

JUAN PASCOE, POSIBILIDADES TIPOGRÁFICAS DESDE LA TRADICIÓN Y EL DISEÑO EN EL LIBRO-ARTE CONTEMPORÁNEO

Sandra Ileana Cadena Flores

vol. 13 / fecha: 2024 Recibido:16/09/23 Revisado:02/10/23 Aceptado:07/11/23

Cadena Flores, Sandra Ileana. Juan Pascoe, posibilidades tipográficas desde la tradición y el diseño en el Libro-Arte contemporáneo." En *Revista Sonda: Investigación y Docencia en las Artes y Letras*, n° 13, 2024, pp.139-149.

DOI: 10.4995/sonda.2024.20349

JUAN PASCOE, POSIBILIDADES TIPOGRÁFICAS DESDE LA TRADICIÓN Y EL DISEÑO EN EL LIBRO-ARTE CONTEMPORÁNEO

JUAN PASCOE, TYPOGRAPHIC POSSIBILITIES FROM TRADITION AND DESIGN IN CONTEMPORARY BOOK-ART

Sandra Ileana Cadena Flores

Resumen

Las siguientes líneas comparten el proceso creativo del maestro Juan Pascoe, su manera de trabajar la imprenta tradicional y como es su relación con las páginas del libro, nos cuenta como se relaciona con la composición respetando las necesidades propias del contenido textual, para finalmente coronarlo con una portada que engrandece cada línea compuesta manualmente. A través, de una entrevista realizada bajo los parámetros metodológicos de James Spradley, deja claro el gran respeto que tiene por el *letter press* y el firme objetivo de mantener y dar continuidad al oficio a pesar de las posibilidades tecnológicas de hoy día.

Palabras clave

tipógrafo, *letter press*, libro-arte, tradición.

Abstract

The following lines share the creative process of Master Juan Pascoe, his way of working with traditional printing and his relationship with the pages of the book, he tells us how he relates to the composition, respecting the needs of the textual content, to finally crown it with a cover that enhances each manually composed line. Through an interview conducted under the methodological parameters of James Spradley, he makes clear the great respect he has for the *letter press* and the firm objective of maintaining and giving continuity to the craft despite today's technological possibilities.

Keywords

typographer, *letter press*, book-art, tradition.

1. INTRODUCCIÓN

En el mundo del Libro-Arte existen un sin fin de categorías y formas de representación que se pueden concebir, el detalle del origen de todo este material visual parte efectivamente del autor, quien dicta los parámetros bajo los cuales se va a construir su obra o creación, ya sea desde el diseño o la plástica, porque finalmente son áreas que convergen a favor de esta posibilidad artística. Dentro del medio del libro-arte comercial, artístico o académico las posibilidades son vastas, y centrándonos en la categoría de los tipográficos principalmente, este recurso permite infinidad de usos y tratamientos plásticos, estructurales y narrativos para la construcción del mismo.

De tal manera, que entre tantas y todas las posibilidades creativas que existen para la creación del Libro-Arte tipográfico, estas se congregan en gran parte de los casos en construcciones artísticas que surgen de lo artesanal, de la calidez de esa relación del autor con su obra en cada momento de su gestación. En este caso particular nos acercaremos a la tradición vista y ejecutada desde la labor de uno de los impresores de tipos móviles más reconocidos de los últimos tiempos, nos referimos al escritor, tipógrafo, editor, impresor y encuadernador del libro artesanal el Maestro Juan Nicanor Pascoe Pierce (1946 -), conocido como Juan Pascoe. Quién conserva esta tradición gracias a la constante producción de ediciones artesanales, libros elaborados manualmente y con un acabado de alta calidad, gracias a la sapiencia de los tipos móviles, ofreciendo composiciones exquisitas tanto técnicas como estéticas, que abonan a la conservación de esta tradición editorial.

