

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Estudios Superiores Acatlán

tipografía

Una imagen, mil palabras y varias ideas
La tipografía como imagen en un folleto cartel

tipografía

Tesis Que para obtener el título de
Lic. en Diseño Gráfico

Presenta

María de Jesús Fragoso Fragoso

Asesora de Tesis

D.C.G. Adriana Guerrero Rios

Mayo 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.

Presenta María de Jesús Fragoso Fragoso

Una imagen, mil palabras y varias ideas
La tipografía como imagen en un folleto cartel

A DIOS

Por todo lo que me ha dado. Gracias

A MIS PAPÁS
ROSALINA FRAGOSO ROMERO
SANTOS FRAGOSO CABELLO

A quienes me dieron la vida y me guiaron por el camino del éxito, que con esfuerzo y dedicación me apoyaron con mis estudios, confiando siempre en mí, quiero decirles papás que este logro también es de ustedes y la motivación que tuve para conseguirlo fue su apoyo y cariño. Gracias.

A MI HERMANO
JOSÉ SANTOS FRAGOSO FRAGOSO

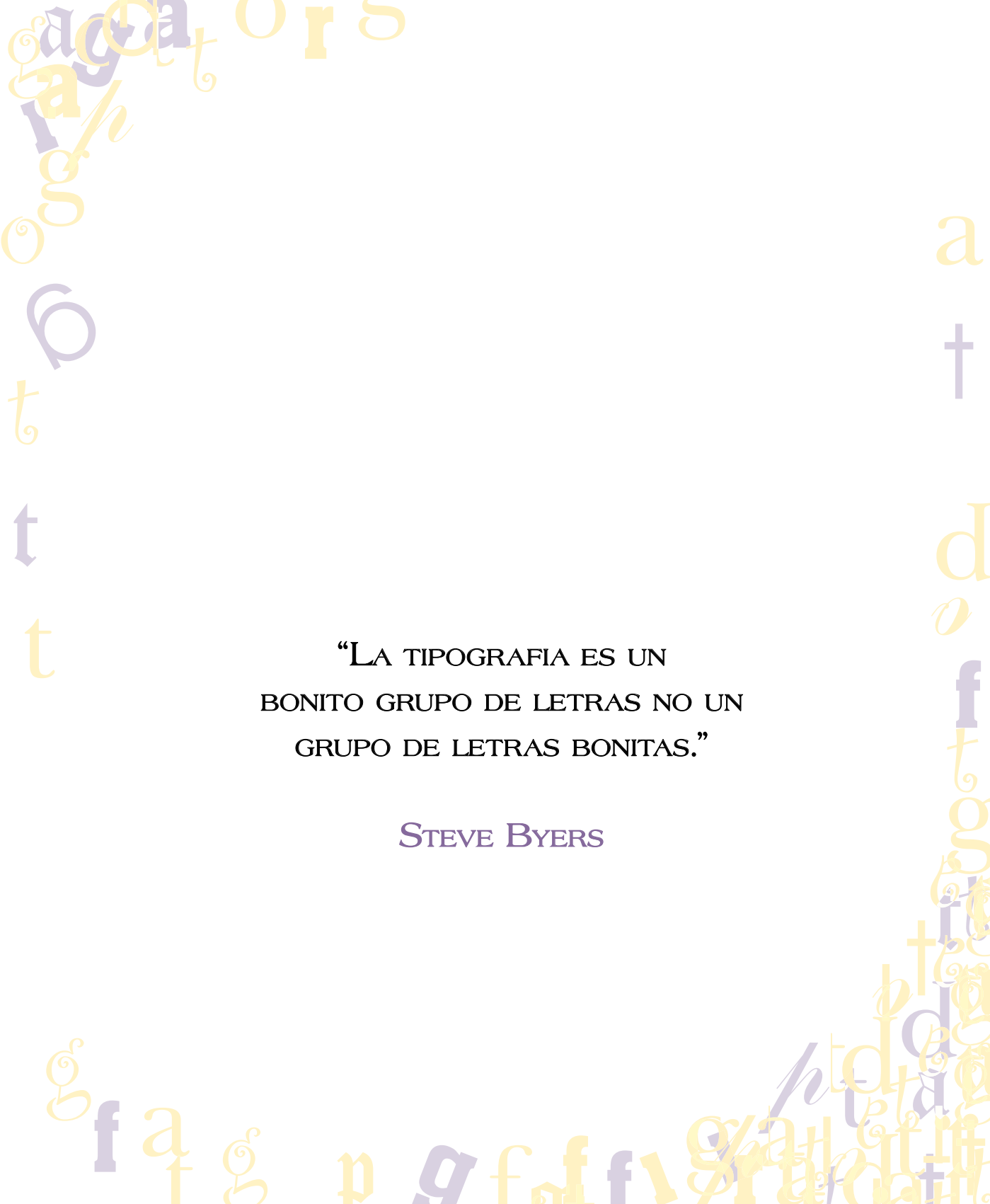
Por estar siempre presente y motivarme en este recorrido. Gracias.

A MI AMOR
FERNANDO PALMA MARTÍNEZ

Por estar a mi lado en todo momento y siempre tener las palabras adecuadas para impulsarme a lograr todos mis objetivos, por ayudarme a levantarme cuando tropecé, por escucharme, por estar simplemente a mí lado. Gracias.

A MI UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Por ser portadora del conocimiento, por darme la oportunidad de estudiar en sus aulas y ser parte del orgullo azul y oro. Gracias.

“LA TIPOGRAFIA ES UN
BONITO GRUPO DE LETRAS NO UN
GRUPO DE LETRAS BONITAS.”

STEVE BYERS

Introducción

Introducción

Por María de Jesús Fragoso Fragoso

A partir de que el hombre plasmó sus primeras representaciones gráficas, surge el nacimiento de todo un proceso de comunicación, que poco a poco se convirtió en la escritura, facilitando la representación del pensamiento humano en forma visible, por medio de signos que componen un código, es decir, un alfabeto. Con una misma finalidad, comunicar un mensaje que perdure por más tiempo, pasando así de la imprenta que es un recurso repetidor por medio de los tipos móviles a la era digital, utilizando la impresión de cualquier símbolo en una página impresa creándose la tipografía como forma de expresión.

En el momento en que surge la escritura, se dejó atrás el hecho de utilizar únicamente el espacio acústico, pasando al carrizo y arcilla, posteriormente la pluma de ganso complementó el sistema de comunicación, creando ciudades y cambiando la forma de pensar y educar, siendo la letra impresa una prolongación de la mente convirtiéndose a la mano en un medio para expresar, naciendo así el diseño gráfico como la continuación de un medio de comunicación con determinados fines específicos.

Tomando como punto de partida que nosotros los diseñadores gráficos somos profesionistas tratando de resolver un problema que se convierte en nuestro en el momento que llega a nuestras manos como un proyecto, teniendo presente, que somos expertos en resolver problemas de otros, tomando elementos gráficos como texto-imagen, que se dedican a dar respuestas a un público cada vez más insatisfecho, convirtiendo al diseño gráfico en una actividad con lucro, el cual es una respuesta de una necesidad social.

Se necesita adoptar una educación visual, con bases sólidas en el conocimiento de los recursos indispensables en todo diseño, siendo una nueva y vieja alternativa para controlar toda la contaminación visual que encontramos en el ambiente, como en los espectaculares, los carteles, folletos, revistas, periódicos, etcétera, en todo medio impreso o virtual que comunique aunque sea a un solo receptor, que posee información archivada, lo que hace al reto de persuadir más complicado, porque tenemos que tratar de crear en él una conciencia de que se compra un objeto o servicio por necesidad o por la estimulación social que se produce.

Los diseñadores debemos proponernos eliminar el analfabetismo visual, porque el diseño no está conectado con la idea de ser arte o de ser bello, ya que todo es muy subjetivo, lo que para una persona está bien para otra está mal, debe conectarse con la exigencia de un resultado determinado, porque se convierte en bello en el momento que mejora la calidad de vida de las personas.

Las sociedades se han moldeado más por los medios que se les presentan, que por su propio contenido, es por eso que hay que educar a nuestro ojo a crear diseños novedosos y creativos que tengan componentes adecuados para que perduren en la mente de las personas.

Introducción

Introducción

Introducción

En las siguientes líneas se describe el contenido de esta tesis, cuyo *objetivo general* es: investigar el concepto e historia de la tipografía como imagen, para conocer el impacto visual que tiene la tipografía cuando forma una imagen y la realización de un folleto cartel.

Introducción

En donde la *hipótesis* es: a partir de la tipografía como imagen se obtienen alternativas creativas para poder comunicar o vender un producto o una idea, utilizando únicamente composiciones con texto (imágenes).

