

al hilo del abecedario

HOMENAJE A RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA

Tania Quindós

12/12/2013 - 26/01/2014

Tipografía empleada: Rosario, de Héctor Gatti

Diseño y maquetación: Tania Quindós, 2013
taniaquindos@yahoo.com
<http://www.behance.net/taniaquindos>

al hito del abecedario
HOMENAJE A RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA

Tania Quindós

12/12/2013 - 26/01/2014

Katalogoan agertzen diren obra
guztien izenburuak Ramón Gómez
de la Sernaren gregueriak dira

Los títulos de todas las obras que aparecen
en este catálogo son greguerías escritas
por Ramón Gómez de la Serna

Al hilo del abecedario

Literatura beti izan da inspirazio iturri agorreztina, irudi misteriotsu eta erakargarri betea. Irakurri ahala, begiek disfrutatu egiten dute letren formekin, eta letrek, solidario, hitzak, esaldiak, paragrafoak sortzen dituzte, sormen perfektua. Alfabeto latinoan duela milaka urte sortu zirenetik eboluzionatu duten letra horiek, grekotik zetorren alfabeto latinoa, etruariar arragoan garatutako grekoa. Bidaiari, marinel, merkataria, filosofo, zientzialari eta belaunaldietan zeharko pertsona anonimo guztiek moldeatu dituzte letrek, hizkuntza, seriotasunez, umorez, garrantziarekin edo gabe, eta horiei esker, letrek milaka ideia eta irudi dakarzkigute gogora. Eta letra eta hitzen jolasean, Ramón Gómez de la Serna adimen bikainetik, sorkuntza literario laburrak, zorrotzak eta argiak ateratzen dira: gregueriak.

Erakusketa hau autoreari eginiko omenaldia da. «Abecedario de greguerías» aurkezten du, eta alfabetoko letrek, idazlearen esaldi desberdin bana interpretatzen dute, ustekabeko umorezko ideia-loturen, letra jolasen eta metafora bisualen bidez. Esperimentatze pertsonal hau, 2012ko maiatza eta 2013ko urtarrila bitartean eginda, brodatuaren teknikaren bidez, inspiratuta dago alfabetoko karaktereei erreferentzia egiten dieten greguerietan. Bilduma honek itxura koordinatua izan dezan, aurretik eskuz marraztuak izan diren pieza guztiak Valentina tipografiatik abiatzen dira, Pedro Arillak 2012an sortua.

«Abecedario de greguerías», «Relaciones tipográficas» proiektuarekin batera doa. 2013ko apirila eta ekaina bitartean egina, «El amor es algo así como bordar juntos» gregueria du abiapuntu, eta hori interpretatzeko modu guztiak. Lan honek hamaika pieza dauzka, “f” eta “i” letrak batzetik sortzen den glifotik jaiotzen direnak, “fi” lotura («Relaciones Tipográficas»). Pieza bakoitzak berriz interpretatzen du aipatutako gregueria pertsonok harremantzeko dugun moduaren analogia baten bidez (ironikoa, bat batekoa, sarkastikoa, sensuala...). Hamaika loturak koltxa-lan baten batu dira, eta bakoitza bere izenburuarekin, elkarriz konektatzen eta bizi dira.

«Al hilo del abecedario» erakusketak «Abecedario de greguerías», «Relaciones tipográficas» eta bere irudia ematen dute sei greguerietan oinarritutako lettering bilduma bat erakutsiko ditu. Hori guztia 2013ko abenduaren 12tik, osteguna, 2014ko urtarrilaren 26ra, Kultur Leioan.

Azkenik, garrantzitsua da eskerrak ematea erakusketa honetarako obrak egin bitartean, lagunek eta familiakoek emandako laguntzagatik. Bereziki, eskerrak José Antonio Azpilicuetari, gregueriak erakusteagatik, Daniel Tamayori, aholku onenengatik, Luisa Idoateri, hitzaurrea idazteagatik, eta Ana Lópezzi, bere adetasunagatik eta Kultur Leioan nire lana erakusteko aukeragatik.