2. DESARROLLO

Dentro del mundo tipográfico tradicional, existe una riqueza inigualable que las construcciones tipográficas de nuestro tiempo y la tecnología no nos permite apreciar y desarrollar a cabalidad. Nos referimos a las artes del libro y la tipografía tradicional, conformando una a una las palabras que lo construyen, con gran cuidado, delicade-

Figura 1.

za, destreza y un don y gusto singular por hacer este tipo de obras. Razon por la cual consideramos imperante al día de hoy, dar a conocer la experiencia vivida en octubre del 2019, cuando buscamos la posibilidad de visitar el *Taller Martín Pescador*, fundado alrededor de 1976 (Figura 1) por el propio Pascoe, situado cerca del pueblo de Tacámbaro en Michoacán, México, en la propiedad de la familia Pascoe, la Hacienda Santa Rosa, con la finalidad de entrevistar al Maestro, conocer su espacio, y principalmente, su forma de trabajo relacionado al manejo de la tipografía tradicional y la producción de libros artesanales.

Juan Pascoe es un artista de la tipografía que aprendió el oficio con Harry Duncan en The Cummington Press en West Branch, Iowa. Su interés por el arte de la imprenta lo llevó a adquirir una prensa Washington Imperial que data de 1838, la cual sigue funcionando en su taller en el trapiche azucarero de Santa Rosa en Tacámbaro, Michoacán. Inmerso en la imagen visual de la historia del libro, Juan Pascoe es el último [hasta ahora] hacedor de libros a mano en México que enlaza sus obras con la tradición. En sus impresos las letras imponen su carácter y las palabras denotan una gracia tipográfica que proporcionan un estilo particular a su trabajo. (Grañén, 2009, p. 5)

Dicha particularidad, la pudimos percibir desde que llegamos a su espacio internado en la naturaleza michoacana, donde tuvimos el placer de conocer al tipógrafo y la riqueza de su imprenta, que se desenvuelve entre la tradición, astucia y conocimiento pleno del *letter press*. Trabajando diariamente con la ayuda de sus colaboradores Martín y Florencio (en ese momento), jóvenes de la región con notables habilidades para armar las composiciones tipográficas, de acuerdo a la instrucción del maestro Juan Pascoe, posteriormente, él mismo se da a la tarea de revisar dichas composiciones para darle mayor calidad y plasmar su estilo personal en las páginas de un libro artesanal o carteles conmemorativos, que es lo que regularmente produce (Figura 2).

Desde un enfoque metodológico, cabe mencionar que recurrimos a la entrevista etnográfica y concordamos con Norman Garrido (2017), de acuerdo a Spradley (1980):

La entrevista etnográfica es una conversación normal en la cual van surgiendo preguntas de forma natural, adaptada a los sujetos y las condiciones del contexto. Una importante característica de esta forma de realizar una entrevista radica en su flexibilidad. Los entrevistados tienen la libertad de explayarse. Con todo, esta técnica no se desarrolla como conversación abierta; la necesidad de responder a preguntas de investigación induce al entrevistador a introducir estructuras o pautas en la interacción que le otorga el guion de temas a tratar. Otra característica de este tipo de entrevistas es el tiempo que conllevan. Están vinculadas, por lo general, al trabajo de

