

Escuela
Nacional de
Artes
Plásticas

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE
MÉXICO

Escuela
Nacional de
Artes
Plásticas

LIPPA
GARA
FISMA

TESINA
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL

PRESENTA: LUIS JHESÚ OVIEDO ROMERO

DIRECTORA DE TESINA: LICENCIADA ALICIA PORTILLO VENEGAS

MÉXICO, D.F., 2009

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE
MÉXICO

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS

TIPOGRAFISMO

TESINA

Que para obtener el título de:

Licenciado en Diseño y Comunicación Visual

Presenta

Luis Jhesú Oviedo Romero

Director de Tesina: Licenciada Alicia Portillo Venegas

MÉXICO, D.F., 2009

GRACIAS

GRACIAS

GRACIAS

GRACIAS

GRACIAS

GRACIAS

GRACIAS

GRACIAS

Índice

Antecedentes
de letra
+
Diseño

Contraste

Fotografía

Color

Conclusiones

Fichas técnicas
cronológicas

57

Bibliografía

70

Introducción

El objetivo de este estudio es conocer y desarrollar el tema Tipografismo. Creando imágenes basadas en las letras, usando a la letra como elemento formal expresivo para utilizarlo como herramienta y conocimiento en el diseño y comunicación visual.

Con la tipografía el diseñador debe reforzar el mensaje que está transmitiendo de un modo adecuado y elocuente referente al tema y plasticidad de la obra ya que la letra es una imagen que además de comunicar ideas y sentimientos textualmente, lo hace por medio de su forma.

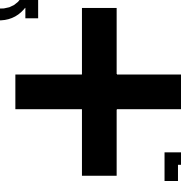
Propongo entender por abecedario al conjunto de signos gráficos -las letras- como elementos visuales que representan sonidos específicos de un lenguaje en particular. Las letras son dibujadas con la expresividad del dibujo en suma con la fotografía, integrando estos dos recursos se busca una mayor expresividad visual. Logrando una obra gráfica, el tipografismo.

Elegí dos aplicaciones visuales: la filatelia y archivo digital para la presentación de la obra gráfica del proyecto, por el uso y difusión que ambos permiten.

Antecedentes

de letra

Diseño

La letra expresiva se encuentra desde tiempos muy remotos en la historia del diseño.

Los manuscritos de la Edad Media inventaron la letra capitular de carácter muy ilustrativo dando un aspecto estético de forma consciente a la letra porque se conforma en la página como un foco visual que proporciona énfasis, apoyada en los valores artísticos y simbólicos de lo escrito. Se utilizó para la primera letra de los nombres propios, así como inicios de texto o equivalente a punto y aparte y, cuando hacía falta enfatizar algo; coloreadas y adornadas era cuando alcanzaban su mayor grado de elaboración, destacando así el principio del párrafo. Los primeros impresores renacentistas imitaron a los calígrafos e iluminadores en el uso de capitulares y otros detalles de su trabajo.

De este modo los grabadores empezaron a elaborar sus propios diseños tipográficos con carácter nacional. Ornamentos florales, animales grotescos, rostros humanos o figuras completas eran unos ejemplos de cómo la letra impresa comenzó a adquirir expresividad. Las letras acompañadas de motivos plásticos y ornamentales se desarrollaron rápidamente.

“Los copistas medievales habían iluminado las letras capitulares en sus manuscritos, hasta los tipógrafos que habían creado con frecuencia unas letras de gran tamaño e intrincada decoración a fin de proporcionar color y contraste en el texto.”

Kane, John, *Manual de tipografía*, Editorial Gustavo Gili, Barcelona 2005.

Frutiger expone que las características propias de cada época, la elección de las herramientas y los materiales disponibles influyen en la evolución de la expresión plástica y en los estilos consiguientes del diseño de letras*. Esto enriquece el nivel de gráfica que se produce en distintas épocas, dando así una extensa variedad de diferentes dibujos de letras y tipografismos.

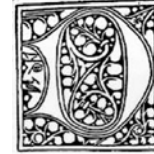

*Sesma, Manuel, *Tipografismo*, Editorial Gustavo Gili, Barcelona 2004.

Con el paso del tiempo la letra ha sufrido numerosos cambios de forma y estéticos, esto es gracias a la evolución humana, los diferentes contextos sociales; las actitudes sociales, culturales y políticas traen como resultado una manifestación visual en la tipografía.

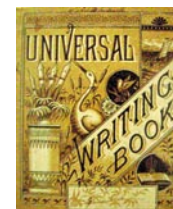
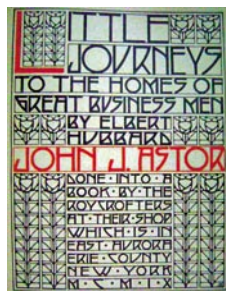
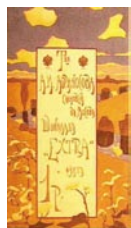
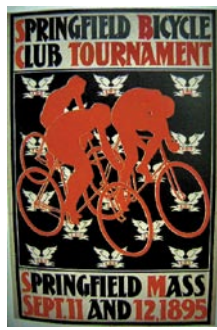
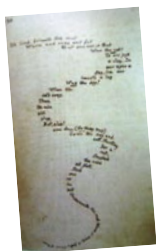

La letra ha estado presente en diferentes sucesos que marcaron la historia; revoluciones, guerras mundiales y movimientos artísticos que impactaron socialmente a la humanidad. Debido a la potencialidad expresiva que poseen, es un modelo vivo de comunicación contemporánea.

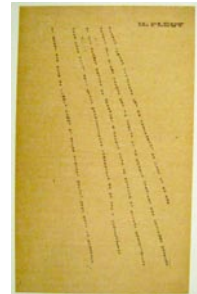
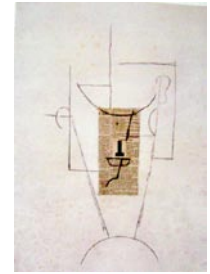

Durante los últimos años del siglo XIX, la letra retomó fuerza gráfica gracias al cartel publicitario que alcanzó un punto culminante en la década de 1890. El liderazgo en este campo lo protagonizó el cartelismo artístico francés, que tuvo un papel especialmente importante en la propagación de las ideas del Art Nouveau y el postimpresionismo. La litografía fue una herramienta de suma importancia en este tema ya que en una imagen litográfica, las letras son únicas y precisaban dibujarse (o copiarse) para cada uso. En lugar de requerir texto e ilustración, el litógrafo podía reproducir la imagen <única> dibujada, combinando texto e imagen en acertadas disposiciones formales y de color.

Alrededor de 1900, empezaron a surgir reacciones radicales e intelectuales, propuestas de cambio que cuestionaban los valores de la sociedad moderna, unido a los avances fundamentales en las técnicas de impresión.

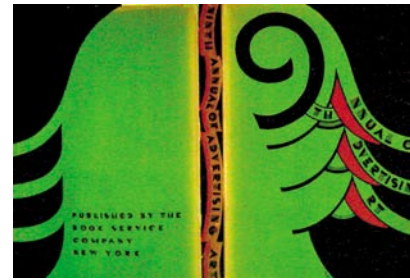
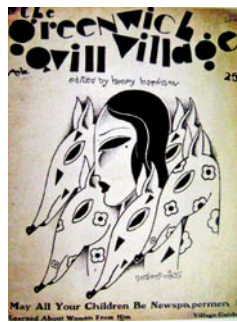
Estos movimientos generaron distintas vanguardias artísticas como el futurismo, el dadaísmo, el constructivismo y por supuesto la escuela en la rama de diseño, la Bauhaus. Se empezó a utilizar la letra como un elemento estético integrando de forma consciente la letra en las composiciones gráficas, e introduciendo en la obra el sentido de impresión popular así como la abstracción de la comunicación de la letra. Desde estas vanguardias observamos una integración de la letra con el fondo, como no se veía desde la Edad Media.