Al hilo del abecedario

La literatura siempre ha sido una fuente inagotable de inspiración, una puerta abierta a la imaginación, poblada de misteriosas y atractivas imágenes. Durante la lectura, los ojos se recrean en las formas de las letras que solidarias van generando en perfecta creación las palabras, las frases, los párrafos. Esas letras, que han evolucionado desde su milenario origen en el abecedario latino, a su vez proveniente del griego forjado en el crisol etrusco. Son esos viajeros, marinos, comerciantes, filósofos, científicos y todas las generaciones de personas anónimas que han ido modelando las letras, el idioma, con seriedad, con humor, con trascendencia o sin ella, que hacen que todavía las letras nos inspiren una y miles de ideas e imágenes. Y en el juego con las letras y las palabras surgen de la genial mente de Ramón Gómez de la Serna, unas construcciones literarias breves, incisivas, agudas, ingeniosas: las greguerías.

Esta exposición desea ser un pequeño homenaje a este autor. Presenta «Abecedario de greguerías», un alfabeto donde cada una de las 27 letras interpreta una frase diferente del escritor, mediante asociaciones inesperadas de ideas en clave de humor, juegos de letras y metáforas visuales. Esta experimentación personal, desarrollada con la técnica del bordado entre mayo de 2012 y enero de 2013, está inspirada en aquellas greguerías que hacen referencia a los caracteres alfabéticos. Para que esta serie muestre un aspecto

coordinado formalmente, todas las piezas, que previamente han sido dibujadas a mano, parten de la tipografía Valentina, creada por Pedro Arilla en 2012.

«Abecedario de greguerías» está acompañado por el proyecto «Relaciones tipográficas». Realizado entre abril y junio de 2013, tiene como punto de partida la greguería «El amor es algo así como bordar juntos» y todas las maneras en que ésta puede interpretarse. Este trabajo consta de once piezas que nacen del glifo resultante de la unión de las letras f e i, o ligadura fi («Relaciones Tipográficas»). Cada pieza reinterpreta la greguería a través de una analogía (irónica, espontánea, sarcástica, sensual...) de la forma en que las personas nos relacionamos. Las once ligaduras se han unido en una “obra-colcha”, en la que, acompañadas de su correspondiente título, las piezas se conectan y conviven.

La exposición «Al hilo del abecedario» mostrará «Abecedario de greguerías», «Relaciones tipográficas» y una serie de *letterings* basados en seis greguerías que se ilustran a sí mismas, desde el próximo jueves 12 de diciembre de 2013 hasta el 26 de enero de 2014, en Kultur Leioa.

Por último es importante dar las gracias a todos aquellos profesores, amigos y familiares por el apoyo recibido durante el desarrollo de las obras para esta exposición. En especial, gracias a José Antonio Azpilicueta, por el valioso descubrimiento de las greguerías, a Daniel Tamayo, por sus acertados consejos, a Luisa Idoate, por su dedicación en la escritura del prólogo y a Ana López por su amabilidad y por la oportunidad de exponer en Kultur Leioa.

Letra onez

Luisa Idoate

Tania Quindós (Bilbo, 1986) hunkitu egiten da letrekin. Izugarri gustatzen zaizkio. “Zirraragarriak iruditzen zaizkit. Dena daukate. Letrekin lan egiten duzunean, hamaika motatako esperientziak daukazu”. Obsesio ere badira berarentzat, ondo eginak izan behar dutelako, perfektuak, eta hori ez da erraza. Batzuetan, “amesgaizto” izaten dira ere bai. Zoriontsu da letrak eraldatzen, Ramón Gómez de la Sernaren “gregueria” izenekoen mailara iritsi nahian. Baliabide horiei jarraituz, Letren Zirkuko poema bisual bihurtzen ditu. Barruko egiten ditu, ohikoak Harreman Tipografikoen koltxan, ‘El amor es algo así como bordar juntos’ greguerian oinarrituta dagoena. Berak bakarrik egiten du ‘Al hilo del abecedario’ erakusketan: alfabeto osoa errusiar brodatuan egina. Ex profesu ikasi zuen teknika hori, ikastaro baten, euskarriarekin. “Orratza ez da osorik sartzen, puntzoi antzeko bat erabiltzen dut, galtzerdiak konpontzeko erabiltzen denaren antzekoa. Lanak liluratzen nau testura eta akaberengatik. Horrela, tipografia pertsonalagoa eta hurbilagoa lortzen dut”.