El tipo de investigación es descriptiva, porque busca especificar las cualidades del tema, sus características y parte de su desarrollo a lo largo historia de la humanidad, así como proporcionar información que sea útil para la realización de un proyecto posterior.

El capítulo uno se compone de: la historia de la escritura, pasando por los alfabetos, principalmente el alfabeto latino.

Después sigue la tipografía, capítulo dos, en donde se encontrará a la letra como unidad mínima del alfabeto, con su anatomía y concepto, definición de tipografía, clasificación de las letras, en grupos y estilos tipográficos, fuentes y familias tipográficas, el panorama de la tipografía actual y la influencia del color. El uso de la tipografía es esencial para la transmisión de mensajes, ésta puede ser utilizada únicamente como parte de un texto o como ilustración.

La realización de esta investigación es conveniente porque tiene como finalidad dar a conocer de forma práctica y sencilla, diversos conceptos, proporcionando ejemplos para su mejor entendimiento, con el propósito de aclarar dudas.

Introducción

Introducción

El capítulo tres, “la tipografía digital como imagen”, que se puede tomar como una alternativa interesante para originar proyectos (diseños) novedosos y creativos. En este apartado encontraremos el origen y evolución, su concepto, características y cualidades, comparando las distintas modalidades de crear tipografía como imagen, tales como la textura tipográfica, los caligramas, profundidad (volumen), yuxtaposición y ASCCI art, siendo similares en su objetivo, realizar imágenes con texto pero con diferencias entre sí.

Es elemental mencionar que el uso de la tipografía como imagen es diferente entre un mismo tema, porque el tema a tratar en ellas es heterogéneo, y va a depender del contexto, de la información y del público al que va dirigido, puesto que cada proyecto va a tener cualidades y características diferentes, con un único propósito en común, resolver un problema de comunicación. Es por eso que servirá para dar a conocer algunas posibles soluciones para aquellas personas que estén interesadas.

En el cuarto y último capítulo se enfoca a los temas de folleto y cartel, en donde se podrá ver la propuesta gráfica de un folleto cartel, realizado por medio de las constantes metodológicas; problema - proyecto - solución, en donde se centra el tema de tipografía digital como imagen.

Introducción

Introducción

La presente tesis está dirigida principalmente a los estudiantes y profesionistas de diseño gráfico que les interese este tema, de los cuales pienso que son personas talentosas que les gusta crear, innovar y renovar lo ya existente, basándose en elementos formales en el diseño gráfico: las letras, siendo la tipografía una arma inquebrantable en la comunicación gráfica, o cualquier persona que le interese dichos temas, que tenga que tomar como punto de partida algún argumento que se trata aquí, a fin de que pueda ayudarles en su manejo, enriqueciendo un estilo y evitando caer en la monotonía.

No puedo pasar por alto mi profundo agradecimiento a la persona que me ayudó personalmente a componer esta obra la D.C.G. Adriana Guerrero, una mujer generosa con sus conocimientos y habilidades para poder proyectar un verdadero contenido visual. Espero que le sea de su agrado y aclare sus dudas.

Introducción

Índice

INTRODUCCIÓN |..... 11

CAPÍTULO 1. COMUNICACIÓN VISUAL |..... 21

1.1 Invención y evolución de la escritura |..... 22

1.2 El Alfabeto |..... 29

1.2.1 El Alfabeto latino y sus orígenes |..... 35

CAPÍTULO 2. TIPOGRAFÍA |●●●● 38

2.1 La letra |●●●● 40

2.1.1 Concepto |●●●● 42

2.1.2 Anatomía |●●●● 44

2.2 Definición de tipografía |●●●● 50

2.3 Clasificación de las letras |●●●● 54

2.3.1 Grupos tipográficos |●●●● 56

Romanas |●●●● 57

Caligráfica |●●●● 61

Gótica |●●●● 63

Fantasía o decorativa |●●●● 64

Palo seco |●●●● 65

Egipcia |●●●● 66

2.3.2 Estilos tipográficos |●●●● 68

2.3.3 Familias tipográficas |●●●● 74

2.3.4 Fuentes tipográficas |●●●● 76

2.4 La tipografía actual |●●●● 78

2.5 La influencia del color |●●●● 86

Funciones del color |●●●● 90

CAPÍTULO 3. TIPOGRAFÍA DIGITAL COMO IMAGEN | ●●●●● 104

3.1 Tipografía como imagen | ●●●●● 106

3.1.1 ¿Qué es? | ●●●●● 107

3.1.2 Origen y evolución | ●●●●● 112

CAPÍTULO 4. FOLLETO Y CARTEL | ●●●●● 132

4.1 ¿Qué es cartel? | ●●●●● 134

Tipos de carteles | ●●●●● 138

4.2 ¿Qué es folleto? | ●●●●● 140

Tipos de folletos | ●●●●● 143

4.3 ¿Qué es folleto cartel? | ●●●●● 145

Índice

4.4 Proyecto práctico | ●●●●● 146

4.4.1 Problema | ●●●●● 146

4.4.2 Proyecto | ●●●●● 147

4.4.3 Solución | ●●●●● 148

Artes finales | ●●●●● 156

CONCLUSIONES | ●●●●● 161

GLOSARIO | ●●●●● 165

BIBLIOGRAFÍA | ●●●●● 169

“Comunicación visual” “Comunicación visual”

CAPÍTULO 1

Objetivo: Investigar y dar a conocer la invención de la escritura y su evolución, así como el surgimiento del alfabeto, dando mayor interés al alfabeto latino, su origen y estilos.

1.1 Invención y evolución de la escritura

1.2 El Alfabeto

1.3 El Alfabeto latino y sus orígenes

En este capítulo se reflejan los grandes cambios que han tenido las manifestaciones gráficas a través del tiempo, con el objetivo de satisfacer una necesidad de “comunicación”, es por eso que surge la escritura.

Nuestros métodos de comunicación gráfica fueron el resultado de la habilidad para resolver diversos problemas, en un principio fue la necesidad de tener un conjunto de símbolos que representaron objetos o ideas y posteriormente un sistema de comunicación, así como tener los materiales necesarios para plasmarlos y que perduren a lo largo del tiempo.

En las siguientes líneas encontraremos información acerca de la evolución de la escritura y del alfabeto, enfocándose básicamente en el alfabeto latino y sus orígenes.

1.1 Invención y evolución de la escritura

El nacimiento de la escritura constituye una hazaña tan revolucionaria como del dominio del arte, fuego y el desarrollo de la agricultura, porque, al igual que estas, transformó la existencia humana, hizo posible la formación de sociedades mucho mayores y más complejas que las conocidas hasta entonces: ciudades-estado, reinos e imperios. El dominio de la escritura les permitió a los hombres desarrollar ideas y realizar cálculos mucho más complicados.

Escribir coincide con el momento en el cual el hombre aprendió a comunicar sus pensamientos con la ayuda de signos visibles y comprensibles, las imágenes expresaban las ideas en forma visual. En sus inicios la escritura, no tenía mucha relación con la lengua hablada, porque ésta, muchas veces no representaba lo que se decía verbalmente, pero es importante conocer que la escritura se integró perfectamente a los medios comunicativos con los que contaba el hombre.

En una época más tardía, la puesta en práctica de la fonetización permitió al hombre expresar sus ideas bajo una forma que podía corresponder exactamente a las categorías de la lengua. Desde ese momento, la escritura pierde su independencia en la expresión de las ideas y se vuelve un instrumento en la lengua, un vehículo gracias al cual las formas precisas

de ésta pueden ser fijadas de una manera permanente. La fonetización del signo escrito es una etapa revolucionaria del hombre. Puede considerarse que la escritura comienza solamente cuando el hombre aprende a expresar con ella. "Entre sus objetivos se encuentra el darle un marco material (visualizable) al habla, mediante un conjunto de signos, pero que trascendiera la comunicación oral."¹

*"El habla, capacidad de hacer sonidos con el fin de comunicarse, fue una habilidad desarrollada por la especie humana en el largo camino evolutivo desde sus arcaicos comienzos. La escritura fue la contraparte visual del lenguaje".*²

La escritura es la representación del pensamiento y del lenguaje humano por medio de signos gráficos. Es un medio de expresión durable y privilegiado de la comunicación entre los hombres, así como un sistema gráfico visual del lenguaje fónico o gestual que son destinados a la comunicación, representa la más alta facultad del ser humano; simbolizar, que es la capacidad de representar lo real a través de un signo y de comprender el signo como representante de lo real.