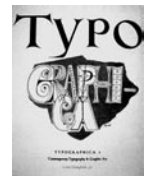
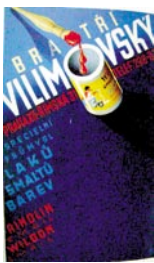

El espacio, el color, el cuerpo contrastado de los caracteres, el fotomontaje y el collage fueron considerados recursos importantes para generar los diseños. Los artistas gráficos afines a esta sensibilidad combinaban los nuevos planteamientos del cubismo y el post-cubismo con las soluciones ilustrativas del art nouveau.

El art déco se extendió rápidamente al campo de la comunicación publicitaria a finales de los años 20 y principios de los 30.

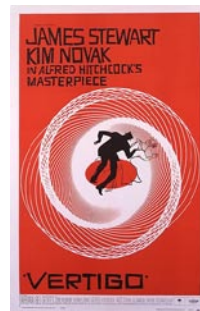

En 1940, una vez más el desarrollo tipográfico se vio afectado por la Segunda Guerra Mundial donde hubo restricción de fuentes tipográficas. En este periodo gracias a la migración de los diseñadores europeos hacia Estados Unidos, como consecuencia de este acontecimiento, los avances del mundo occidental empezaron a acostumbrarse a ver el mundo a través de la cámara, antes que la letra impresa, y la expresión oral directa. La industria del cine creció aplicando nuevas ideas para la aplicación de la letra, estos diseñadores tuvieron que esmerarse para generar nuevos retos para la obtención de rótulos expresivos, usando la letra nuevamente como una imagen, como se hiciera durante 1800 o incluso en la Edad Media.

Algunos diseñadores de esta época contribuyeron a la propagación de nuevas ideas en la fusión de la letra con la imagen. Incluso combinaban la tipografía con ideas de diseño industrial y exposición de productos.

Durante la década de 1950 la técnica de fotocomposición superó su fase experimental y comenzaba su producción formal. Los títulos de las películas tenían ya una imagen como título por la excelente integración de los recursos gráficos.

El

rápido
crecimiento

de la cultura juvenil
en los 60, la cultura del
consumo al igual que los avances

en la televisión, tuvo un reflejo de
inmediato sobre la manera de comunicar.

En Estados Unidos, el Pop Art surgió a partir del dominio de la abstracción, o como una reacción contra ella. Los artistas de esa época utilizaban en sus obras elementos extraídos de la cultura urbana y el grafismo popular transformados en obra pictórica. Había una relación cada vez más estrecha entre la letra, composición y fotografía expresada mediante un mesurado juego entre elementos que algunas veces se obtenía cortando la letra o la fotografía, o fusionándolos.

Hacia mediados y finales de la década de 1960 se reavivó una especie de caligrafía con extrañas y psicodélicas distorsiones logradas con la ayuda del dibujo directo y el aerógrafo.

Las

revistas

underground

y otras expresiones

de propuesta así como

los carteles artísticos para los

conciertos eran casi ilegibles pero de

gran impacto visual. En los años 1970 la

creación del estilo **new wave** fue otro tipo de reacción

y rechazo social, fue protagonizado por el grafismo

asociado a la eclosión del movimiento **punk** en Inglaterra. Los

diseñadores de estos años se aferraban a la idea de que su medio

tenía que ver más con la emoción en la comunicación que con

la razón.

El constante desarrollo de sistemas informáticos

gráficos cada vez más avanzados durante la

década de 1980, impulsó la incorpora-

ción de nuevas técnicas y cualidades

del grafismo televisivo, como

diferentes movimientos de

la imagen, integrando

efectos gráficos y de

acción viva.

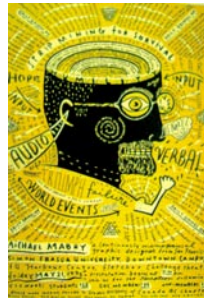
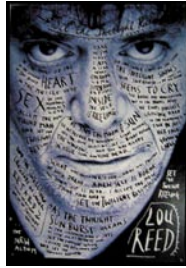
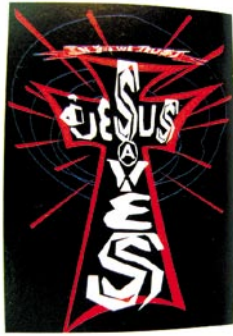
La proliferación de diseños de letras en la actualidad es muy accesible, debido a que la tecnología en este momento posibilita diseñar su propio tipo de letra.

El hombre creó una revolución en las letras, de acuerdo a sus necesidades de expresión a la par de su contexto sociocultural.

A lo largo de la historia podemos observar que la letra ha estado presente integrándola y explotando su nivel de comunicación formal, sin embargo el estar conciente de su forma y del acomodo en el plano ha sido por excelencia una buena forma de comunicar.

De esta manera, considero que la letra es tanto un elemento formal como expresivo, no tiene que ser un elemento transparente al momento de diseñar, ya que es uno de los recursos esenciales, al cual se le puede otorgar un carácter no solo por su forma, si no por la manera de su uso, y adaptarla a un entorno físico, social o gráfico.

LUZ MARIA AGUILAR - JOAQUIN CORDERO

OLIVIA MICHEL - MAGDA GUZMAN

SARA GUASH - YOLANDA MERIDA

VIRGINIA MANZANO

BERTA CERVERA

MANICOMIO

Es claro que la letra enfatiza el potencial visual de la escritura y las características del texto; las posibilidades simbólicas, asociativas y expresivas de la tipografía pueden afirmar o debilitar el contenido del texto y diseño.

Sabemos que la tipografía posee un componente estético innegable, al ser utilizada con fines puramente funcionales.

En el diseño gráfico contemporáneo se ha alcanzado ese punto en el que, en muchos proyectos se impone la función de la letra desde su vertiente expresiva y su capacidad de comunicación formal como lenguaje plástico autónomo de la tipografía, antes que su valor fonético y perfecta legibilidad.

¿es el sexo
causa de la
locura ... ?

Una pregunta
Angustiosa que
Ud. mismo debe
Hacerse:
HE ESTADO AL
BORDE DE LA
LOCURA ... ?

Felix Beltrán en su libro *Letrografía* dice que toda letra es una estructura, entiéndase por tal, la imagen compuesta por varias partes interrelacionadas. Desde pequeños se nos enseña a trazar la letra siendo una imagen para nosotros, un modelo el cual tenemos que memorizar para saber y dar a entender qué queremos decir, con un estilo propio empezando por el contexto social en el cual se aprende hasta el diferente trazo y manera de escribir de cada persona.

Tipo-grafismo. Tipo (molde o letra). Grafismo (*graphein*), trazo. El trazo de la letra. Teniendo en cuenta que el trazo es un dibujo, se conoce por dibujo a la impresión gráfica que se realiza manualmente sobre una superficie. El dibujo como una actividad libre se utiliza como medio para conocer, expresar y comunicar las experiencias que se tienen con el mundo circundante. Es pues, el resultado de una reflexión visual a partir de un objeto, fenómeno o estímulo cualquiera, para interpretar y reconstruir la imagen gráfica.

Manuel Sesma define el Tipografismo como el análisis del carácter y la expresividad icónica de la letra. Lo expresivo lo atribuyo al trazo con el cual es dibujada la letra; lo manifiesto gracias al estudio de la teoría de la Gestalt acerca de la expresividad artística.

“La letra es un signo y también una imagen porque son portadoras de una carga expresiva, estética y cultural que está profundamente relacionada con todos los factores que intervienen en un mensaje visual.”

Sesma, Manuel, *Tipografismo*, Editorial Gustavo Gili, Barcelona 2004.