Hiru multzoekin, omenaldia egiten dio Gómez de la Sernari. “Pero también a la tipografía”. Horretan, bere barnean galduta dagoen ‘Quo Vadis’-eko gizona irudikatzen du, eta harrিতuta, E batetik amildegian zintzilik dagoena. Sarkasmoa erabiltzen du D letrarekin, gogoraziz ez dagoela garaiera altuegietatik jauzi egiteko beharrik bidean damutzeko arriskua ekiditeko. Zeruari

helduta dauden izarrak brodatzen ditu, “sarez lan egiten dutelako”. L letraz ere gogoratzen da, aurrean duen letrari ostikoa ematen diola dirudi. N letra M-rekin jeloskor dagoela ez du ahazten, eta Ñ ere ez du aparte uzten. Jota mailu bilakatzen du. B letra inudea da, eta M-rekin berdin. D letrarekin, domeka guztiak desberdinak dira. Eta horrela, letra guztiakin.

Letrak erabiliz giza harremanak ere aztertzen ditu. Bertsioak eta ikuspegiak ematen ditu eta ate asko irekita utzi. Ironiaz mintzatzen da lokailu zalantzati eta lotura legalez. Ez zurekin ezta zu gabe ere horretaz hitz egiten du, lagun arriskutsuez. Eta umore ukitua ematen du haserre tipografikoarekin. Amodio platonikoa eta bikote bitxia aurrez aurre jartzen ditu. Ikusten ez duten puntu itsuak zalantzan jartzen ditu. Tango erritmoan ligatzen du eta galdetzen: “zu nor zara?”.

Irakurtzea inspirazio iturri mugagabea du. Quindósek Pablo Neruda, Juan Goytisolo eta Constantino Cavafisen poemekin esperimentatu du. Gómez de la Serna ezagutu zuen José Antonio Azpilicueta irakasleari esker. “Gregueriak aipatu zizkidan Masterra egiten ari nintzenean. Buruan geratzen zaizkizun gauza horietako bat izan zen. Bilatu nituen eta lanean jarri nintzen. Bere mendean erori naiz”. Aforismo garratz eta sintetiko horiek ustekabeak eta bitxiak iruditzen zaizkio. Desberdinak. Interesgarriak beti, bere moztasunean hainbeste esaten dutelako. Loturak egiten ditu euren bitartez, hitz jokoak eta metafora bisualak.

Tipografia osoa egitea gustatuko litzaioke, noizbait. “Ederra litzateke”. Momentuz, piktogramekin ikasten ari da. Letrak aldatzen ditu, eurekin esperimentatu. Bilatzen ari da. Aurrera egiten. Ez du letra gehiago

Con buena letra

Luisa Idoate

A Tania Quindós (Bilbao, 1986), le emocionan las letras. Le encantan. “Me parecen fascinantes. Lo tienen todo. Con ellas trabajas y experimentas de mil maneras”. También son su obsesión, porque tienen que estar bien hechas, ser perfectas. Y eso no es fácil. A veces, hasta se convierten en “pesadillas”. Es feliz transformándolas, emulando las greguerías de Ramón Gómez de la Serna. Siguiendo su estela, las convierte en los poemas visuales de Circo de Letras. Las vuelve íntimas y cotidianas en la colcha de Relaciones Tipográficas, basada en la greguería ‘El amor es algo así como bordar juntos’. Ella lo hace sola en ‘Al hilo del abecedario’: un alfabeto completo en bordado ruso. Aprendió la técnica ex profeso. Siguió un curso. Con bastidor. “La aguja no entra del todo, uso una especie de punzón como el de remallar medias. Me fascina ese trabajo por su textura y acabado. Así consigo una tipografía más personal y cercana”.

Con las tres series, homenajea a Gómez de la Serna. “Pero también a la tipografía”. En ellas representa al hombre perdido en sí mismo de ‘Quo Vadis’, y al extrañado que pende de una E sobre el vacío. Usa el sarcasmo con la D, recordando que no hay que tirarse desde demasiado alto para evitar el riesgo de arrepentirse en el camino. Borda las estrellas que se sujetan en el cielo, “porque trabajan con red”. Se acuerda de la L, que parece dar una patada a la letra que tiene

delante. No olvida que la N siempre envidia a la M; y que la Ñ dice adiós con su pañuelo a niños y ñoños. A la jota la convierte en martillo porque la jaqueca es la coquetería del dolor de cabeza. A la B, la disfraza de ama de cría; a la M, de nodriza. Con la D, recuerda que cada domingo es diferente; y con la G, deja que el gato se desperece.