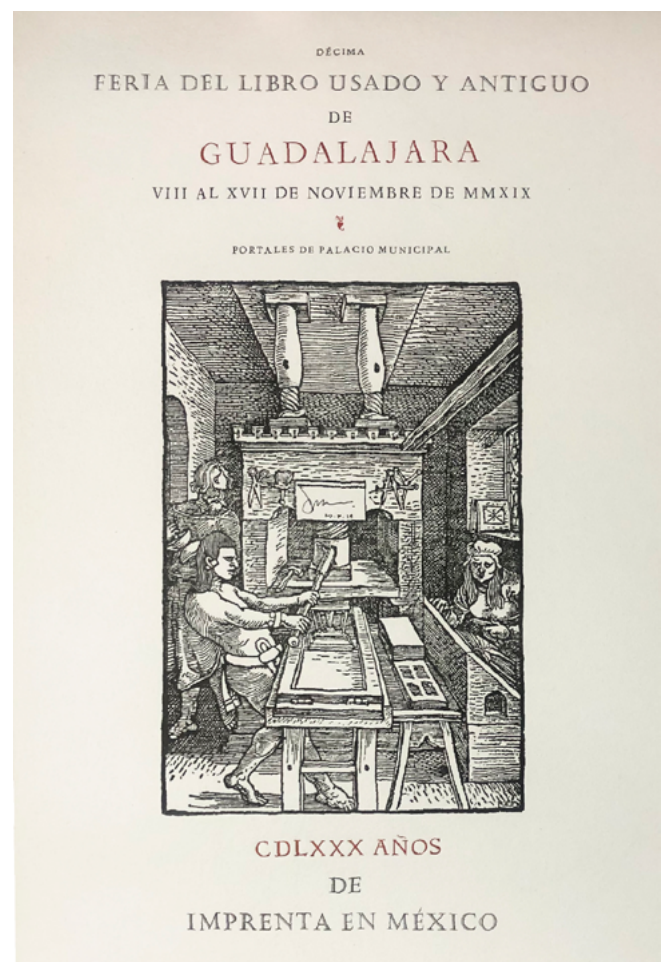

Figura 2.

campo y a una serie de actividades conjuntas que se desarrollan en el escenario en donde transcurre el día a día de las personas seleccionadas como informantes.

Para nuestro cometido, esta metodología fue la ideal para conversar con el Maestro desde una línea más amena y de confianza. En el transcurso de la entrevista, nos contó parte de su vida y cómo es que se conformaron algunos de sus proyectos y los que siguen en marcha, muchos de ellos para personalidades reconocidas en el mundo literario a nivel nacional e internacional. Según Alfredo Cabildo:

El primer título que salió de sus prensas en 1975 fue *Eólicas* de Cristina de la Peña. Desde un principio fue evidente la originalidad y el cuidado formal puestos en la hechura del libro. Pascoe imprime en una prensa manual de tipos móviles del siglo XIX, sobre papeles finos, encuadernados a mano y en tirajes reducidos. De esta forma continúa y da nueva fuerza a un oficio tradicional, artesanal y casi extinto en México: el de los maestros impresores. (2009, p. 30)

Entre sus publicaciones está *Los Signos del Zodiaco s/f* (Figura 3), obra que pudimos tener en nuestras manos y hojear cada una de sus páginas, compuestas con la tipografía *Poliphilus* (1499) que es la tipografía con la que más trabaja, justificada a la izquierda, amplios márgenes y el interlineado adecuado para la legibilidad de los contenidos, cada página en su mayoría acompañada de un grabado hecho por el artista Artemio Rodríguez¹ (1972 -). Entre las particularidades de la edición destaca el sustrato, papel artesanal hecho de algodón, y en la parte final viene el reloj astronómico que se puede girar manipulando manualmente uno de los discos giratorios sostenido con un cordón, digna representación de la categoría de libro artesanal que es.

Este tipo de producciones, han llevado al tipógrafo a ser reconocido tanto en México como en el extranjero, y en 2007 fue invitado a participar como ponente por la *Fundación Codex en la Biennial Book Fair and Symposium CODEX*² en *University of California, Berkeley*, Estados Uni-

dos. La feria del Libro-arte más importante del mundo, celebrada bienalmente y reúne hasta trescientos artistas del libro de más de sesenta países. Pascoe fue invitado al Simposio en el 2007 a dar una charla sobre su trabajo y las imprentas en México, porque como él mismo lo refiere “[...] en ese entonces yo ya era conocido, ya era estrella (Cadena, 2019).

Sobre el desarrollo de su trabajo y la concepción del impresor en torno al libro y la composición tradicional con letter press, de la que nos habló durante la entrevista, registramos los conceptos más relevantes que mencionó y sus concepciones al respecto. Sistematizando la información en la infografía que veremos a continuación (Figura 4), bajo el *Método de la Secuencia de*

1. Artemio Rodríguez (1972 -), es un artista autodidacta originario del estado de Michoacán, dedicado principalmente al grabado con un estilo inspirado en José Guadalupe Posada, su obra ha sido expuesta nacional e internacionalmente y en 2012 la editorial mexicana RM publicó el libro *American Dream* donde muestra gran parte de su obra. Y desde sus inicios como grabador empezó a colaborar con Juan Pascoe ilustrando las ediciones del Taller Martín Pescador. S.C.