Esta teoría se enfoca al estudio del arte desde el punto de vista de la percepción. En la teoría gestaltista de la expresión, Theodor Lipps establece que el observador es capaz de impregnar a un objeto inanimado de sus propias emociones y dotarlo así de expresión. Esto quiere decir que la sensación y emoción no se simbolizan, sino que se presentan en forma. Generando una expresión en el trazo de la letra. Es importante esta teoría para poder relacionarlos con el uso de la letra con el fin de una expresividad plástica.

Para Barthes la escritura es arte desde el momento en que es manifestación de la mano de su autor. Las formas de las letras, al estar ligadas a la fisicidad, hablan más de la pasión y el deseo con que están trazados sus palos y sus curvas que del instrumento de comunicación.

Op cit. p. 58

“Drotmont, define el tipografismo, como un juego caligráfico basado en la tipografía, sin perseguir ningún objeto concreto.”

Op cit. p. 22

Para Teal Triggs, la tipografía expresiva o tipografismo, fundamentalmente es la de aportar una visión plástica expresiva, emocional, sintética... basándose en la forma de las letras.

Op cit. p. 22

En resumen, para poder entender el tema de tipografismo es importante verlo desde un punto donde a la letra se le quita su función lingüística y solo se expresa su forma. Partiendo de estas definiciones escogí este tema por la libertad creativa que implica, la apertura hacia las distintas formas expresivas con que se pueden dibujar los caracteres alfabéticos. Así, realicé un abecedario con la intención de diseñar las letras desde una vertiente plástica expresivamente visual, antes que lingüísticas y funcionales.

El tipografismo resultó un tema muy atractivo, libre y experimental muy satisfactorio por los resultados que obtuve gracias a los trazos del bolígrafo que cargué de emoción, euforia, felicidad, energía, etc. Logrando con el dibujo una vía de expresión de las emociones en las que atravesaba al momento de dibujar las letras. En mi trabajo sumo dos recursos gráficos: tipografismo y la fotografía.

Al aplicar atributos formales e informales del diseño genero una gráfica donde los elementos del fondo interactúen y se relacionen con los tipografismos logrando armonía en cada una de las 30 composiciones. Así, las letras atenúan su carácter meramente representativo de palabras y empiezan a ser diseños propios con carácter y personalidad. Partiendo de una actividad tan rica como es el dibujo y la fotografía consigo una gráfica llena de colores, texturas, y movimiento.

Aires Nacionales Mexicanos

*Potpourri sobre Sonecitos populares y Aires nacionales,
arreglado para piano y dedicado respetuosamente
al SEÑOR GENERAL PORFIRIO DIAZ
Presidente de la República Mexicana*

Miguel A. Toledano
*Director de la Música
de Ingenieros*

Oj. 558.

Propiedad de los Editores para todos los Países.

Depositado conforme a la Ley.

Gran Repertorio de Música y Almacén de Instrumentos.

A. WAGNER Y LEVIEN SUCS.

1ª Calle de Capuchinas 26.—MEXICO.—Apartado núm. 252.

PUEBLA. GUADALAJARA. MONTERREY.

Leipzig, Friedrich Hofmeister.

Propuesta Gráfica

Debemos tener presente que este trabajo tiene una parte en el lado artístico y otro del diseño, ya que su significación proviene de su vertiente estética más que de su función contenedora. Esto quiere decir que no estoy haciendo una fuente tipográfica, solo estoy usando a la letra como tema de mi obra gráfica. Esto es el resultado de sumar diferentes elementos del diseño como el color, textura, fotografía, por mencionar algunos elementos, los cuales producen una expresión más creativa.

Dibujé las 27 letras latinas mayúsculas utilizadas en español, más 3 dígrafos, proporcionándole un carácter expresivo plástico a cada una de las letras (tipografismo) con la intención de integrarlas a diferentes estructuras que poseen los diseños de las plantas y frutas; creando así una relación entre la letra y el fondo para cada tipografismo.

Con las diferentes composiciones espontáneas, la integración de figura y fondo, exploro el espacio de la fotografía de una manera experimental y pictóricamente teniendo un enfoque rápido y flexible al diseñar.

La integración de figura y fondo se sustentó con el empleo de la técnica artística **collage** como sistema de ordenación. Esta técnica consiste en ensamblar elementos diversos en un todo unificado.

Las diferentes composiciones espontáneas y el **collage** como sistema de ordenación; los resultados que obtuve debido a su inmediatez y franqueza fueron la obtención de estructuras no convencionales, esenciales en mi proyecto para crear diferentes y atractivas soluciones visuales.

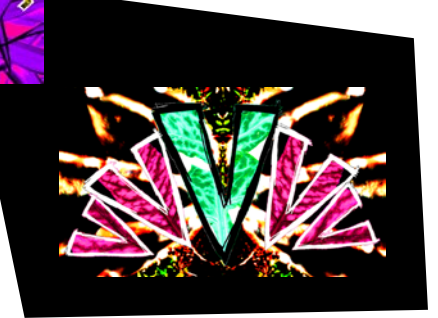
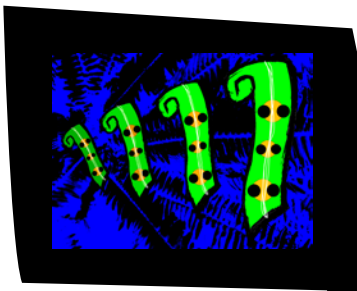
Para la realización de los tipografismos tomé dos elementos gráficos: el dibujo de la letra y la fotografía, organizándolos de manera que se integraran, teniendo en cuenta la forma de la letra y los diferentes diseños de la fotografía obteniendo un diseño de gran vigor y elocuencia, guiado por los diferentes criterios de composiciones formales e informales de Wucius Wong, así como algunas Técnicas Visuales que elegí de D. A. Dondis, como herramientas de integración visual y gráfica logrando que constituyan un todo armónico y expresivo.

Composiciones Formales

Traslación o cambio de posición

Rotación o cambio de dirección

Reflexión o creación de una imagen reflejada de la forma.

Composiciones Informales

Gravedad: la gravedad, denominada también fuerza gravitatoria, fuerza de gravedad, interacción gravitatoria o gravitación, es la fuerza de atracción que experimentan entre sí los objetos con masa.

Contraste: diferencias visuales, características de forma y color.

Ritmo: flujo de movimiento controlado o medido, sonoro o visual, generalmente producido por una ordenación de elementos diferentes del medio en cuestión.

Centro de interés o de máxima concentración de fuerzas rítmicas.

Contraste

“...el contraste es una poderosa herramienta de expresión, el medio para intensificar el significado y, por lo tanto para simplificar la información.”

Dondis, D.A., *La sintaxis de la Imagen introducción al alfabeto visual*, Editorial Gustavo Gili 10ª. Edición 1992.

Con el contraste en el plano, color y forma en composición obtuve tensiones, equilibrios y coherencia rítmica consiguiendo una excelente herramienta para intensificar al tipografismo y producir formulaciones visuales con intenciones más vitales en su carácter visual obteniendo mayor impacto y dinamismo en el proyecto.

“Las técnicas de la expresión visual, dominadas por el contraste, son los medios esenciales con que cuenta el diseñador para ensayar las opciones disponibles con respecto a la expresión compositiva cuyo fin es lograr una solución visual lo más fuerte posible para expresar el contenido.”

Op cit.

Equilibrio / Inestabilidad

El equilibrio es una estrategia de diseño en la que hay un centro de gravedad a medio camino entre dos pesos. La inestabilidad es la ausencia del equilibrio.

Simetría / Asimetría

Equilibrio axial indica la posición que ocupan las partes entre sí, la armonía de ciertas constantes de los elementos que constituyen un conjunto. Haciendo uso de la simetría homeométrica, los tipografismos son semejantes entre sí, pero hay una variación en su tamaño. De manera tal que el tipografismo se modifica con respecto al siguiente en tamaño, posición o situación.