Con sus letras también analiza las relaciones humanas. Da versiones y visiones, y deja abiertas muchas puertas. Las ironiza con la ligadura indecisa y las ataduras legales. Habla del contigo, ni sin ti; y de las amistades peligrosas. Y da un toque de humor con el cabreo tipográfico. Contrapone el amor platónico y la extraña pareja. Cuestiona los puntos ciegos que no ven. Liga a ritmo de tango y pregunta: “¿Y tú quién eres?”.

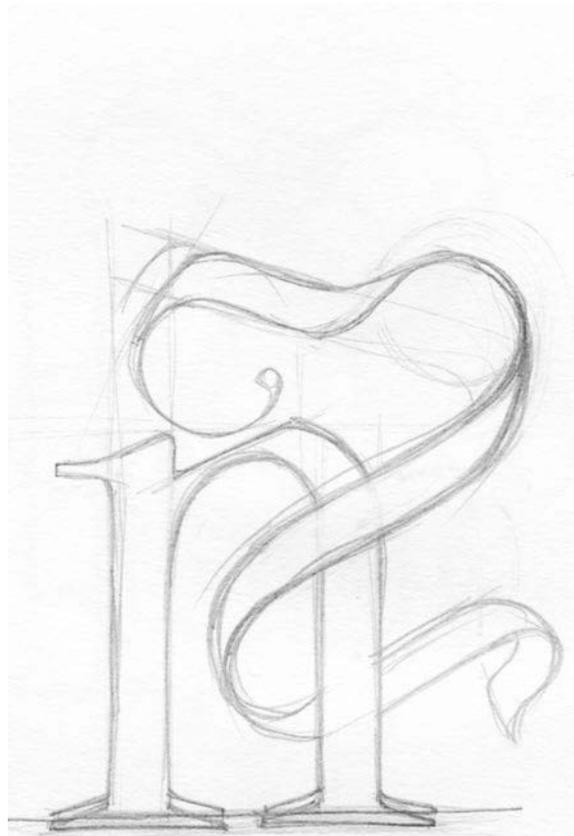
Leer le resulta una fuente de inspiración inagotable. Quindós ha experimentado con poemas de Pablo Neruda, Juan Goytisolo y Constantino Cavafis. Conoció a Gómez de la Serna gracias al profesor José Antonio Azpilicueta. “Me mencionó las greguerías cuando hacía el Máster. Y fue una de esas cosas que se te quedan en la cabeza. Luego las busqué y me puse con ellas. La verdad es que estoy enganchada a él”. Esos aforismos incisivos y sintéticos le resultan imprevistos y chocantes. Diferentes. Y siempre interesantes por decir tanto con tan poco. Con ellos hace asociaciones, juegos de palabras y metáforas visuales.

Quisiera hacer una tipografía completa. Algún día. “Sería maravilloso”. De momento aprende con los pictogramas. Modifica las letras; experimenta con ellas. Busca. Avanza. No bordará más letras. Quiere encontrar algo diferente. Distinto. Como los ‘lettering’

brodatuko. Zerbait aurkitu nahi du, desberdina. Diseinatzen dituen “lettering” horien antzeko zerbait, non urak mototsa askatzen duen bere jauzietan, mapek odol urdina duten eta zeru-maindiraren litsek zumeetan atsedean hartzen duten.

Oharrak hartzeko libreta darama beti, geroago muntatzen dituen ideiak apuntatzeko. Kaletik doa eta inguruan dauzkan errotuluei begiratzen die: onak, txarrak, baita txarrenak ere. Gauza bakoitzak badu bere tipografia, hori dio berak. Gauza bakoitzak badu bere lekua. “Irakurtzeko, bat behar duzu, garbia dena, arreta galarazten ez dizuna: arreta deitzeko, apainduago dauden beste batzuk behar dira”. Horrek ez dio edukiari erreparatzea galarazten: “Testuaren arabera, baina ezinezkoa da trazu edo lokailu horri ez begiratzea beti”. Tipografo denez, Andreu Baliusen lana interesatzen zaio. Zer da zailena? “Proiektu bat amaitzean, desberdina den zerbait bilatzea eta berriro bide beretik ez joatea”.

