummoxed Steve

Senator Tall

All questions asked by five watch experts amazeds

Matrix II Inline Italic Lin

Five big quacking ze

Tipografías Lo Res (1985-2001), Senator (1988) y Matrix II (1992), diseñadas por Zuzana Licko.

Contexto

La Generación X, el Grunge, la movida *Madchester*, *Pulp Fiction*, *Trainspotting*, *Twin Peaks*, son algunos de los íconos culturales que marcaron la década en base a lenguajes rupturistas, nuevas formas de narración y fusiones estilísticas. De igual manera y con una impronta personal, el diseño gráfico dejó su marca.

Publicado el 29/10/2012

-
1. David Keith Lynch (1946) es un director de cine, productor de música electrónica y guionista estadounidense. Su actividad artística se extiende asimismo al terreno de la pintura, la música, la fotografía e incluso el diseño de mobiliario.

Bibliografía:

- Vaughan Oliver, *Visceral Pleasures, Booth Clibborn*, 1st. Edition, septiembre de 2000.
- Alejandro Ros y Florencia Young, *tpG n°18, Música para los ojos*, noviembre de 1992.
- [Enlace](#)
- Van Nostrand Reinhold, *Emigre: Graphic Design into the Digital Realm*, diciembre de 1993.
- Lewis Blackwell, David Carson, *End of Print: The Grafik Design of David Carson*, Chronicle Books, 1995.

Enlaces:

- [David Carson Design](#)
- [Garage Fonts](#)

- [Emigre](#)

FOROALFA

ISSN 1851-5606
<https://foroalfa.org/articulos/texturas-de-los-90>