2. <https://www.codexfoundation.org/>

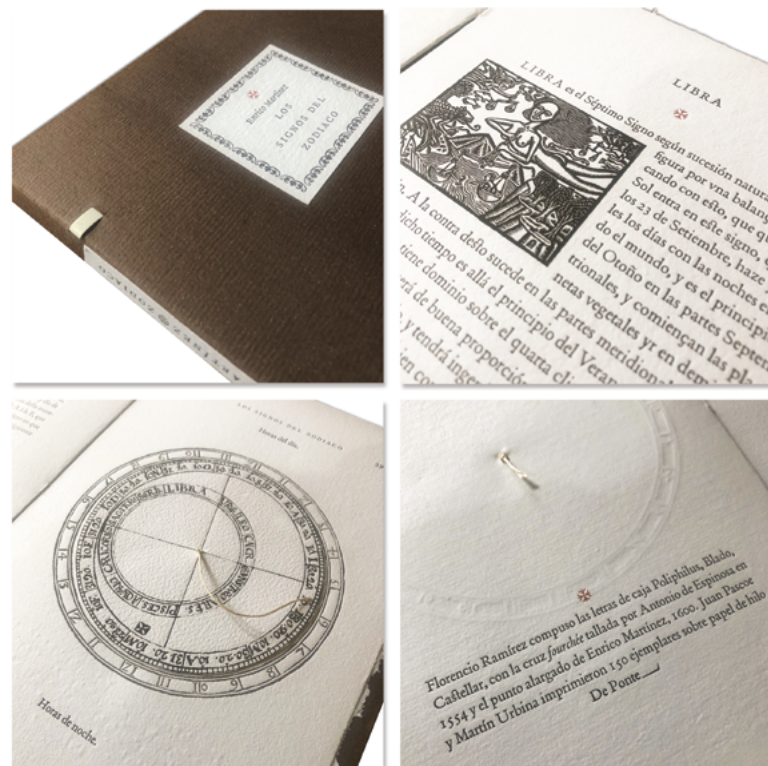

Figura 3.

Desarrollo de la Investigación, mejor conocido dentro de la metodología cualitativa como el MSDI del antropólogo estadounidense James P. Spradley (1933 – 1982), quien fue profesor en el *Macalester College* desde 1969, y destacado especialista en estudios Etnográficos, área de la cual se desprenden considerables publicaciones de su autoría. Asimismo, es considerado un metodólogo contemporáneo en antropología urbana por su dedicación a la creación de metodologías para la investigación etnográfica y el análisis etnosemántico, con el objetivo de:

Conocer los dilemas que plantea el estudio del léxico en un ejercicio constante de agrupación y contraste de la información obtenida, principalmente a través de la entrevista etnográfica. En el planteamiento de Spradley convergen el trabajo de campo, la entrevista y el análisis de la información, lo que en una dinámica constante [...] Spradley es el creador del “*Método de la Secuencia de Desarrollo de la Investigación*” [en adelante MSDI] que figura entre los tres procedimientos globales de mayor tradición en los estudios cualitativos, junto a la inducción analítica y la comparación constante. El MSDI visualiza el trabajo etnográfico como una secuencia, que tiene su origen en la idea de investigación y continúa a través de todo el desarrollo del proceso. (Garrido, 2017, p. 2)

Entre los conceptos generales sobresalen: la imprenta, la idea, la letra, la página/libro, el diseñador y la computadora. A partir de ahí surgieron sus concepciones sobre cada concepto y su manera de llevarlos de acuerdo con la experiencia y forma de trabajo.