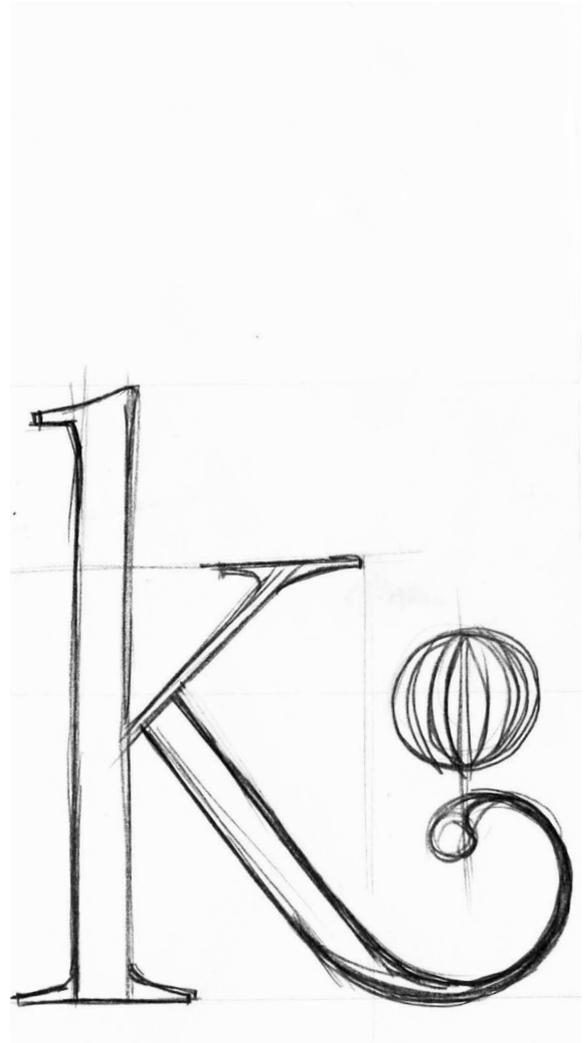
Gustura dago poesia bisuala lantzen. “Primerako esparrua da, eta umore apur bat ere sartzen diot, behar dugu-eta”. Zein gregueriarekin zatoz bat? Etorkizunaren ziurgabetasunagatik, gaur egun, honako hau hautatuko nuke: ‘Si vais a la felicidad, llevad sombrilla’. “Batez ere erre zaitezkeelako, ezta?”. Adagio horrek simboliza Tania Quindósen bilaketa sinbolizatzen du. Eta berak, errusiar mendi batek estalitako letren bidez irudikatzen du. Bizitza bezala. “Istorkioak kontatzea gustatzen zait, eta gero, nork berea atera dezala”. Eta letra onez egitea.

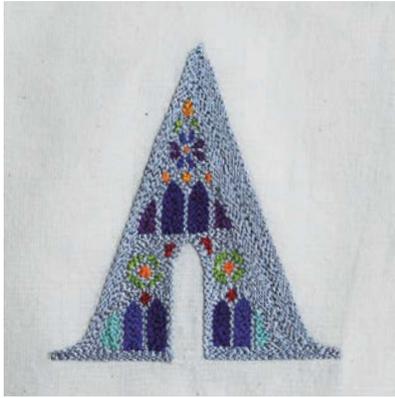
que diseña, donde el agua se suelta la melena en las cascadas, los mapas tienen sangre azul y los flecos del manto del cielo descansan en los sauces.

Lleva encima una libreta de notas para apuntar ideas que luego ensambla. Va por la calle mirando los rótulos que le salen al paso: los buenos, los malos e incluso los peores. Hay una tipografía para cada cosa, dice. Cada una tiene su lugar. “Para leer, necesitas una que sea clara y no te distraiga; para llamar la atención, se requieren otras más adornadas”. Eso no le impide atender al contenido: “Depende del texto de que se trate, aunque no puedes evitar fijarte siempre en ese trazo o esa ligadura”. Como tipógrafa, le interesa el trabajo de Andreu Balius. ¿Lo más difícil de todo esto? “Al terminar un proyecto, buscar algo diferente y no ir de nuevo por la misma vía”.

Se siente a gusto trabajando la poesía visual. “Es un campo estupefundo en el que introduzco un poco de humor, que también hace falta”. ¿Una greguería con la que se identifique? Por la incertidumbre del futuro, en este momento elegiría la que dice: ‘Si vais a la felicidad, llevad sombrilla’. “Más que nada porque te puedes quemar, ¿no?”. Ese adagio simboliza la búsqueda de Tania Quindós. Y ella lo representa con unas letras cubiertas por una montaña rusa. Como la vida. “Me gusta contar historias y que luego cada uno saque la suya propia”. Y hacerlo con buena letra.