Predictibilidad / Espontaneidad

La predictibilidad como técnica visual, sugiere un orden o plan muy convencional. Sea a través de la experiencia, de la observación o de la razón. La espontaneidad, se caracteriza por una falta aparente de plan. Es una técnica de gran carga emotiva, impulsiva y desbordante.

Profusión

La profusión la utilicé como una técnica visualmente enriquecedora mediante la ornamentación que va asociada al poder y la riqueza de elementos.

Dibujo

Utilicé el dibujo como medio para dar expresión a las letras del abecedario. El dibujo es una forma de expresión visual a través de imágenes, es una de las mayores formas de las artes visuales. En él se utilizan varios materiales para representar algo (ideo o concepto) en un medio bidimensional o tridimensional. En mi caso utilizo el bolígrafo para la realización de los tipografismos. Más que una técnica gráfica basada en el uso de la línea, el dibujo es la expresión de una imagen que se hace en forma manual. El dibujo es generalmente exploratorio, con énfasis principal en la observación, solución de problemas y composición. Consideré importante este tema debido a la potencialidad gráfica que produce. La calidad en la gráfica se caracteriza por tener un trazo expresivo.

“Entre los diferentes medios visuales y de expresión gráfica conocidos; éste es el más común y difundido y de las diversas artes, la más viva y dinámica, porque habla a todos en un lenguaje del momento.”

Arnold Eugene, *Técnicas de la ilustración*,
L.E.D.A. Las Ediciones de Arte, España, 1982.

“Se conoce por dibujo a la impresión gráfica que se realiza manualmente sobre una superficie.

El dibujo se utiliza como medio para conocer, expresar y comunicar las experiencias que se tienen con el mundo circundante.”

Puente, Rosa, *Dibujo y educación visual*,
Editorial Gustavo Gili, 2ª Edición, México, 1989.

Fotografía

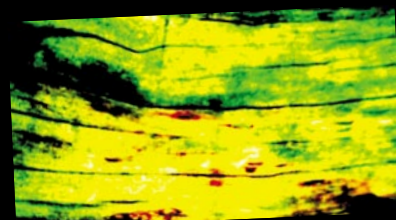
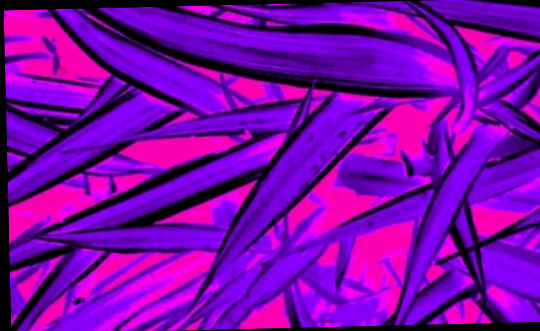
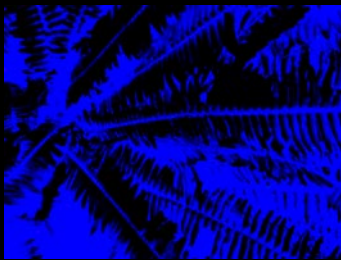
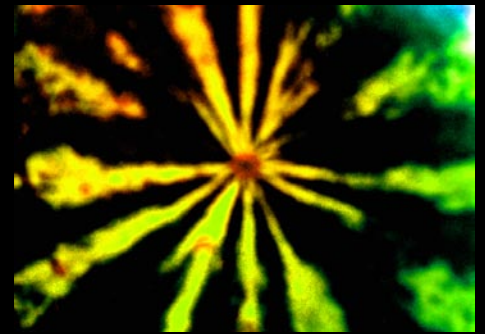
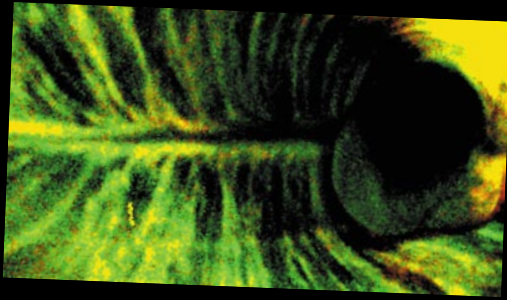
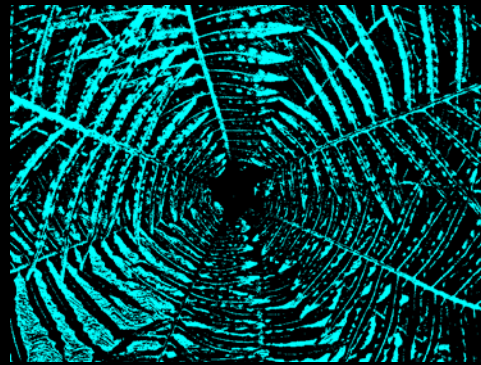
Utilicé la fotografía como medio técnico por la reproducción de imágenes fieles, mostrando aspectos del mundo visual que de esta manera se enfatizan en su percepción en nuestro entorno. El encuadre con el cual fueron tomadas las fotos es horizontal para abarcar mayor campo visual.

Mi propósito con la fotografía es crear una relación visual entre figura – fondo, gracias a los diseños y formas estilizadas y geométricas obtenidas de flores y plantas. Obtengo con la fotografía diseños que generan ritmos y atmósferas. Entiéndase como ritmo al movimiento o velocidad sugeridos, similares a desarrollos melódicos en la música que se genera mediante la manipulación de las direcciones de los elementos y del espacio entre ellos. Creando así atmósferas ágiles. Se escogieron diferentes imágenes para obtener una óptima integración con la letra.

“Al igual que el tacto ante las superficies, ante imágenes complejas el ojo recorre, selecciona y desglosa el conjunto en datos informativos elementales y relevantes, que recomponen luego por síntesis.”

Gubert, Roman, *La mirada opulenta*, Editorial Gustavo Gili, Barcelona 1987.

Gracias a las diferentes formas de los fondos en la fotografía, empleo la terminología de la Gestalt. Dice que los estudios sobre movimientos oculares coinciden con las exploraciones electrofisiológicas del cerebro en indicar que los ángulos y las curvas pronunciadas de un dibujo o fotografía (es decir las rupturas bruscas de dirección) son los rasgos más altamente informativos de las formas o de mayor pregnancia. Dando como resultado mayor interés y atracción visual.

magare
com

hitianci@h

Color

El uso del color es importante en la comunicación. El color se encuentra en los diferentes sistemas culturales cuyas características varían, así como tienen límites y alcances distintos, producto de la elaboración simbólica.

“...la armonía de color queda óptimamente descrita como combinaciones de color afortunadas, que halagan la vista mediante la utilización de colores análogos o la excitan mediante contrastes. ”

Wong, Wucius, *Principios del diseño en color*, Editorial Gustavo Gili, 2ª edición México 1990.

El color es un elemento notable en mi proyecto debido a que crece el vigor expresivo y resalta los atributos visuales de las imágenes ya que constituye una fuerte carga de expresión en las 30 imágenes. Los colores cromáticos se refieren al espectro que puede observarse en el arcoiris. Wucius Wong describe el color cromático con tres valores. El tono es el atributo que permite identificar los colores. El valor se refiere al grado de claridad o de oscuridad de un color. Y la intensidad indica la pureza de un color. Una vez que agrupé los tipografismos en el plano, trabajo con una paleta de colores puros (mayor intensidad), generando mayor impacto usando cuatro de los siete diferentes contrastes que establece Johannes Itten y que enumero en seguida:

1. **Contraste del color en sí mismo:** Se representa al emplear cualquier color puro y luminoso; para representar este contraste necesitamos por lo menos 3 colores netamente diferenciados.

2. **Contraste caliente – frío:** para este contraste se divide el círculo del color en tonalidades calientes (amarillo, rojo y naranja) y frías (violado, azul y verde). El contraste de temperatura se puede aplicar entre los mismos colores fríos o calientes.