El primero, considerado de mayor relevancia, fue la imprenta, en este punto él de acuerdo a su experiencia de vida, su formación tipográfica como aprendiz de Harry Duncan y el hecho de migrar de Estados Unidos hacia México para poder desarrollarse como impresor de acuerdo a sus intereses profesionales, creativos y de vida, llegó a la conclusión sobre el resultado de su trabajo, y lo define como un proceso que perfeccionó, a partir de una serie de habilidades y conocimientos, convirtiéndose en el resultado

de una mezcla como él lo llamó de educación, de literatura y de civilización, con manualidad e independencia.

Un hombre autónomo, independiente totalmente y con una concepción de libertad que plasma en sus composiciones, sobre las que le preguntamos cómo las desarrolla y cómo lleva a cabo su proceso creativo. Realmente él nunca mencionó su proceder como un proceso creativo, sino que parte de una idea inicial, siempre lo mencionó así «idea», una idea primaria sobre la que empieza a construir el libro libremente, y conforme a la marcha va construyendo las páginas que se van modificando de acuerdo a las necesidades compositivas que se presentan, pero nunca el libro final corresponde a la idea inicial. Obviamente siempre tiene en cuenta la relación de la composición con el contenido generalmente literario que maneja y los grabados que regularmente ilustran sus composiciones, como él expresa: “mi rollo en la vida es hacer cosas” y constantemente está creando diferentes proyectos editoriales.

Entre algunos de los conceptos técnicos, metodológicos y creativos que le planteamos durante la entrevista, él sí los considera y ejecuta dependiendo el caso, pero los maneja mediante otros términos como en el caso de la idea o la experimentación por ejemplo, y respecto a este concepto Pascoe (Cadena, 2019) se refirió diciendo, “[...] yo trabajo más bien, prácticamente, armó una página, sacó una prueba, la doblo, lo miró, cambio, cambio, cambio [...] y voy cambiando la cosa hasta encontrar la estrategia y ya está”. Siendo esa la manera en que lleva a cabo la etapa de experimentación durante su proceso creativo, dejando claro que es una parte importante en su proceder, al permitirse la experimentación o el cambio en continuas ocasiones, logra llegar a un mejor resultado final, denominado por él mismo como «estrategia».

En este sentido, pudimos darnos cuenta que su proceso y sus métodos basados en la tradición tipográfica del *letter press*, presentan sus particularidades de ejecución y resolución compositiva, pero finalmente, el desarrollo del proceso creativo lo podemos identificar claramente y prácticamente es similar a los procesos crea-

Imprenta tradicional

Juan Pascoe • Editor, impresor y encuadernador

Imprenta

Lo perfeccioné

Es una mezcla de educación, de literatura y de civilización, con manualidad e independencia.

No quiero un componente químico, sino que quiero aceite de linaza con humo negro y punto.

Idea

Yo comienzo

Un libro con una idea y empiezo a armar el libro, pero es muy pocas las veces que esa idea se encuentra en el libro final.

Una cosa que llega y me entusiasma, y mi rollo en la vida es hacer cosas.

La letra

Qué es lo que puedes hacer con una sola letra, y tú ponte a trabajar con una sola letra y crea un mundo tipográfico con eso.

Mi talento es trabajar con los textos y hacer los libros y no hacer letras.

Cuatro o cinco familias distintas, en distintos estados de itálicas.

Más romana, está en cursiva, uno es verso y otro es prosa, economizar en cuanto a espacio.

El detalle es encontrar una buena letra, la que tengo ahorita es una súper letra, Polifilo, es de 1499.

Página/libro

Una cosa es una hoja suelta donde sí puedes pensar en una página, y otra cosa es en un libro, donde no puedes pensar en una página sino en un par de páginas, en la sucesión de páginas, mi pensar es más bien en la sucesión de páginas.

Mi interés es tomar control desde el primer instante, yo no creo en unos espacios donde puedes hacer lo que te da la gana, sino yo ser el que manda.

Yo en colaboración con el escritor, se siente el respeto total, es la base del libro, la razón de ser es... qué es, de qué se trata.

Minucioso. Ninguna palabra dividida nadie se fija es eso, pero yo me fijo en eso...

El diseñador

El diseñador te hace una a minúscula bellísima y todo perfecto, y luego, puede tener problemas de su encaje, vaya, yo veo problemas con muchas de esas letras que llaman demasiado la atención.