Abecedario de greguerías

La A es la carpa del alfabeto

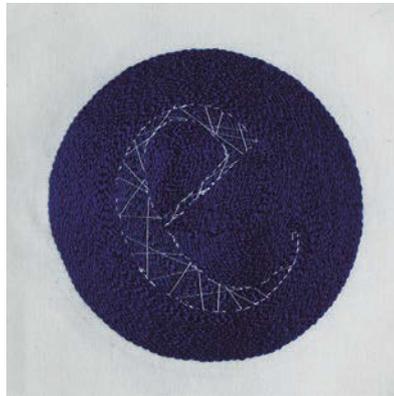
La B es el ama de cría del alfabeto

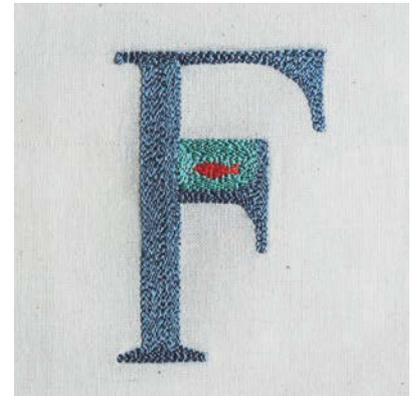
La G es la C que se ha dejado bigote y perilla

La D mayúscula de cada Domingo es siempre diferente

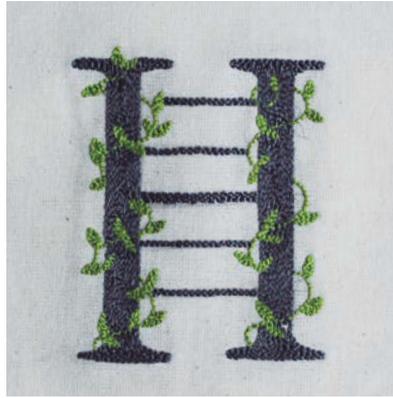
Las Estrellas trabajan con red. Por eso no se cae ninguna sobre nuestra cabeza