3. **Contraste de los complementarios:** Los tonos diametralmente opuestos en el círculo de color se denominan tonos complementarios. Consiste en que ambos se oponen entre sí y exigen su presencia reciproca. Cuando estos colores se combinan como pigmento, se destruyen produciendo un color gris.

4. **Contraste cuantitativo:** un contraste de proporciones de 2 o 3 manchas de colores.

5. Contraste claro – oscuro: blanco_ escala de grises _ negro

6. Contraste simultáneo: Se produce en un color dado el ojo exige simultáneamente el color complementario de este.

7. Contraste cualitativo: Es la oposición entre un color saturado, luminoso y otro color apagado y sin resplandor.

El arte del color, de Johannes Itten,
Editorial Limusa, México 1994.

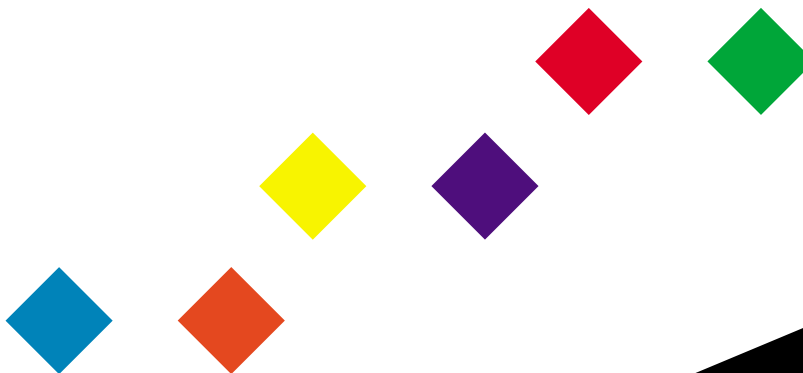
“El ojo siempre exige, para un color dado, el color complementario debido a una voluntad universal de equilibrio y de afirmación individual.”

Op Cit.

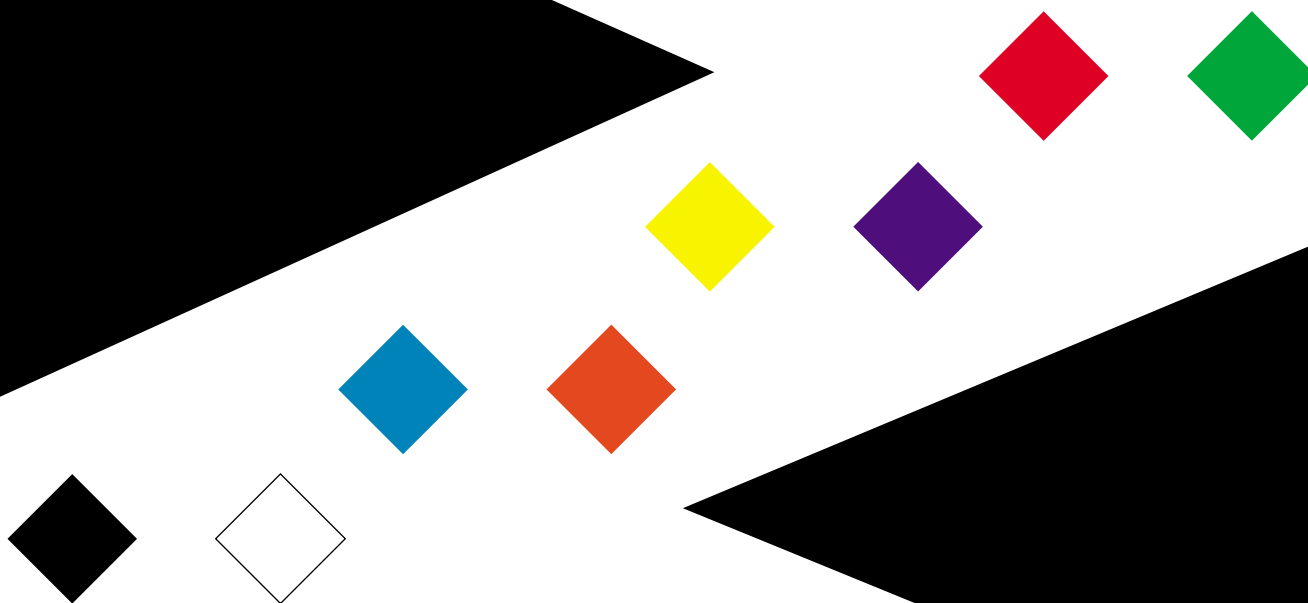
“Cuando domina un color, se consigue un efecto expresivo.

El tema, sentido artístico o el gusto personal son los que deciden lo cuantitativo que se debe utilizar en una composición expresiva.”

Op Cit.

En la historia y en la actualidad vemos que el color ha llegado a tener una lectura visual contundente, donde el color es señalamiento indicativo de rutas, sitios, marcas, etc. Ejemplo claro son las diferentes rutas de nuestro transporte público, metro. Es por esto que para la composición sugiero colores análogos y complementarios con mayor presencia porque muestran el mayor contraste de tono creando así una expresión mediante el color.

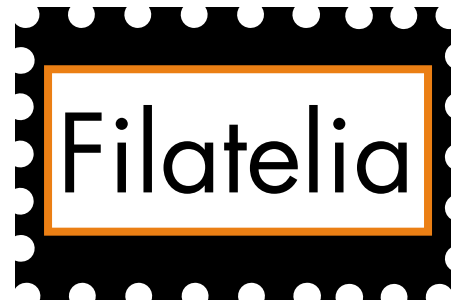
“México es un país pródigo en color, que éste abunda intensamente en las formas cromáticas de su lenguaje, es algo que se descubre y está presente desde su remota historia.”

Ferrer, Eulalio, *Lenguajes del color*, Fondo de Cultura Económica, México 1999.

Aplicación Visual

archivo digital

Origen de la filatelia

El origen de la filatelia se sitúa en la Gran Bretaña cuando el inglés Rowland Hill ideó emitir etiquetas con el fin de recaudar impuestos y se emitieron las primeras estampillas postales el 6 de mayo de 1840, cuando el inglés Rowland Hill ideó emitir etiquetas con el fin de recaudar impuestos.

El primer sello fue el penique color negro (***penny black***) que tenía la imagen de la reina Victoria, porque en Inglaterra se sentó la base que todas las estampillas llevarían el retrato de un soberano británico.

Posteriormente, el 8 de mayo de ese mismo año, se lanzó el "sello azul" (***penny blue***) también con la imagen de la reina. Desde ese momento se empezaron a coleccionar los impresos postales, tanto por su belleza como por un valor sentimental. El ***penny black*** es considerado el primer sello adhesivo del mundo.

En México la filatelia comenzó con la emisión de la primera estampilla en nuestro país durante el gobierno del Presidente Ignacio Comonfort, quien decretó el 21 de febrero de 1856 la impresión de las primeras estampillas postales, mostrando la efigie de don Miguel Hidalgo y Costilla.

En 1860 comenzaron a aparecer catálogos con descripciones de todos los valores de correos disponibles, álbumes destinados a conservarlos de forma ordenada y revistas especializadas en filatelia. Surgieron las primeras dificultades para conseguir algunos ejemplares, por lo que significó grandes diferencias de precio entre las distintas estampillas, ya que no sólo es la antigüedad lo que determina el precio de un sello, sino también su belleza, la importancia histórica, geográfica, política o artística, así como la cantidad de ejemplares existentes del mismo.

La filatelia en México existe un acervo gráfico de nuestra cultura, donde se da testimonio de hechos y acontecimientos trascendentes en la vida del país; donde se citan aspectos relevantes de la arquitectura, la historia, el arte, las ciencias, el deporte, monumentos, los diferentes estados de la república mexicana, fechas conmemorativas, la flora y la fauna, en pro de la conservación de las especies en peligro de extinción y demás temas. El Servicio Postal Mexicano ha emitido entre series permanentes y conmemorativas, que enriquecen de manera especial las páginas de nuestra historia y forman parte ya, de esta. La filatelia hace llegar a todo el mundo un mensaje de buena voluntad y amistad del país que lo emite.