En sí, se enfocan mucho en la letra, cuando lo que queremos es que te enfoques en el texto y no en la letra.

Computadora

Lo que yo interpreto es que la labor frente una computadora se lleva a cabo, en el territorio de la lógica, de la razón, de ese lado del cerebro.

Pero a la vez creo en la posibilidad de este mundo en cuanto al desarrollo tipográfico.

La existencia en el mundo de los Mac, Steve Jobs destruyó la tipografía en realidad.

tivos contemporáneos. No obstante, su concepción acerca de la letra o la tipografía como tal, está muy clara y definida, porque la conoce perfectamente y sabe su comportamiento, por lo tanto, él es quien toma las decisiones sobre el funcionamiento de la letra y su disposición dentro de la página. Así pues, recordando los libros producidos por su maestro, dónde nos hizo mención de que todo lo que su maestro Harry Duncan llegó a producir, fue con muy pocos estilos de letra, sin embargo, todos sus libros eran muy diferentes.

Continuando con esa escuela, el *Taller Martín Pescador* trabaja un máximo de cinco familias tipográficas, pero la más utilizada en los últimos años ha sido la tipografía *Poliphilus* que mencionamos anteriormente, con sus variantes en itálicas para diferenciar las prosas de los versos. Obviamente por el uso constante, algunos de los caracteres han sufrido desgastes que tiene que modificar en la composición, como en el caso del blanco interno de las «e» por mencionar alguno. Sin embargo, se trata de creatividad compositiva para crear nuevas disposiciones a partir de prácticamente los mismos recursos tipográficos, porque:

No es tanto que tengas todas las letras posibles y cada semana hay otra letra, sino, qué es lo que puedes hacer con una sola letra, y tú ponte a trabajar con una sola letra y crea un mundo tipográfico con eso, y yo ok. Vamos a ver, seguimos con la otra letra a ver si también responde y así. (Cadena, 2019)

Sobre la página del libro, nosotros le preguntamos qué significaba para él la página, el espacio blanco para trabajar. A lo que se refirió, que él no piensa en una página sino en dos páginas, en la sucesión de las páginas, y por lo tanto, en la composición conjunta de las mismas porque su resultado será un libro. Ahí sí, a diferencia de las libertades que el Libro-Arte tipográfico ofrece, y Pascoe refuta que no, que él no cree en un espacio blanco para trabajar con libertad extrema, expresando:

Yo me considero, yo tengo un concepto cinematográfico sobre la concepción de los libros

eso sí, en el sentido en que te puedo decir que es una sucesión, y yo, mi interés es tomar el control desde el primer instante, yo no creo en unos espacios donde puedes hacer lo que te da la gana, sino yo ser el que manda. Yo en colaboración con el escritor, se siente el respeto total, es la base del libro, la razón de ser es... que es, de qué se trata. (Cadena, 2019)

Es en ese sentido en el que el impresor valora al libro, con un respeto total en su composición, expresando su rechazo por esa libertad inconmensurable actualmente. No obstante, cuando lo cuestionamos sobre la calidad en sus composiciones, nos expresó que realmente sí se toma libertades a la hora de componer un texto, dejando algunas viudas³ al final de algún párrafo, pero sí hizo énfasis en que es muy minucioso, haciendo alusión a la calidad con la que compone su trabajo. Porque en sus libros jamás se encontrará una palabra separada entre una línea de texto y otra, y con sarcasmo expresó, que nadie se fija en eso, pero él sí. Y realmente esos detalles son los que lo han hecho grande y reconocido dentro del ámbito de la impresión tradicional.