La F es el grifo del abecedario

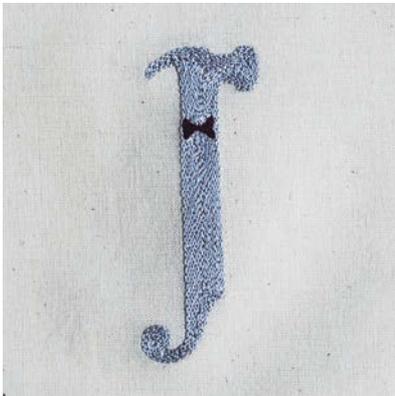
En el Gato se despreza la S

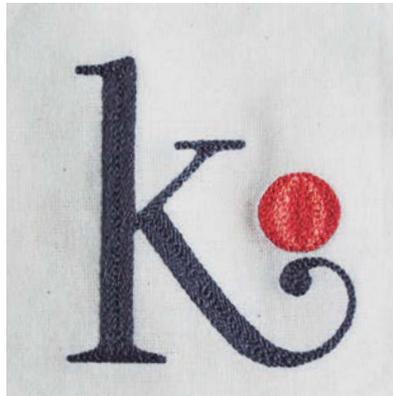
La H es la escalera del abecedario

*No sé por qué la I mayúscula
ha de quedarse sin punto*

*La Jaqueca es la coquetería
del dolor de cabeza*

La K es una letra con bastón

*La L parece largar un puntapié
a la letra que lleva al lado*

La Meceadora nació para ser nodriza

La M siempre se sentirá superior a la N

La ñ dice adiós con su pañuelo a los niños y a los ñños

Los bostezos son Oes que huyen

La q es la p que vuelve de paseo

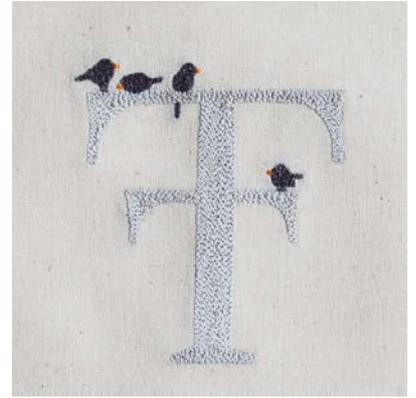
La q es la p que vuelve de paseo

El relámpago es la rúbrica nerviosa de Dios

La S es el anzuelo del abecedario

La T está pidiendo hilos de telégrafo

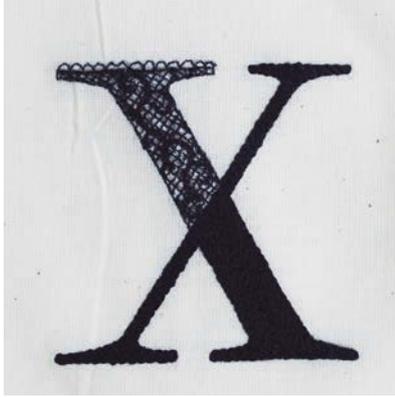
Pingüino es una palabra atacada por las moscas

Todas las Venus se parecen por detrás

La W es la M haciendo la plancha

La X es el corsé del alfabeto

*La Y es la copa de
champaña del alfabeto*

La Z es un siete que oye misa

*La A es la carpa
del alfabeto*

*La W es la M haciendo
la plancha*

Dos rombos

Ataduras legales

triste

recuerda

los peces

*La lluvia es triste porque nos recuerda
cuando fuimos peces*

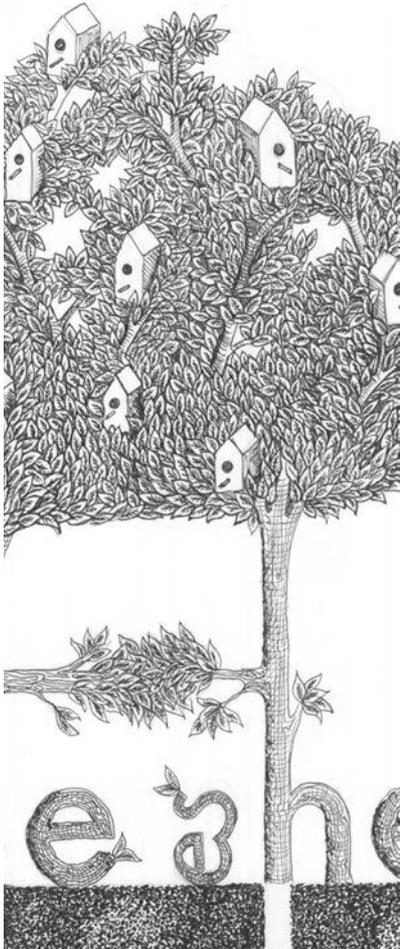
El agua se suelta el pelo en las cascadas

*El agua se suelta el pelo
en las cascadas*

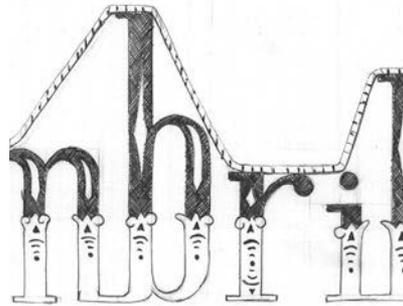
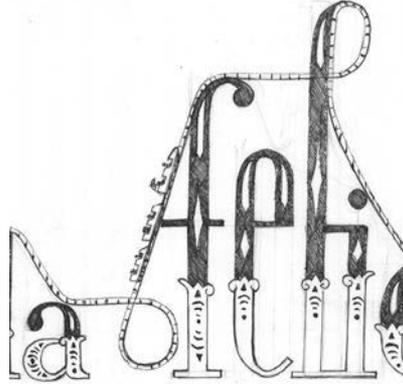

En los sauces están los flecos del manto del cielo

*En los sauces están los flecos
del manto del cielo*

La muerte es hereditaria

Si vais a la felicidad llevad sombrilla

Los mapas tienen venas de sangre azul

Jose Ramon Aketxe Plaza, 11
48940 LEIOA (Bizkaia)
94 607 25 70

www.kulturleioa.com

ERAKUSKETA ARETOA
12/12/2013 - 26/01/2014

Astelehenetik ostiralera, 10:00etatik
20:00etara. Larunbatak, igande eta
jaiegunak 11:00etatik 14:00etara eta
17:00etatik 20:00etara

SALA DE EXPOSICIONES
12/12/2013 - 26/01/2014

De lunes a viernes, 10:00 a 20:00 h.
Sábados, domingos y festivos, 11:00
a 14:00 horas y 17:00 a 20:00 h.