Mi propuesta al aplicar las 30 imágenes como estampillas postales es para el 25 de Septiembre, el día del tipógrafo. Con esto quiero destacar la importancia que tienen la tipografía en nuestra vida diaria y el como las letras se pueden ver de una manera icónica totalmente plástica. Esto para integrar y ver que tanto el diseño y las artes plásticas van de la mano y así se crea una gráfica donde ambas se fusionan.

Esta serie del alfabeto mexicano, y digo mexicano porque los dígrafos "CH", "LL" y "RR" solo existen en México, además los fondos de las estampillas son fotografías de las plantas y frutas que se encuentran en nuestro país; los colores son muy llamativos, cotidianos en nuestra cultura. Esta serie representa, mediante una expresión tipográfica, a México; los coleccionistas de sellos postales al rededor del mundo tendrán en resumen una impresión de un México colorido en sus 30 letras del alfabeto; con las que plasmamos nuestros pensamientos que nos dan a conocer ante el mundo.

Las partes de la estampilla postal

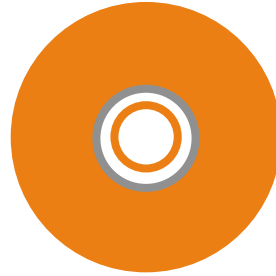
- 1.- Valor facial: Es el precio marcado, que cubre una tasa postal.
- 2.- País emisor: Todos los sellos tienen que llevar el nombre del país emisor. Excepto los de Gran Bretaña, como privilegio por ser el país inventor del sello.
- 3.- Año de emisión: Año en el que se emitió el sello.
- 4.- Dentado: Perforaciones que se hacen en el pliego y se imprimen en un número determinado de sellos para facilitar su separación. También existen sellos sin dentar, generalmente de las primeras emisiones de sellos.

arreglo tipográfico en vertical

arreglo tipográfico en horizontal

archivo digital

Hoy en día el archivo digital es de suma importancia debido a su facilidad de distribución y reproducción. En esta otra aplicación te permite jugar con el formato de reproducción desde tapices hasta proyección en mega pantalla gracias a su modo de RGB (colores luz) que consigue una apreciación diferente y más detallada.

Conclusiones

Mi tesina es un proyecto personal que parte del interés por el tipografismo, para exponer a la letra desde la mirada plástica, otorgándole un diseño propio y carácter a las 27 letras del abecedario más 3 dígrafos. Con dos aplicaciones visuales para su difusión.

Debe tenerse presente que este trabajo integra dos partes: la parte artística y la disciplina del diseño; su significación proviene de su vertiente estética más que de su función contenedora. Esto quiere decir que no estoy haciendo una fuente tipográfica, solo estoy usando a la letra como tema de mi obra gráfica. El trabajo estético proviene de utilizar diferentes elementos del diseño, como el color, la textura y la fotografía por mencionar algunos, dichos elementos producen una expresión más creativa, su combinación es la técnica que utilizo en mis composiciones.

Escogí este tema por la libertad que se produce en el dibujo en sí, del mismo modo que sucede con la fotografía.

Al sumar estos dos recursos aplico atributos de diseño, creando así una gráfica con las letras donde los elementos del fondo interactúan y se relacionen con ellas de manera dinámica, produciendo una mayor expresión visual en cada una de las composiciones y consolidando una imagen única. Considero que la letra es un importante elemento al momento de diseñar, porque te ayuda a reforzar un mensaje así como una unidad y coherencia en el diseño creando así una comunicación visual.

Los resultados que obtuve fueron satisfactorios, gracias a los trazos libres y a la vez duros realizados con el bolígrafo. El dibujo se manifestó como una vía de expresión de las emociones por las que atravesaba al momento de diseñar.

Utilicé distintos fondos donde organicé a las letras de manera tal que se integraran con la fotografía, siendo conciente de sus formas con los planos, creando así la relación de la letra y el fondo, obteniendo así unidad en la imagen.

Así, con este trabajo trata de dar unidad y autenticidad a las composiciones, partiendo de una actividad tan rica como el dibujo con la fotografía formulaciones visualmente ricas, consiguiendo una gráfica llena de colores, texturas, y movimiento; una gráfica visualmente rica.

Es imposible ignorar los colores que vemos cada día, es muy importante reconocerlos en nuestro entorno y dirigir esta percepción con la intención de formar una gráfica que tienda a lo natural. Al mismo

tiempo, me parece necesario apreciar el diseño estilizado y a la vez vital. Produciendo así ritmos naturales y enérgicos, los mismos que existen en la textura de la vegetación, las frutas, las plantas e incluso los textiles y artesanía mexicana, todos ellos como elementos del contexto que nos rodea.

Tomado como base diferentes criterios como diseñador, mismos que son expuestos en mi trabajo, propongo la filatelia y un archivo digital como aplicaciones visuales para exponer la presente tesina. Formando una gráfica expresivamente visual con estos dos recursos creativos.

Elegí la filatelia como aplicación, debido a la difusión que tiene el timbre postal alrededor del mundo, así como pertenecer a una cultura visual famosa por su colección. Destacando una parte representativa de México para darlo a conocer ante el mundo, atractiva para los coleccionistas por los diferentes elementos (diseño y expresión artística) que interactúan para conseguir conmemorar el día del tipógrafo en México.

En la actualidad la salida digital es importante debido a su facilidad de distribución, es por esto que la consideré como aplicación visual, también porque se puede reproducir en diferentes tamaños y apreciar las diferentes formas y colores en las imágenes.

El desarrollo del tema de tipografismo me abrió camino para poder crear y expresarme con la letra, así como la utilización de los planos, elementos y colores.

Con este criterio gráfico de ritmo, **collage**, y movimiento, construyo el diseño editorial del documento logrando de manera dinámica y creativa la organización de éste, considerando la interacción de imagen y letra.

Fichas técnicas

cronológicas

Escuela francesa, siglo XVI

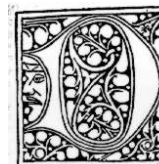
Escuela francesa, siglos XV y XVI. Iniciales caligráficas

Iniciales de Geofroy Tory adaptadas por la Pelican Press

Diseños americanos e ingleses de los siglos XIX y XX

Escuela alemana, siglos XV y XVI

Escuela italiana, siglos XV y XVI 19, 20 y 21 adaptadas por la Pelican Press

Escuela francesa, siglo XVI adaptadas por la Chiswick Press

Escuela española siglos XV y XVI

Capitulares de la imprenta de Plantin

Escuela alemana, siglo XVI. Holbein

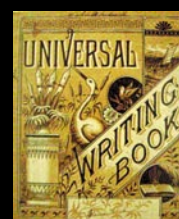
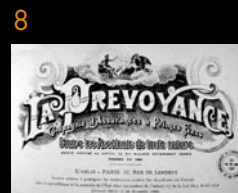
Escuela alemana, siglo XVI

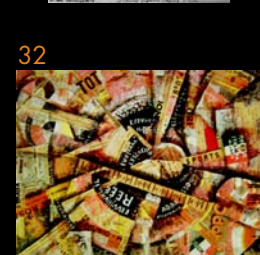
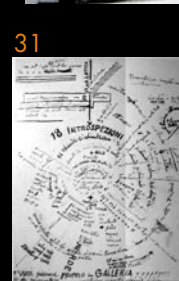
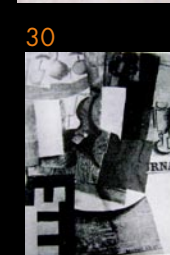
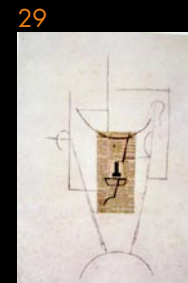
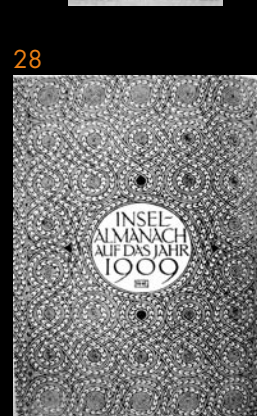
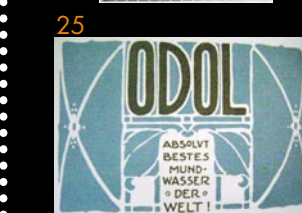
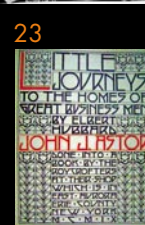
Escuela francesa, siglos XV y XVI