Asimismo, esas libertades que él se permite, nos llevaron a abordar el tema de la computadora y las posibilidades que ofrece al campo del diseño y a los diseñadores, obviamente además de la rapidez con la que permite desarrollar un libro digital. Dirigiéndose al quehacer del diseñador gráfico, nos comenta:

Veo una diferencia entre los libros que yo hago y los que ustedes hacen, y la razón, lo que yo interpreto es que la labor frente a una computadora se lleva a cabo, en el territorio de la lógica, de la razón, de ese lado del cerebro. Y esta otra parte es muy fácil que entres a ese otro lado del cerebro. Tu sabes la velocidad de la computadora, un texto y lo metes en *indesign* y le arreglas que no quede la mancha ahí, esa clase de cosas, que muchas veces me acusan a mí de hacer esas cosas. (Cadena, 2019)

3. En términos editoriales, se le denomina «viuda» a la palabra que queda sola en un renglón al final de un párrafo.

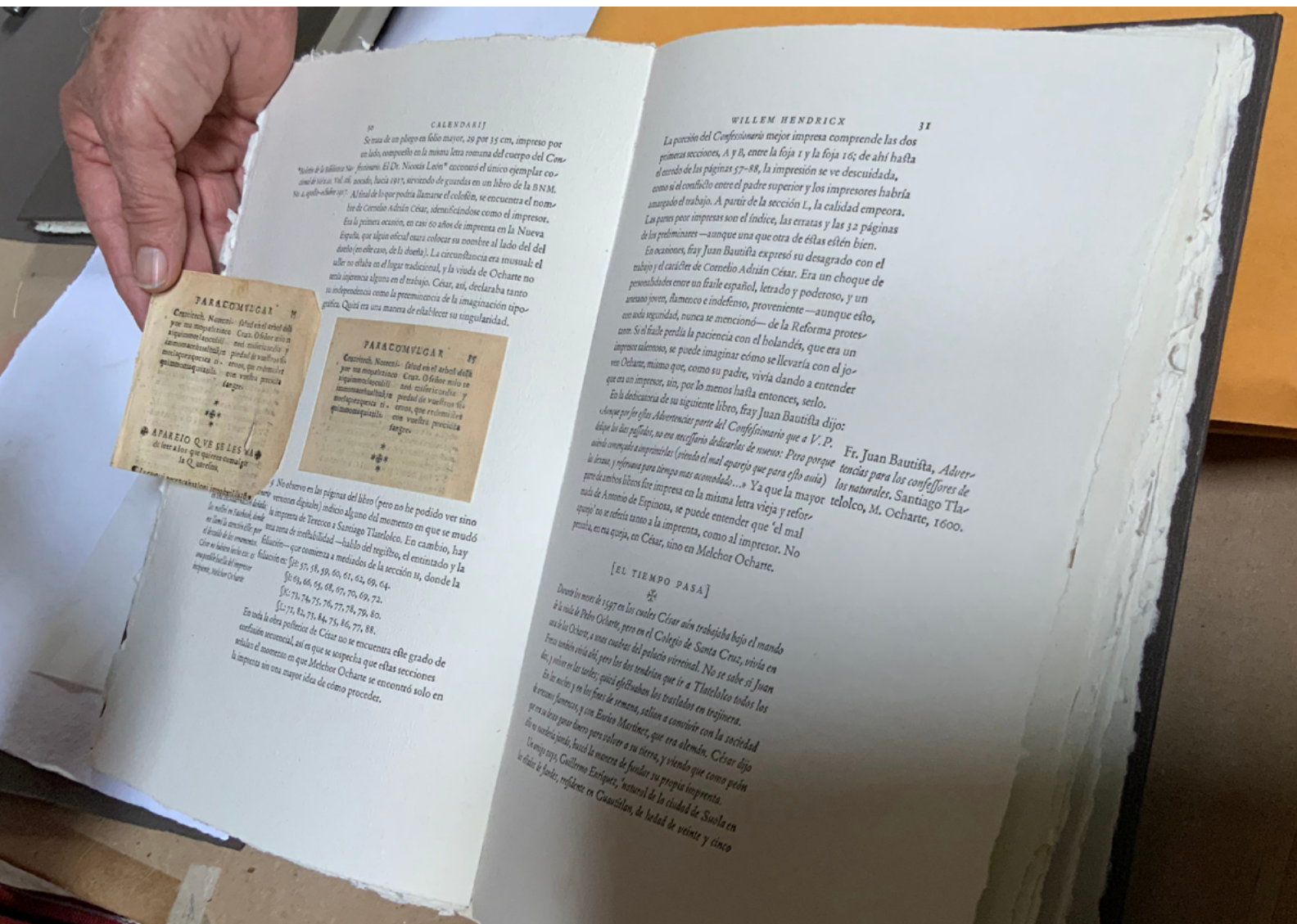

Figura 5.