Gracias a la invención de la escritura se pueden preservar conocimientos, experiencias y pensamientos, puesto que las palabras, los gestos o movimientos corporales a través del tiempo desaparecen, "...el uso de la escritura influye en la conciencia histórica de los pueblos, ya que permite el registro de acontecimientos o sucesos y fijar así materialmente los hechos...De esta forma, el registro no queda reservado a los sabios que los transmiten oralmente sino que cualquiera puede, en principio, acceder a él."³

El desarrollo de la escritura y el lenguaje visible tuvo sus orígenes en pinturas simples, ya que son una relación entre el dibujo de pinturas y los trazos de la escritura. Los primeros individuos usaron en un principio dibujos, como una forma elemental de registrar y transmitir información.

Las señales más antiguas que han sido encontradas están en África, y son pinturas en cuevas, que eran utilizadas como refugio, los animales pintados son los pictogramas y los signos geométricos abstractos, como lo son los puntos, los cuadrados entre otros, se entrelazan. Aún no se sabe qué es lo que representan, pero se cree que son bosquejos de las cosas que tenían y acciones que realizaban.

*"La escritura pictográfica se hace hincapié en el dibujo, y fue el antecedente directo de todo sistema de escritura independiente en el mundo."*⁴ Surgió por un proceso de análisis y abstracción, porque los distintos objetos representados que eran un asunto complejo tenían que describirse, se tomaron por separado y se dibujaban uno por uno. *"Un pictograma puede definirse como un signo separado que significa el objeto representado"*.⁵

El significado de las pinturas rupestres, para las personas que las hacían no se percataban del significado artístico o útil, porque esta actividad se limitaba a alguna finalidad específica de comunicación, ya que tienen una inspiración utilitaria, social o probablemente religiosa. Casi todas las pinturas de las cavernas, representan animales, lo cual para las personas primitivas tenían una significación importante, porque pensaban que les daban poder sobre el animal a cazar.

1 GARONE, Marina. *La escritura y lenguas indígenas*. Eneo, México, año 1, número 4, enero 2005, p.16

2 MEGGS, Philip B. *Historia del diseño gráfico*. México; McGRAW-HILL, 2000, p. 7

3 GARONE, op. cit. 16

4 MÜLLER, José. *Historia de la comunicación visual*. México; Gustavo Gili, 1998, p. 12

5 MOORHOUSE, A.C. *Historia del alfabeto*. México; Fondo de Cultura Económica, 1982, p. 26

Las personas del paleolítico tuvieron una tendencia hacia la simplificación y estilización. Al final de este periodo algunos petroglifos y pictogramas se redujeron tanto hasta llegar a parecer letras.

Asociados a los pictogramas están los ideogramas que fue cuando los símbolos dibujados representaban objetos animados e inanimados y representaron ideas abstractas, que eran signos compuestos, lo cual hace que surja la necesidad de representar sonidos hablados y no fue fácil. *“En tanto que los pictogramas son sólo copias de la naturaleza, los ideogramas son creaciones nuevas que estimulan las facultades inventivas de sus autores”*.⁶

Cabe mencionar que los adverbios, preposiciones y nombres personales con frecuencia no se adecuaban a la representación pictográfica. Los símbolos dibujados comenzaron a ejemplificar los sonidos de los objetos representados en vez de ellos mismos. Fue entonces cuando las pinturas se emplearon como fonogramas o símbolos gráficos para representar sonidos y no tenían el principio de a cada signo un sonido.

De las invenciones de los sumerios la más importante fue la escritura cuneiforme, a partir de los pictogramas existentes, la cual produjo una revolución social, económica y cultural.

En Mesopotamia, la religión dominaba la vida de la ciudad-estado. Tanto los sacerdotes como los escribas tenían poder ya que sometían las exigencias de los dioses y los reyes. Se piensa que la escritura evolucionó por la necesidad que la economía del templo necesitaba conservar los registros, así como también porque los comerciantes estaban obligados a llevar libros donde anotaban sus cuentas, *“el origen del lenguaje visual evolucionó a partir de la necesidad de identificar el contenido de los sacos y de los recipientes de cerámica que se usaban para almacenar la comida”*.⁷

En esta figura se aprecia la representación de un pez en diversos pictogramas.

Imagen 1

Con ese objetivo se realizaron pequeñas etiquetas de arcilla las cuales tenían un pictograma y un número basado en un sistema decimal. Se tienen registros que la primera escritura son las tablillas de la ciudad Uruk, las cuales estaban formadas por columnas mediante dibujos pictográficos. Este sistema de escritura evolucionó a lo largo de los años, porque lo escrito se organizó en una cuadrícula que tenía divisiones horizontales y verticales.

Alrededor del año 2800 a.C. los escribas cambiaron la posición de los pictogramas y empezaron a escribir en renglones horizontales de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, facilitando la escritura. Unos años después la escritura fue más rápida gracias al punzón triangular, haciendo que los caracteres tuvieran una serie de trazos en forma de cuña, teniendo como consecuencia la evolución a una escritura cuneiforme de signos abstractos.

“Su nombre (del latín cuneus cuña) refleja su apariencia de impresiones triangulares..... hechas con un estilo de junco sobre tablillas de arcilla. La escritura cuneiforme, inventada por los sumerios alrededor de 3200 a.C fue adoptada después a muchas otras lenguas...”⁸ Los primeros signos cuneiformes eran pictográficos, de los cuales muchos eran de fácil comprensión, en particular los que representaban algún objeto o un animal, como se muestra en la siguiente imagen.

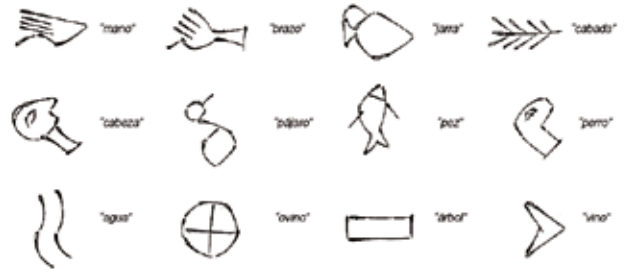

Imagen 2

El continuo desarrollo de los pictogramas cuneiformes, hizo que las siluetas curvas se convirtieran en rectas, conforme se eliminaban los ángulos agudos y los detalles finos, así que paulatinamente formas que eran circulares se transformaron en cuadrados y triángulos en rectángulos, y desaparecieron los detalles faciales en los animales y seres humanos.

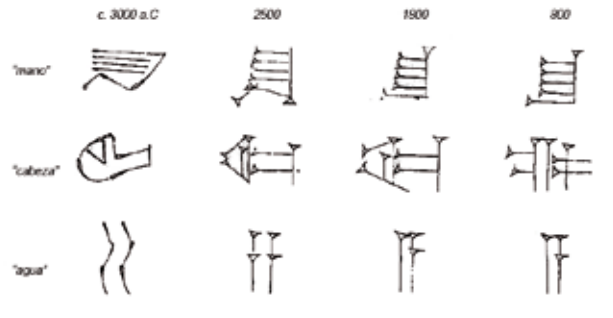

Imagen 3

Los asirios simplificaron la escritura cuneiforme a 56 signos, fue entonces cuando tomó cualidades ceremoniales, al grado que los escribas eran temidos por las personas. El desarrollo más grande que tuvo la escritura cuneiforme fue cuando se emplearon signos abstractos para representar sílabas.

El auge del conocimiento hizo que la escritura fuera asombrosa, ya que se empezaron a organizar las bibliotecas, las cuales contenían tablillas, sobre temas variados, que iban desde religión, matemáticas, historia, leyes, medicina y astronomía. Fue entonces cuando surge la literatura con poesías, mitos, himnos, relatos épicos y leyendas registradas en esas tablillas. Gracias a la escritura se fomentó un interés por la historia, en las tablillas se registraban crónicas de los eventos que ocurrían durante el periodo de cada monarca, también la sociedad se pudo estabilizar, en base a reglas y leyes establecidas.

Los egipcios desarrollaron una escritura compleja basada en pictogramas y los fenicios remplazaron la complicada escritura cuneiforme por signos fonéticos más sencillos. En los tiempos del rey Menes, alrededor del año 3,100 a.C, se unificó la tierra de Egipto, y varias invenciones de los sumerios llegaron, entre ellos tenemos; la arquitectura del ladrillo, los motivos de diseño decorativo y principalmente los fundamentos de la escritura.

Los sumerios sustituyeron la escritura pictográfica por una cuneiforme abstracta, los primeros artesanos mezclaron la escritura con imágenes en relieve y los egipcios conservaron un sistema de escritura-dibujo, llamada jeroglífica, en la que cada sonido o fonema se representa por uno o más dibujos.