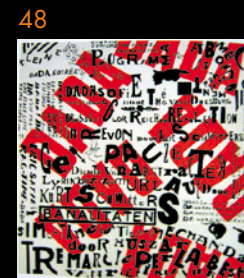
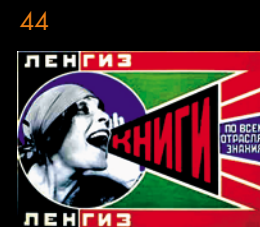
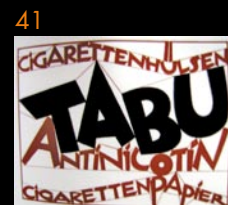
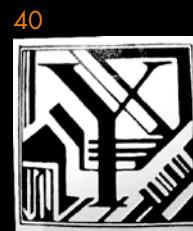
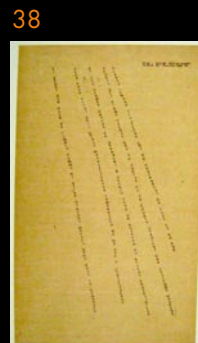
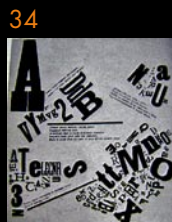
- 1 Lewis Carroll, 1864
- 2 Portada 1870
- 3 Cartel de Pierre Bonnard, 1881
- 4 Portada de *Histoire des Quatre Fils Aymon*, Eugène Grasset, 1883
- 5 Arthur Mackmurdo, 1883
- 6 Portada de catálogo, 1885
- 7 Inicial por Peter Behrens, 1886
- 8 Encabezado, 1890
- 9 Portada de libro, 1892
- 10 Cartel de Will Bradley, 1894
- 11 Geroges Lemmen, 1894
- 12 Cartel de Jan Toorop, 1895
- 13 Carteles de Hill Bradley, 1895
- 14 Carteles de Hill Bradley, 1895
- 15 Cartel de *L'Étendard Français*, de Jules Chéret, 1895
- 16 Cartel de Alphonse Mucha, 1896
- 17 Cartel, 1896

- 18 Vassily Kandinsky, 1897
- 19 Cartel de Henry Van de Velde, 1897 - 98
- 20 Hector Guimard, 1899
- 21 Cartel de Alfred Soller, **SceSSION** 1902
- 22 Cartel, 1904
- 23 Portada de libro de Dard Hunter, 1904
- 24 Tipo especimen, 1905
- 25 Anuncio de G. M. Ellwood, 1908
- 26 Portadilla de **Ecce Homo** de Henri Van de Velde, 1908
- 27 Cartel de Rudolf Kalvach, 1908
- 28 Portada de F. H. Emcke, 1909
- 29 **Head of a man** de Pablo Picasso, 1912
- 30 **El violin** Pablo Picasso 1913
- 31 Carlo Carrá, 1914
- 32 **Manifestazione interventista** de Carlo Carrá, 1914
- 33 Cubierta de la novela **Zang tumb tumb** de F. T. Marinetti, 1914

- 34 Poema futurista de Ardengo Soffici 1915
- 35 Poema de **Calligrammes** de Guillaume Apollinaire, 1917
- 36 **SAVOOOIAAAA**, F T Marinetti, 1917
- 37 Portada de catálogo de Wilhem Wauer, 1918
- 38 Caligrama **Il Pleut** de Guillaume Apollinaire, 1918
- 39 Diseñador Richard Erdmann Schmidt, 1919
- 40 Edward Wadsworth, 1919
- 41 Julius Klinger, 1919
- 42 Karl - Peter Röhl, 1919
- 43 **SCRABrrrrNNg** póster futurista de F. T. Marinetti 1919
- 44 Cartel de Alexander Rodchenko
- 45 **Dame vor Plakatäule** por Kasimir Malevich, 1920
- 46 Cartel de película, Hans Poelzing 1919 - 20
- 47 Portada **La poésie** por Jean Epstein, 1921
- 48 Cartel **pequeño atardecer Dadá** de Theo Van Doesburg y Kurt Schwitters, 1922

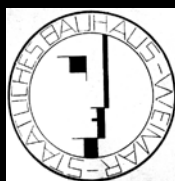

- 49 Johannes Itten, 1922
- 50 Sello de la Bauhaus de 1922 diseñado por Oscar Schlemmer
- 51 Portada Vyesshch por El Lissitzky, 1922
- 52 Alexander Rodchenko con texto de Vladimir Maiakovky, 1923
- 53 El Lissitzky, 1923
- 54 Cubierta de la revista *The next call* de Hendrix Werkman , 1923
- 55 Anuncio para GUM, diseño Alexander Rodchenko, texto Vladimir Maiakovsky, 1923
- 56 René Magritte, 1924
- 57 René Magritte, 1925
- 58 Cubierta de New Yorker, 1925
- 59 Jacob Jorgert, 1925
- 60 Libro de niños por Kurt Schwitters y Teo Van Doesburg, 1925
- 61 Portada de J. M. Hartkamp 1925
- 62 Collage de Kurt Schwitters, 1926
- 63 Diseñador Onorato, 1926

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

- 64 Cartel de película de Georgii y Vladimir Stenberg, 1926
- 65 Cartel de película por Jan Tchichold, 1926
- 66 Cartel de Alexander Rodchenko
- 67 Cartel Nord Express A. M. Cassandre, 1927
- 68 Portada de periódico por Wyndham Lewis, 1927
- 69-72 Carteles de A. M. Cassandre
- 73 Peregrino de amor, 1928
- 74 Cartel de Herbert Matter, 1928
- 75 Portada de periódico, Fortunato Depero, 1929
- 76 Cubierta del libro *Deutschland Deutschland über alles*, de John Heartfield, 1929
- 77 Portada de periódico de H. Fowtz, 1929
- 78 Postal de Fortunato Depero, 1929
- 79 Cartel de Alexander Rodchenko
- 80 Anuncio, 1930
- 81 Cartel de Charles Loupot, 1930
- 82 *DUCE! DUCE! DUCE!*, 1930

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83 Portada de libro de A. Welp, 1930

84 Cubierta de *Kirsanov tiene la palabra de S. I. Kir-sanov*, diseño de Solomon Telingater, 1930

85 Cubierta del libro *La Méridienne* diseñador e ilustrador Richard McGuire

86 Diseño de A Tolmer, 1932

87 *Dubo Dubon Dubonnet*, Cassandre, 1933

88 M. F. Agha, 1933

89 Cartel de Paul Colin, 1933

90 Portada de Xanti Schawinsky, 1934

91 Prisma, 1934

92 Cartel de Brafi Vilimovsky, 1935

93 Cartel de Herbert Matter, 1935

94 Portada de poster Leter Beall, 1937

95 Cartel de Joan Miró, 1937

96 Cartel de Jean Carlu, 1941 1942

97 Herbert Bayer, 1942

98 Diseñadora, rotulista e ilustradora Charlotte Strick, 1946

99 Anuncio de Alexander Ross, 1948

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100 Cartel de Raymond Savignac 1948
1952