Considerando que los diseñadores por su formación trabajan bajo ciertas reglas muy específicas difíciles de romper, finalmente esas reglas, generan trabajos donde se percibe rigidez y similitud entre un diseño editorial y otro. Asimismo, se expresó de la variedad de tipografías que existen actualmente, y los diseños tipográficos llamativos, donde en su mayoría, al momento de ser usados en la composición editorial generan problemas, por lo que considera que el diseñador actual, se enfoca mucho en la letra, es decir, en el diseño de la letra particularmente, y lo que interesa más es enfocarse en el texto y no en la letra como tal.

A pesar de toda su concepción sobre la computadora y el diseñador actual, cree en la

posibilidad de este mundo en cuanto al desarrollo tipográfico, sin dejar de mencionar, que “[...] con la existencia en el mundo de los Mac, Steve Jobs destruyó la tipografía en realidad” (Cadena, 2019). Una consideración muy sentida hacia su gremio, y respetada totalmente, considerando que toda esa experiencia de los hacedores de la tipografía tradicional de cierta manera se perdió en el tiempo, y tuvieron que migrar hacia otras actividades que no correspondían a su quehacer manual, sin embargo, en los últimos años en los círculos de la tipografía digital, se ha retomado en cierto modo el revival del *letter press*, considerándolo de manera coloquial como el *back to basics* del momento, y de esta manera implementarlo en los diseños contemporáneos.

3. CONCLUSIONES

En dicho sentido, la composición manual con *letter press* tiene una parte romántica en su conformación, es decir, cada elemento, uno a uno, va dando forma a un resultado final, de la misma manera que el libro-arte tipográfico, que en su conformación manual mayormente se construye desde el sentimiento genuino del autor como lo hace Pascoe en cada una de sus obras. En esencia es un hacedor de libros nato y continuamente está produciendo ediciones que no dejan de sorprender, actualmente, ha dado marcha a la edición de una serie de libros conmemorativos por los 500 años de la imprenta en México (Figura 5), iniciando con *La primera imprenta en Texcoco 1596-1597*, ejemplar en el que implementa en las páginas fragmentos de facsímil y grabados replicados mediante cliché, generando una propuesta editorial que evidencia la pureza de las composiciones en los inicios de la imprenta habitando las páginas de un nuevo libro.

Acto que se conecta intrínsecamente con la esencia del libro-arte, al brindarle una segunda oportunidad de vida a un libro ya existente, incluso, periclitado. De tal forma, que podemos aseverar con plena convicción que el *letter press* es un recurso prometedor y tenemos un campo abierto para trabajarlo desde la experimentación de formatos, disposición de los textos y libertad de contenido con la expectativa de obtener un resultado de calidez artesanal, abonando a la esencia propia de los Libros-Arte tipográficos contemporáneos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Cabildo, S. (2009). *La generación de poetas del Taller Martín Pescador*. En Pascoe, J. Comp. (2009). *Taller Martín Pescador 1999 – 2009*. ADABI.

Garrido, N. (2017). El método de James Spradley en la investigación cualitativa. *Enfermería: Cuidados Humanizados, Volumen 6*, 37 – 42. <https://revistas.ucu.edu.uy/index.php/enfermeriacuidadoshumanizados/article/view/1449/1491>

Cadena, S. (2019, 10, 20). *Entrevista a Juan Pascoe: la imprenta tradicional [Entrevista grabada en archivo]*. Hacienda Santa Rosa, Tacámbaro, Michoacán.

Grañén, M. I. (2009). *La pureza de la tipografía*. En Pascoe, J. Comp. (2009). *Taller Martín Pescador 1999 – 2009*. ADABI.