En el momento en que los egipcios se enfrentaron con palabras que eran difíciles de expresar en forma visual, es probable que elaboraran un acertijo, en el cual emplearon representacio-

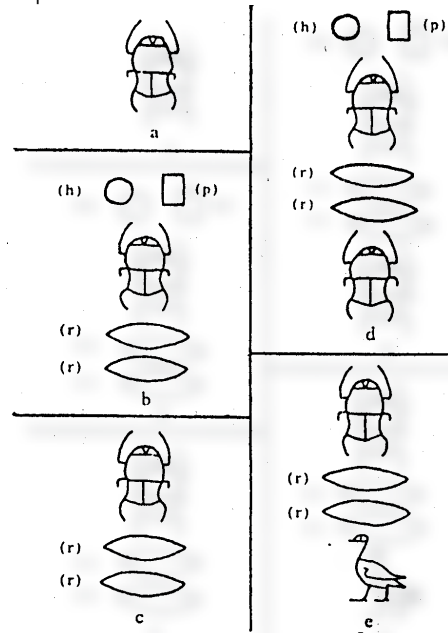

Imagen 4

nes de sonidos para escribir la palabra, designando un símbolo pictórico para cada sonido de consonante, sin dejar de lado a la combinación de consonantes en su lenguaje.

Ellos nunca crearon signos para relacionar sonidos, pero si formaron un esquema de cada palabra mediante la combinación de varios glifos.

Este tipo de escritura tenía un carácter mixto, con distintos elementos uno junto a otro, esto se puede ver en la siguiente imagen, que muestra cinco formas distintas de escribir *hpr*, palabra egipcia que significa "escarabajo".

Los jeroglíficos fueron tallados en piedra en los que se realizaron imágenes o se grabaron relieves y se les aplicó color. *“La escritura jeroglífica se usó también en las inscripciones de los monumentos, grabadas en piedra o en madera y destinadas a perdurar eternamente. Así se fijaron textos religiosos, resoluciones judiciales y decretos”.*⁹

Desarrollaron una escritura hierática superficial, la cual era una simplificación tallada del libro en que los sacerdotes realizaban sus escritos religiosos con jeroglíficos.

Jeroglíficos tallados en piedra

Imagen 5

La creación del papiro, fue un avance importante en la comunicación visual egipcia fue en torno al 3000 a.C. El escriba sostenía el rollo de papel con la mano izquierda y comenzaba a escribir en el lado superior derecho columna tras columna de jeroglíficos que se prolongaba hasta la parte de abajo.

Así como otra escritura llamada demótica que fue utilizada para escritos comerciales y legales. Ambas escrituras, complementaron a los jeroglíficos, puesto que continuaron usándose con fines religiosos y de inscripción.

Los egipcios fueron el primer pueblo que elaboró manuscritos ilustrados en donde combinaban la palabra y las imágenes para transmitir una información determinada.

Y 1.1 Invencción

Y evolución de la escritura

También emplearon el uso de sellos cilíndricos y marcas de propiedad en algunos objetos.

Para el año 2,000 a.C., se desarrolló la cultura china, en un total aislamiento de la cultura occidental. Entre las muchas invenciones que tuvieron hay algunas que cambian el rumbo de la historia de la humanidad, como, la invención de la pólvora, la brújula, el papel y la tinta. La caligrafía china que es un antiguo sistema de escritura, es un lenguaje visual, no alfabético, y cada símbolo se compone de cierto número de líneas con diferente forma, dentro de un cuadrado imaginario.

La primera escritura china estaba relacionada con el arte de la adivinación. La segunda fase de la caligrafía, consistía de inscripciones en vasijas de bronce, los artistas de China desarrollaron diversos estilos de escritura, hasta que fue unificada por el emperador Shuh Huang. En el último paso de la caligrafía china cada línea, punto y pincelada es controlada por la sensibilidad y destreza del calígrafo.

Un descubrimiento relevante de los chinos fue la imprenta, la cual era una impresión en relieve. Los caracteres chinos están siempre dispuestos en líneas verticales, yendo de arriba para abajo; cada línea se continúa de derecha a izquierda, de manera que en un texto chino, la primera palabra se encuentra arriba y a la derecha y la última abajo y a la izquierda.

“Hay que aclarar que no todas las culturas dan el mismo uso a la escritura. Entre las diferencias significativas figuran distintos materiales y soportes, que a su vez repercuten en las formas gráficas de representación y también de preservación de los registros; no es lo mismo el efecto que da transportabilidad del papel al de la cuasi permanencia de la piedra.”¹⁰

10 GARONE, op. cit. p. 16-17

1.2 El Alfabeto

1.2 El Alfabeto

Los primeros sistemas de comunicación visual como: la escritura cuneiforme, los jeroglíficos y la caligrafía china tienen una gran complejidad, cada elemento tiene un acertijo, por eso el alfabeto es una evolución para la comunicación humana.

*“Ciertas tribus semíticas del norte intuyeron la utilidad de la fonografía y adoptaron el concepto. Usaron 22 de sus propias pictografías para representar los sonidos de su lenguaje”.*¹¹ Puesto que *alef*, que era su primera letra, que representaba a un buey y *beth*, la segunda letra, simbolizaba una casa.

La palabra alfabeto es de origen griego formada a partir del nombre de las dos primeras letras de su abecedario *alpha* y *beta*, este es una serie de signos escritos donde cada uno representa un sonido o más de uno que se ordenan para formar todas las palabras posibles de una lengua, trata de representar cada sonido por medio de un solo signo, *“posibilitando una combinación sin fin en la construcción de palabras y por tanto, de conceptos”.*¹²

El origen del alfabeto fue un acontecimiento único y singular en la historia de toda la humanidad, tiempo atrás, se desarrollaron distintos sistemas de escrituras, pero cada uno era independiente a los demás. Esta invención no fue únicamente un medio de comunicación sino toda una revolución, porque las sociedades que eran orales en la composición literaria utilizaban la memoria para el almacenamiento del saber, en pocos siglos tuvieron esta transformación, es decir pasaron a los medios escritos para preservar y transmitir la cultura.

*“El alfabeto es un conjunto de símbolos visuales o caracteres que se usan para representar sonidos elementales del lenguaje hablado”.*¹³

El alfabeto, es la enumeración de letras con las cuales se puede escribir una lengua, estas letras son los signos que notan los fonemas, los cuales son los sonidos más simples que componen una lengua. El alfabeto evoluciona a partir de imágenes, con el paso de los años las imágenes de objetos se convirtieron en diseños pictográficos y posteriormente llegaron a representar ideas más que simples objetos.

*“La escritura alfabética posibilitó una expansión inmediata de las posibilidades de acumular conocimiento, preservarlo y dispersarlo ampliamente. Multiplicó las fuentes del saber y la literatura”.*¹⁴

Con la presencia de un alfabeto los sistemas tradicionales de pictogramas de los egipcios y sumerios, que involucraban la necesidad de miles de caracteres, se sustituyeron por unos signos de grafía muy simple que se utilizarían para representar en abstracto los distintos sonidos.

*“Se ignora quiénes fueron los inventores del alfabeto, pero se cree que su origen se remota a las personas del noreste semítico de la región oeste del mediterráneo, que fueron los primeros cananeos, hebreos y fenicios”.*¹⁵

El primer alfabeto que se conoce y que surgió en lo que hoy es Siria y Palestina se denomina alfabeto semítico septentrional, y brota como una combinación de los símbolos cuneiformes y jeroglíficos; este alfabeto sólo tenía 22 consonantes, los sonidos de las vocales había que sobreentenderlos porque estaban predeterminados, la escritura se realizaba de derecha a izquierda. En torno al año 1,000 a.C. aparecieron cuatro ramas derivadas de este alfabeto: la escritura semítica meridional, la cananea, la aramea y la griega. Cabe mencionar que la escritura semítica meridional y la septentrional tienen un origen común.

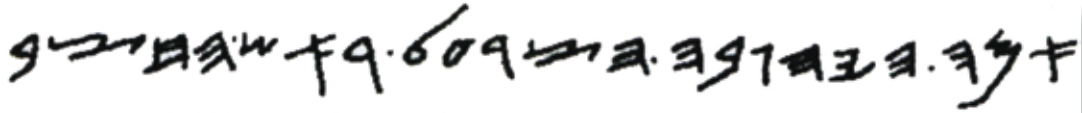
El semítico meridional fue el antecedente de los alfabetos de las lenguas ya desaparecidas que aparecieron en la península de Arabia, la escritura cananea se dividió en dos tipos y dio lugar a la escritura hebrea y fenicia, la escritura aramea dio lugar a la escritura árabe y sirvió de base a otros alfabetos semíticos y no semíticos que utilizaron las lenguas de Asia occidental. El grupo no semítico ha servido para la aparición de los alfabetos de todas las lenguas de la India; en tanto que del alfabeto semítico procede el alfabeto hebreo de caracteres rectangulares.