101 Anuncio de Giovanni Pintori

102 Cartel anunciador de un film 1950.

103 Portada de periódico de Imre Reiner,
1950

104 Cartel de Max Huber, 1951 1952

105 Cartel de Max Huber 1952

106 Folleto publicitario creado por Roger
Excoffon, 1953

107 Diseño para la película *El hombre del brazo
de oro* de Saul Bass, 1955.

108-109 Saul Bass

110 Cartel de Herbert Leupin, 1955

111 Experimento tipográfico de Willem
Sandburg, 1956

112 Anuncio de Giovanni Pintori, 1958

113 Andy Warhol, 1960

114 Franco Grignani, 1960

115 Maurice Lemaître, 1960

100

101

102

103

104

105

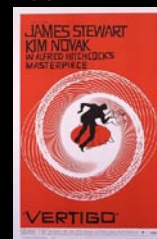
106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

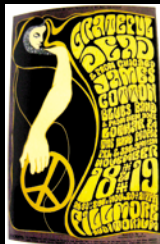

- 116 Portada de Franco Grignani 1963
- 117 Cartel de Wes Wilson, 1966
- 118 Cartel de Lee Conklin, 1967
- 119 Cartel de Bonnie McLean, 1967
- 120 Cartel de Peter Max, 1967
- 121-122 Carteles por Victor Moscoso, 1967
- 123 Asger Jorn, 1968
- 124 Atelier Populaire, 1968
- 125 Capital de Atelier Populaire, 1968
- 126 Cartel diseñado por Victor Moscoso
- 127 Experimento tipográfico, 1968
- 128 Lance Wayman, 1968
- 129 **NON** de Atelier Populaire, 1968
- 130 Cartel de Bill Henry, 1968
- 131 Volante de despedida, 1969
- 132 Peter von Arx, 1972
- 133 Cartel de April Greiman, 1983

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

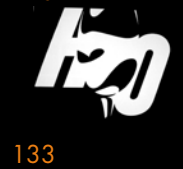
130

131

132

133

- 134 Nathalie du Pasquier, 1983
- 135 Portada de David Sterling y Jane Kotrin, 1984
- 136 Director de arte Gert Dumbar, 1987
- 137 Cartel de Edward Fella, 1987
- 138 Titulares para la televisión británica de English Markell & Pockett, 1988
- 139 Cartel por Pat y Greg Samata, 1988
- 140 Cartel, 1988
- 141 **GESTALT** de Jonathan Hoefler, 1989
- 142 Revista **Vogue** Italiana de Fabien Baron, 1990
- 143 Cartel de Ralph Schraivogel, 1991
- 144 Proyecto **Fuse** de Neville Brody y Jon Wrozcncroft 1991
- 145 Cartel de John Sayles, 1992
- 146 Cartel de Michael Mabry, 1993
- 147 Cartel de Charles Spencer Anderson, 1994
- 148 Cartel de Erik van Blockland y Just van Rossum, 1995
- 149 Cartel de Stefan Sagmeister, 1995/1996

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150 M. M., 2004

151 Cartel del colectivo del circo, 2007

152 Portada del colectivo COC, 2007

153 Cartel de Sergio Moctezuma

154 Malcom Garrett

155 Pintura experimental de la letra G por Martín Salomón

156 Digital Kitchen E.U

157 Director de arte, diseñador e ilustrador Lanny Sommese Museum on the Seam, Israel

158 Portada de Jamie Reid **Sex Pistols**

159 Diseñador e ilustrador Eric Belououov Rotulista Dmitriev Nick

160 Diseñador Peter Bankov Rotulista e ilustrador Vlad Vasilyev Fotógrafo Andrey Gutnick

161 Diseñador, rotulista e ilustrador Jame Lacey

162 Diseñadora rotulista e ilustradora Robynne Raye

163 Diseñadores e ilustradores Gary Tam y Joel Ong

164 **in search of space** de Bubles

165 **Jesus saves** de Paul Sych

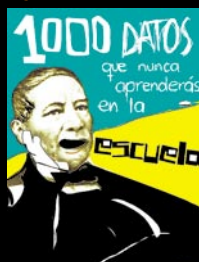
150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

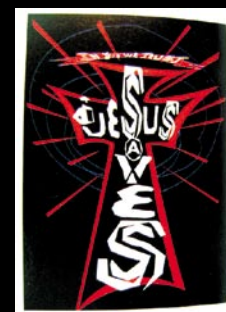
163

164

165

Bibliografía

Baine, Phil - Andrew Haslam, **Tipografía función forma y diseño**, Editorial Gustavo Gili, Barcelona 2002.

Beltrán, Felix, **Letrografía**, Editorial Pueblo y Educación, Instituto cubano del libro, La Habana 1973.

Blackwell, Lewis, **Tipografía del siglo XX remix**, Editorial Gustavo Gili, Barcelona 1998.

Carter, Rob, **Diseñando con tipografía num. 3 color y tipografía**, Inter//books, Barcelona.

Dondis, D.A., **La sintaxis de la Imagen introducción al alfabeto visual**, Editorial Gustavo Gili 10ª. Edición 1992.

Arnold, Eugene, **Técnicas de las ilustración**, L.E.D.A. Las Ediciones de Arte, España 1982.

Fernández Serna, Gabino y Omar Vite Bonilla, **La evolución del libro**, Editorial IPN, México primera reimpresión 2002. Primera impresión 1986.

Ferrer, Eulalio, **Lenguajes del color**, Fondo de Cultura Económica, México 1999.

Fontcuberta, Juan / Juan Costa, **Foto-Diseño**, Enciclopedia del diseño, 2ª edición Barcelona 1990.

Gomez Abrams, Jorge, **Dibujos de presentación**, Editorial Tilde, México 1990.

Gregorio, Salvador, **Historia de las letras**, Editorial ESPASA, 1996.

Gubert, Roman, **La mirada opulenta**, Editorial Gustavo Gili, Barcelona 1987.

Heller, Steve – Mirkó Llic., **Escrito a mano**, Editorial Gustavo Gili, Barcelona 2004.

Heller, Steve y Louis Fili, **Typology, Type designs from the Victorian era to the digital age**, Editorial Chronicle books, San Francisco 1999.

Itten, Johannes, **El arte del color**, Editorial Limusa, México 1994.

Kane, John, **Manual de tipografía**, Editorial Gustavo Gili, Barcelona 2005.

Martínez Leal, Luisa, **Treinta siglos de tipos y letra**, Universidad Autónoma de Azcapotzalco, Editorial Tilde, México 1999.

Muller, Josef – Brockmann, **Sistema de retículas**, Editorial Gustavo Gili. 2ª. Edición, México 1992.

Puente, Rosa, **Dibujo y educación visual**, Editorial Gustavo Gili, 2ª edición, México 1989.

Ruder, Emil, **Manual de diseño tipográfico**, Editorial Gustavo Gili, México 1992.

Samara, Timothy, **Diseñando con y sin retícula. Textos, selección de material y diseño**, Editorial Gustavo Gili. Barcelona 2004.

Sesma, Manuel, **Tipografismo**, Editorial Gustavo Gili, Barcelona 2004.

Salomón, Martín, **El arte de la tipografía**, Editorial Tellus, Madrid 1988.

Vargas Melgarejo, Luz María, **Los colores lacandones la percepción visual de un pueblo maya**, INAH, México D.F. 1998.

Verti, Sebastián, **Tradiciones mexicanas**, Editorial Diana, México D.F. 1991.

Wong, Wucius, **Principios del diseño en color**, Editorial Gustavo Gili, 2ª edición México 1990.

Wolf, K.L. - D. Kuhn, **Forma y simetría**, EUDEBA Editorial Universitaria de Buenos Aires, 3ª. Edición, Buenos Aires Argentina 1969.

GRACIAS

GRACIAS

GRACIAS

GRACIAS

GRACIAS

GRACIAS

GRACIAS

GRACIAS

UPDATES