13 MEGGS, *op cit.* p. 27

14 SENNER, *op cit.* p. 77

15 MEGGS, *op cit.* p. 28

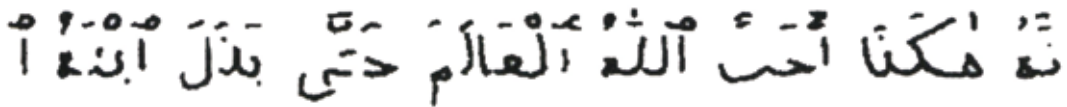

Escritura hebrea

Escritura fenicia

Escritura árabe

Imagen 6

Los alfabetos hebreo, fenicio y árabe tienen este origen y en la actualidad tanto el alfabeto hebreo, que posee 22 caracteres, como el árabe, que posee 28, están basados en este modelo, carecen de representación para sus vocales, que se indican por medio de unos puntos y rayas que se colocan encima, debajo o junto a la consonante. La escritura se realiza de derecha a izquierda. El orden de las palabras en el alfabeto fenicio del cual tomó su ordenación el alfabeto griego, y de éste el nuestro se ha intentado explicar un orden con base fonética.

“El alfabeto, el sistema de escritura más importante y más extendido del mundo, es único. Reviste, ..., muchas formas diferentes. Las escrituras sagradas de los hindúes están escritas

en el sistema devanagari, el Corán de los musulmanes en árabe, el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego: todos estos sistemas de escrituras son variaciones procedentes de un modelo único y también de él proviene el alfabeto en que está escrita la Biblia inglesa.”¹⁶

Los griegos habían adoptado la variante fenicia del alfabeto semítico y a sus 22 consonantes habían añadido dos signos, sin contar unos caracteres con los que representaron las vocales. La dirección de la escritura era originariamente de derecha a izquierda en griego, igual que el semita, o bustrófedon, es decir, en alternancia: una línea en un sentido y la siguiente en el contrario. Sólo poco a poco se fue imponiendo en el sistema griego el método clásico de escribir de izquierda a derecha.

¹⁶ MOORHOUSE, *op. cit.* p. 133

Desde el siglo V a.C. el griego ya se escribía de izquierda a derecha, realizaron diversos cambios importantes al alfabeto el más sobresaliente fue la creación de las vocales que tuvo gran fuerza para convertir el alfabeto en un medio de expresión fonético. Su alfabeto se difundió por todo el mundo mediterráneo y de él surgen otras como el alfabeto copto, el glagolítico, cirílico y etrusco del cual nace el osco, el umbro y el romano.

Alfabeto griego

Imagen 7

El alfabeto copto tiene 32 caracteres, era la lengua de las casas inferiores mientras que las superiores utilizaban el griego, alcanzó fuerza cuando el cristianismo estuvo en condiciones de ejercer influencia, esta lengua sobrevive de forma escrita en la Iglesia.

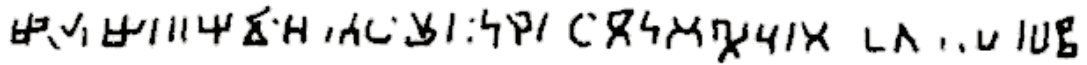

Alfabeto copto

Imagen 8

Las dos formas más antiguas de los alfabetos eslavos son el glagolítico y cirílico, el primero muestra independencia en sus signos decorativos, tenía 40 caracteres, en cambio el segundo hacia el año 860 d.C. cuando unos religiosos griegos que vivían en Constantinopla evangelizaron a los eslavos e idearon

un sistema de escritura conocido como alfabeto cirílico por nombre de uno de sus creadores, San Cirilo, apóstol de los eslavos, se basa en el tipo griego uncial y constituía un sistema nítido y agradable, tenía 43 caracteres. En ambos el número de letras es muy grande debido a que las lenguas eslavas tenían muchos sonidos que para los griegos no existían.

Alfabeto glagolítico

Imagen 9

Alfabeto cirílico

Imagen 10

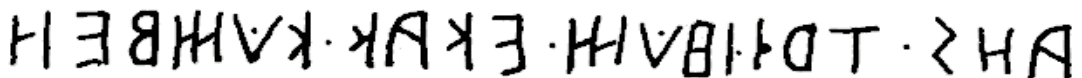
La lengua etrusca se escribió en un sistema procedente del griego, con sentido de derecha a izquierda desde el siglo VI a.C., las palabras se dividieron unas de otras por medio de marcas que consisten de tres o cuatro puntos, consta de un total de 26 caracteres, En términos generales, el alfabeto etrusco sólo utilizaba los equivalentes griegos de las vocales "a", "e", "i", y "u". Omitieron por completo la "o" y no llegaron a utilizar las consonantes "d", "b" y "g"

Alfabeto etrusco

Imagen 11

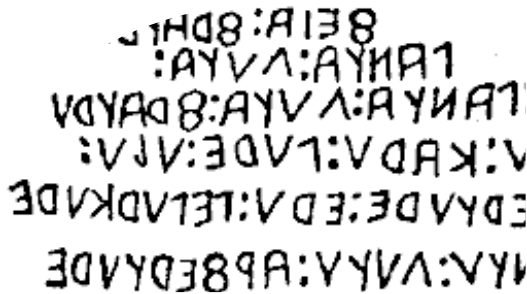
El sistema de escritura osco es alfabético y estuvo en uso desde el siglo IV a l a.C. El sentido de la escritura es de derecha a izquierda, fue una de las lenguas habladas por las tribus asentadas en Italia, era el principal lenguaje de Italia central después del etrusco, mientras que el latín estaba limitado a Roma y el Lacio.

Alfabeto osco

Imagen 12

El umbro es uno de los alfabetos derivados del etrusco junto con el osco y romano. El documento más importante del umbro es la colección de siete tablillas de bronce, llamadas "Tablas gubinas", o de Gubio, procedentes del siglo II antes de Cristo. En el alfabeto umbro las palabras se separan con dos puntos (:). La escritura era de derecha a izquierda.

Alfabeto umbro

Antes de que los romanos llegaran al poder, los etruscos dominaron la península italiana durante el primer milenio a.C. y sirvieron de puente entre griegos y romanos. Probablemente la aportación más original del alfabeto etrusco fue que de él surgió el romano y la lengua castellana se benefició, con la letra "Q".

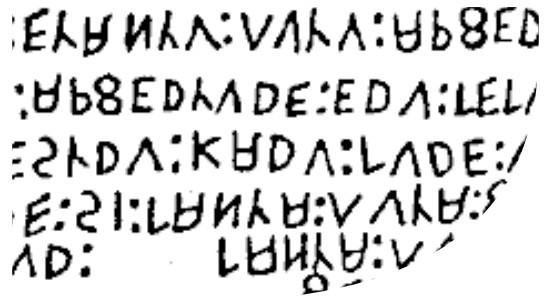

Imagen 13

El griego tiene gran importancia en la derivación del alfabeto latino. Como consecuencia de las conquistas del pueblo romano y de la difusión del latín, su alfabeto se convirtió en el básico de todas las lenguas europeas occidentales. El sistema de escritura adoptado por los hablantes de latín deriva del sistema griego occidental.

*"La simplicidad del alfabeto hace que potencialmente más gente lo pueda aprender y usar, aunque eso no quiere decir que el sistema alfabético sea superior a otro sistema de escritura."*¹⁷

17 GARONE, op. cit. p. 17

1.2.1 El

alfabeto latino

sus orígenes

El elemento más significativo de este alfabeto son los etruscos, porque ellos fueron los responsables de su introducción a la zona del Lacio, que entra en la órbita cultural de Etruria, estas antiguas inscripciones señalaban a la práctica de intercambio de obsequios, como fuente de la transmisión de la escritura, estos regalos eran para la confirmación de amistades, acuerdos o intercambios comerciales, básicamente en las familias adineradas, *“es verdad que las familias ricas latinas fueron las responsables de la adaptación del sistema de escritura etrusco al latín”*.¹⁸

El alfabeto latino es una evolución del alfabeto etrusco que a su vez proviene del griego. Los etruscos, entran en contacto con el helenismo y adoptan el alfabeto griego para notar una lengua que, aún hoy, permanece misteriosa. No es posible leer los textos etruscos, porque se desconoce la lengua que esta escritura transcribe.

b

Los etruscos extienden su brillante civilización sobre una gran parte de Italia, hasta el siglo IV antes de nuestra era. Su alfabeto forma parte de numerosas escrituras itálicas que nacen en la península en el curso de primer milenio. Cuando los habitantes del Latium toman Roma, conservan el alfabeto etrusco y lo adaptan a su lengua. El latín y su alfabeto se van a expandir al ritmo de las conquistas romanas, eliminando poco a poco las lenguas y escrituras locales.

La creación del sistema alfabético latino implicó más que una simple adaptación de un sistema de escritura etrusco. La función de los símbolos vocálicos etruscos se generaliza en latín para incluir vocales y semivocales (y y w).

Un hecho impresionante fue la forma con que se propagó este alfabeto, desde el Lacio, la ciudad de Roma y por toda Italia, cuando Roma surge como una potencia que dominaba políticamente al Lacio y el nacimiento de Cristo, el alfabeto latino, llega a ser el principal sistema de escritura de la península.

Después que la letra G fue diseñada por Spurius Carvilius, para reemplazar a la letra Z, que para los romanos tenía poco valor, este alfabeto tenía 21 letras: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V y X, *“la R evolucionó como una variación de la letra P”*.¹⁹ Posteriormente a la conquista romana de Grecia, se agregaron las letras griegas “Y y Z” al final de este alfabeto, esto fue por el motivo de que los romanos se apropiaron palabras griegas que utilizaban estos sonidos. Más tarde se agregaron tres letras más, para llegar a 26. La “J” se originó de la “I”, tanto la “U” como la “W” son variantes de la “V”.

O

19 MEGGS, *op cit.* p. 34

Al igual que ocurrió con el griego, el alfabeto latino, con el correr del tiempo, cambió la escritura. Esto dio lugar a un alfabeto cursivo antiguo, frente a las letras capitales, que evolucionó a partir del siglo III d.C. a otras escrituras minúsculas: cursivas, unciales, etc. ligadas ya a los tipos de materiales, documentos o manuscritos.

La escritura cursiva es una sucesión de rasgos ascendentes y descendentes de distinta longitud que se unen entre sí de diversas formas, una escritura que abunda en ligaduras, que fácilmente conduce hacia una especie de abandono de la armonía de la forma.

La escritura capital es la más antigua. Las letras mayúsculas, altas e iguales, se llaman «capitales» por las mayúsculas de los encabezados de los libros o de las iniciales de los

capítulos. La escritura uncial data del siglo IV apareció como otra forma de mayúscula de carácter lujoso, tuvo su origen en África. Se encuentra en gran número de manuscritos hasta el siglo IX.

“.....la invención de estos sistemas parece haber sido estimulada por la existencia de modelos extranjeros de escritura fonética.....las invenciones fueron determinadas por un deseo de imitar y demostrar una capacidad igual a la de los grupos foráneos generalmente dominantes. Esto es evidente en el hecho de que la gran mayoría de los intentos gráficos se basan en el alfabeto latino.”²⁰

Hay una variedad de letras, las cuales parten del mismo alfabeto latino, es por eso que se tienen estilos y grupos tipográficos, familias y fuentes tipográficas, puntos que se tratarán en el siguiente capítulo: Tipografía.

20 GARONE, *op. cit.* p. 17

Referencia de Imágenes

Imagen 1 MOORHOUSE, A.C. *Historia del alfabeto*. México; Fondo de Cultura Económica, 1982, p. 26

Imagen 2 SENNER, Wayne. *Los orígenes de la escritura*. México; Siglo veintiuno editores, 1992, p. 47

Imagen 3 *Ibid.*, p. 49

Imagen 4 MOORHOUSE, *op. cit.* p.107

Imagen 5 L. FRATICOLA, Paola. *Origen de los diferentes tipos de Letras*. Consultado en: www.imageandart.com, 26 de septiembre de 2006

Imagen 6 *Alfabetos de ayer y de hoy*. Consultado en: www.proel.org, 26 de septiembre de 2006

Imagen 7 Consultado en: www.proel.org, 26 de septiembre de 2006

Imagen 8 *Ídem.*

Imagen 9 *Ídem.*

Imagen 10 *Ídem.*

Imagen 11 *Ídem.*

Imagen 12 *Ídem.*

Imagen 13 *Ídem.*

sa
a

Tipografía

Tipografía
sa
a

Tipografía
a
sa

“Tipografía”

“Tipografía”

Objetivo: Indagar sobre el concepto de tipografía, fuentes y familias tipográficas, la influencia del color en la tipografía, y sin ser menos importante la anatomía y definición de la letra.

2.1 La letra

2.1.1 Concepto

2.1.2 Anatomía

2.2 Definición de tipografía

2.3 Clasificación de las letras

2.3.1 Grupos tipográficos

2.3.2 Estilos tipográficos

2.3.3 Familias tipográficas

2.3.4 Fuentes tipográficas

2.4 La tipografía actual

2.5 La influencia del color

En este capítulo se habla de un aspecto importante de la comunicación gráfica; la “palabra escrita”, se manifiesta de alguna forma el desarrollo y la importancia que tiene el uso de la tipografía para la humanidad.

CAPÍTULO 2

Tomando en cuenta a la letra como símbolo importante e indispensable en la realización de un escrito o impreso, nada en ellas se puede relacionar con los objetos o ideas que representan por sí solas, actúan en conjunto, es por ello que se aborda a la “letra” parte fundamental de la tipografía, abarcando aspectos como su concepto y anatomía, pasado a la definición de tipografía y clasificación en: grupos y estilos tipográficos, fuentes y familias tipográficas, la tipografía como es vista actualmente y el uso del color.

2.1 La letra

2.1 La letra

Por medio de las letras se ve el desarrollo que ha tenido el ser humano para obtener una comunicación escrita y plasmar sus ideas para que perduren más tiempo. Con el paso del tiempo se fue evolucionando hasta poder llegar a tener letras, las cuales son símbolos que pueden ser creados en lienzos, es decir en cualquier soporte que sirva como medio para dejar formada o escrita una idea, pasando de generación a generación.

Gracias a esto, se conoce gran parte de la historia, del arte, de las formas de vida, alimentando un crecimiento en la literatura, aportando gran variedad de ideas y pensamientos, es decir toda una evolución, que al paso de los años va mejorando la calidad de vida y se adquiere un conocimiento.

El diseñador argentino Rubén Fontana dice: *“para mí, el tema de la letra, del alfabeto y la tipografía es el eslabón entre el conocimiento y la socialización del mismo”*.²¹

21 W. JIMÉNEZ. Rubén. Rubén Fontana. Eneo, México, año 1, número 4, enero 2005, p. 50

Todo comenzó por un pequeño trazo común, es decir una pequeña línea, del que surge el dibujo y la escritura, el primero como medio icónico y representación y el segundo es el punto de partida de un código. Las letras evolucionaron a raíz de la escritura pictórica, de pictogramas e ideogramas, de la escritura jeroglífica que con el paso del tiempo representaron fonogramas, más tarde se desarrolló el alfabeto semítico, para convertirse en los signos del alfabeto latino.

El grado de importancia que tienen las letras como signo gráfico de la escritura, proviene de las múltiples combinaciones que se pueden generar de ellas, ya que muchas palabras están formadas por las mismas letras, pero gracias a la diversidad en la formación es como se determina el significado de cada uno, y estas forman frases, y una secuencia de números dan cifras, y todo esto se proyecta con las letras, números y otros signos, generalizando un mismo sistema de escritura.

Dependiendo del orden entre ellas tenemos distintos idiomas como español, inglés, italiano, francés, por mencionar algunos, ya que el mismo concepto se escribe diferente, dependiendo el lugar en donde sea utilizado, pero siempre manejando el mismo alfabeto. *“Muchas palabras constan de las mismas letras, pero es la secuencia en que se ordenan las letras la que determina el significado de una palabra”.*²²

Las letras son internacionales, porque se han utilizado para expresar diferentes ideas o pensamientos. *“Han servido para la magia, para la ciencia, para la religión y para toda clase de supersticiones, en forma de amuletos o de otras especies”.*²³

22 KUNZ, Willi. *Tipografía: macro y microestética*. Barcelona; Gustavo Gili, 2003, p. 76

23 MARTÍNEZ, Juan. *Tipografía práctica*. España; Ediciones del Laberinto, 2002, p. 60

2.11 *Concepto*

Letra, palabra que proviene del latín “*littera*”, es como se designa a los signos gráficos usados para representar el lenguaje, que en tipografía conocemos como carácter, del griego “*charakter*”, equivalente a grabar y que no es más que el resultado de la impresión del tipo, que puede presentarse en mayúsculas, minúsculas, números, símbolos; de puntuación, monetarios, matemáticos y misceláneos, también en menor grado versalitas y ligaduras.

Desde que surge la impresión de caracteres, se obtienen los tipos, del latín *typus* semejante al *typos* griego, modelo o carácter grabado, se refiere a cada bloque que tienen grabado en una de sus caras una letra o signo, el cual está invertido y en relieve.

Actualmente los obtenemos por medio de la computadora con fuentes instaladas previamente y para darles salida se necesita un medio de impresión, ya sea impresora casera, digital, láser, ploter o a través de un negativo utilizando otro tipo de máquinas como el *offset* que imprimen en poco tiempo un gran número del mismo original.

La letra es un símbolo escrito, que en colaboración con otros símbolos de un mismo grupo son llamados alfabeto y forman las palabras del lenguaje, que son representaciones de fonemas de una lengua, estos no tienen algún significado por sí solos, pero son representaciones de los sonidos del habla.

*“El sonido se representa ordenando los símbolos fonéticos a lo largo de una línea. En la mayoría de los sistemas alfabéticos, los grupos de fonemas están separados por espacios en blanco que indican el final de una palabra y el principio de otra”.*²⁴

El código fonético le sirve a la voz humana para la emisión de palabras, así como para su recepción, en cambio el código gráfico sirve visualmente, empezando con escribir palabras sobre alguna superficie hasta que sea leída por un receptor.

*“La letra. Esta unidad signíca irreductible de la escritura alfabética; esta partícula visual mínima de la grafía de una palabra, convierte el sonido breve de la voz humana —un sonido que se extingue y desaparece para siempre en su misma emisión— en un trazo visible que permanecerá sobre la superficie de su soporte físico..., el mensaje que encierran esos trazos es restituable a los ojos y a la mente del lector a través del tiempo. ..hay aquí un doble código: el de la lectura visual y el de la lectura oral...”*²⁵

Su historia refleja la manera en que las personas querían plasmar recuerdos de su entorno o experiencias de vida, para retenerlos un periodo corto, pero ignoraban que la duración fuera más que su tiempo de vida.

24 BAINES, Phil. *Tipografía: función, forma y diseño*. México; Gustavo Gili, 2002. p. 20

25 BLANCHARD, Gerard. *La letra*. 2ª edición. España; Ediciones CEAC, 1990, p. 9

2.1.2 Anatomía

Los conceptos que se manejan para determinar las partes de las letras, tienen su origen en la composición con tipos móviles, porque tenía que existir un lenguaje común entre diseñador tipográfico y cajista, en los tiempos en que eran trabajos distintos.

El conocer su anatomía es un poco complicado, ya que se debe tener conciencia de la familiarización con las letras de forma individual, es decir la proporción de los ejes, la inclinación, el grosor y cuerpo o tamaño. *“Los diseñadores que entienden la complejidad de las formas tipográficas son capaces de apreciar las sutiles relaciones visuales que existen entre las letras, las palabras, las líneas y los párrafos”*.²⁶

“El dibujo de las letras del alfabeto latino comporta una serie de trazos verticales, horizontales, diagonales y curvos, abiertos y cerrados”.²⁷ Es importante mencionar que el trazo horizontal del mismo espesor que uno vertical parecerá más grueso, por eso es fundamental recordar que hay que adelgazar las líneas horizontales, la curva de una “O” alineada con letras horizontales dará la impresión de una “O” muy pequeña, es por eso que se deben agrandar las letras curvas y hacerlas resaltar de la alineación, las diagonales deben alargarse cuando se encuentran entre las horizontales y las verticales.

*“La posición de las letras en los tipos no es arbitraria”*²⁸. Puesto que en todas intervienen cuatro líneas que son: la línea base, línea de las mayúsculas, altura de la x, trazos ascendentes y trazos descendentes, las cuales destinan zonas determinadas en las que limitan los distintos elementos de las letras, es decir le dan un espacio determinado a cada uno.

La línea base es el asiento y el punto de referencia de las líneas de texto. La altura de la x es el espacio vertical que ocupan las letras minúsculas, el trazo ascendente es la porción de una letra minúscula que sobresale de la altura de la x, tales como las letras “b, d y k”, el trazo descendente es la que queda por debajo de la línea base, por ejemplo con la letra “p y g” y la línea de las mayúsculas es la altura de las letras mayúsculas.

26 CARTER, Rob. *Diseñando con tipografía: exposiciones*. México; McGraw-Hill, 2001, p. 34

27 BLANCHARD. *op cit.* p. 92

28 SOLOMÓN, Martín. *El arte de la tipografía: Introducción a la tipoiconografía*. Madrid; Tellus, 1988, p. 88

Una fuente completa, está integrada de: la caja baja o letras minúsculas, la caja alta o las letras mayúsculas, las versalitas, los símbolos, las cifras y signos de puntuación.

Minúsculas o bajas, se llama así a las letras que se realizan partiendo de una línea base y extendiéndose hasta la línea de la x, en algunos caracteres como el caso de la b, d, f, h, k, l, t, sus rasgos ascendentes rebasan la línea de la x, hasta encontrarse con la línea de los ascendentes. O en la: g, j, p, q, y, sus rasgos descendentes rebasan la línea base hasta toparse con la línea de los descendentes. “La caja baja se acompaña de las voladas, pequeñas letras alineadas por lo alto de las mayúsculas para algunas abreviaturas como n^o.”²⁹

Son ideales para componer oraciones, frases y párrafos, al presentar una diferencia tan marcada, en tamaño como en movimiento, hacen que sean rápidamente identificables como piezas individuales dentro del conjunto, aumentando así la velocidad de lectura de todo el párrafo. Se escriben con minúsculas los gentilicios, los cargos, los nombramientos, datos geográficos, puntos cardinales, días de la semana, meses del año, estaciones y nombres de las ciencias.

El secretario perpetuo de la Real Academia Española, Julio Casares, recomendó “escribir con minúsculas los sustantivos comunes de los establecimientos comerciales, turísticos, etcétera, llevaran o no el sustantivo común en sus denominaciones oficiales, por ejemplo restaurante Arroyo y no Restaurante Arroyo, parque Hundido y no Parque Hundido. También preconizó escribir con minúsculas los sustantivos comunes de nombres geográficos”³⁰, ejemplos océano Atlántico y no Océano Atlántico, mar Muerto y no Mar Muerto.

²⁹ Ibid., p. 112

³⁰ LOYA, Sergio. *Manual de estilo de Proceso*. México; Esfuerzo, 1998, p. 39

La caja alta son las letras que se forman tomando como origen la línea base y se extienden hasta la línea de las mayúsculas, con excepción de la J y la Q, que en algunas familias tienen rasgos que sobresalen a la línea base. Estos no tienen diferencia en el tamaño y mantienen un aspecto homogéneo, lo que las hace ver en su totalidad muy semejantes, dificultando así la lectura de todo un renglón compuesto en mayúsculas.

Las letras en mayúsculas se deben utilizar para identificar el inicio de párrafo, después de un punto o equivalente, para identificar nombres propios, sobrenombres, personificaciones, dioses, cuerpos celestiales, sucesos históricos, nombres geográficos, los símbolos de los puntos cardinales, nombres de instituciones, eventos y documentos oficiales, lo que sigue de un signo de interrogación o admiración, los nombres de días festivos, es importante mencionar que lo que va en mayúsculas es la letra inicial.

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

“Sin duda que el empleo de las letras mayúsculas y minúsculas es un tema muy controvertido, aunque su uso no responde a una verdadera necesidad sino que son algo superfluo y convencional; sin embargo, nosotros hemos unificado los usos más generalizados”.³¹

Las versalitas que parten de las mayúsculas, que se dibujan tomando como partida la línea base, hasta una línea que se ubica en la línea media o ligeramente mayor a ésta, cuyas formas mayúsculas son adaptadas en trazo y peso, a más o menos, el tamaño y contraste de las minúsculas.

Estas son ideales para componer títulos y subtítulos, nombres de autores y personajes, incluso en el primer párrafo de un capítulo. El contraste similar al de las minúsculas permite su inclusión en un párrafo, sin mayores alteraciones. Por lo general cuando se compone en versales se debe aumentar el interlineado y el interespaciado.

VERSALITAS

³¹ LÓPEZ, Miguel. *Normas Técnicas y de Estilo*. México; UNAM, 2004, p. 81

Los símbolos son todos los elementos adicionales que en las fuentes permiten completar la composición tipográfica, entran aquí: los de puntuación; la coma, el punto, el punto y coma, los dos puntos, etc., también los signos monetarios, los cuales junto a los signos matemáticos permiten por ejemplo, armar un valor financiero e igualmente, todos los signos misceláneos.

Las cifras pueden ser, las que tienen la altura de la “x” o caja baja 1, 2, 0 y las que están alineadas a la parte superior de la “x” 3, 4, 5, 7, 9 y alineadas por el pie de la caja baja y prolongada hacia arriba 6 y 8. Al comenzar un párrafo y después de un punto no se escriben cifras, se escribirán con número las cifras que sean mayores de nueve y menores de mil, excepto cien, mil, un millón, un billón, un trillón cuando no tengan fracciones y con letra los números del uno al nueve, a excepción de que se empleen diversos códigos en los números del uno al nueve por ejemplo: cuando se manejan el kilometraje, grados de temperatura o sísmicos, porcentajes, fechas, fracciones, números de calles y tiempos.

Los signos de puntuación deben cumplir con determinada función, que consiste en marcar la lectura de un texto, indicándole al lector modificaciones como pausas, entonaciones y énfasis.

El vocabulario usado para la descripción de las diferentes partes de una letra, se componen de una serie de términos establecidos desde hace mucho. Constan de partes que se denominan como: brazos, piernas, ojos, columnas, colas, etc., estas son las partes que se han utilizado de forma tradicional para la construcción de las diferentes letras. *“Esta terminología ha ido evolucionado con el paso de los siglos y conocerla no sólo amplía enormemente el vocabulario tipográfico, sino que le permite hablar de los tipos con mayor facilidad”³².*

32 CARTER, *op cit.* p. 34

A continuación se muestran las partes que componen las letras:

33

Estas son las partes características de las letras, para poder utilizarlas hay que saber de ellas, "en estos días, son pocos los autores que se ocupan de estos asuntos, así que existen, prácticamente, tantos glosarios como talleres tipográficos"³⁴.

33 SOLOMÓN, op cit. p. 89
TURBBULL, op cit. p. 77
BLANCHARD, op cit. 111

34 DE BUEN, Jorge. Manual de diseño editorial. México; Santillana, 2003, p. 103

2.2 Definición de tipografía

2.2 Definición de tipografía

La esperanza de convertir la
palabra en forma visible
ha hechizado en
todos los
tiempos a la
humanidad, es decir
poder plasmar ideas en
un sustrato y que **perduren**
mucho tiempo.

Posteriormente de que Johann Gutenberg, creara los tipos móviles y los medios para imprimirlos, se le llamó a ese arte, tipografía, refiriéndose a la utilización de los tipos para lograr la impresión gráfica, *“Tipografía es todo símbolo visual visto en la página impresa. Estos símbolos colectivamente se denominan caracteres e incluyen letras, números, signos de puntuación y otros símbolos diversos”*³⁵.

arte de imprimir

En el diccionario se encuentra que es el “arte de imprimir”, así como el “procedimiento de impresión con formas en relieve (caracteres móviles, grabados, clichés)”³⁶.

Hoy en día el uso de la tipografía nos rodea, la vemos en todas partes, desde los anuncios publicitarios, en los libros, revistas, billetes, periódicos e incluso nos indica en donde nos encontramos mediante la señalización o está en cualquier otro documento que informe o comunique mediante palabras impresas. En una definición más general la

tipografía es la disciplina que reproduce un mensaje, utilizando para ello las diferentes modalidades que hay en la actualidad.

Es importante mencionar que el uso de la tipografía ayuda a construir y organizar el lenguaje visual, que es básicamente el de transmitir un mensaje y la forma de utilizarla es de acuerdo al aspecto o estilo de la tipografía, así también se rige según fecha-lugar y diseñador-cliente. La tipografía es tanto la creación de caracteres como la composición de la transmisión de mensajes.

tipografía

La tipografía es el conjunto de características visuales de las letras, números y demás signos de escritura de un texto, tales como su forma, tamaño y diseño, básicamente es el arte y la técnica de crear y componer, tipos para dar un mensaje, es decir reproducir la comunicación mediante la palabra impresa, transmitirla con cierta práctica, originalidad, eficacia y por qué no decir elegancia. Es considerado como uno de los movimientos culturales más sobresalientes que ha tenido el hombre a lo largo de su historia.

En ese concepto se debe matizar que la tipografía para poder obtener un producto final, debe prever inicialmente las limitaciones que imponen el tiempo, el dinero y las condiciones técnicas con las que se cuentan, para tal fin. Dentro de esas condiciones, podemos incluir el conocimiento de los diferentes sistemas para imprimir, y dentro de cada uno de ellos, las ventajas y desventajas que ofrece, el manejo de las tintas, las clases de papeles, el formato y la manera de llevar el boceto a ser un arte final o forma reproducible, por lo que tiene que manejar aspectos como: el tamaño de la página impresa, la selección de

condiciones

35 TURNBULL, op. cit. p. 76

36 GARCÍA, Ramón. Larousse. Diccionario de la lengua española. México; Ediciones Larousse, 1984, p. 577

la familia tipográfica, la longitud de la línea dentro del formato, la disposición de los textos, es decir, la jerarquización de la información, teniendo presente la forma final del producto.

*“La tipografía está sometida a una finalidad precisa: comunicar por medio de la letra impresa. Ningún argumento ni ninguna consideración puede liberarla de este deber. La obra impresa que no puede leerse se convierte en un producto sin sentido”.*³⁷

tipografía

En la antigüedad los primeros signos representaron un objeto e incluso un concepto, pero gracias a la escritura podemos expresar y comunicar ideas más complejas. *“Para los editores y todos aquellos que se dedican a presentar palabras al público, en letra impresa o en la pantalla, la “tipografía” significa el proceso de hacer que las palabras sean atractivas visualmente y efectivas”.*³⁸

Conocer ampliamente la tipografía desde lo general hasta los detalles más elementales, nos permitirá ganar habilidad y destreza al momento de componer con caracteres.

Cabe mencionar que al tener presente la forma, el valor, la legibilidad, el contraste, el peso visual de caracteres y la relación de ascendentes y descendentes, la selección del interlineado, el peso de la mancha tipográfica, la relación con el formato y su entorno, y los medios por el cual se reproducirán, estos elementos llevarán a un buen resultado cualquier proyecto gráfico que se diseñe.

La comunicación impresa, comienza enlazando algo indefinido como son las letras por sí solas, pero gracias a ellas podemos crear palabras, que se unen para formar frases, párrafos, textos y así llegar a generar ideas, y con ello un significado determinado.

tipografía

La tipografía se puede influir por medio de los movimientos y modas del momento, lo cual hace presente una evolución, ya que ésta es un conjunto de tecnología, orden y exactitud, lo cual no quiere decir, que pierda su principal objetivo “comunicar” por la letra impresa, la cual se puede moldear indefinidamente.

Esto es porque el contexto cambia, ya que llegan nuevos giros de comportamiento que hacen las personas, la industria, los pensamientos, las ideas, la tecnología e incluso las ciencias, provocando ir a la vanguardia, todo esto quiere decir que estamos en un constante cambio de querer ser mejores en todos los sentidos personales o laborales en las que se pueda desarrollar el ser humano.

37 RUDER, Emil. *Manual de diseño tipográfico*. México; Gustavo Gili, 1992, p. 8
38 TRACY, Walter. *The typographic scene*. Londres; Gordon Fraser, 1988, p. 11

2.3

Clasificación de las letras

2.3 *Clasificación* *de las letras*

Clasificar las letras por medio de sus similitudes ayuda a obtener un número más reducido de las mismas, nos da un reconocimiento práctico, siendo obras realizadas por diseñadores, quienes les dan propiedades y atributos determinados para transmitir un mensaje, cada uno cumpliendo diferentes funciones.

Para poder facilitar su manejo y reconocimiento Arthur T. Turnbull los clasificó en: grupos, estilos, familias y fuentes.

2.3.1 Grupos *tipográficos*

En los grupos tipográficos hay que tener en cuenta su desarrollo histórico y forma estructural. Esta clasificación se basa en el trabajo de Francis Thibaudeau y Javet Matthey, y se dividen en:

- Romanas
- Romana Clásica
- Romana de Transición
- Romana Moderna
- Caligráfica
- Gótica
- Fantasía o decorativa
- Palo seco
- Egipcia

R

Romanas

Las letras que pertenecen a este grupo son las más utilizadas, su estilo se basa de las letras que fueron grabadas en los edificios romanos, se identifican por tener rasgos fuertes y suaves, lo cual hace que tengan una fácil lectura y buena legibilidad, este grupo se subdivide en antiguo, transición y moderno.

Romanas antiguas

El primer tipo de estilo antiguo fue creado por Aldo Manucio en 1495, son menos formales que las modernas, se caracterizan por lo siguiente:

- Su contraste es menos pronunciado.
- Su terminación es aguda y de base ancha.
- Los trazos son variables y ascendentes finos y descendientes gruesos.
- La dirección del eje es oblicuo.
- El espaciado de las letras es amplio.
- Un peso y color intenso en su apariencia general.

j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
5 6 7 8 9 0 # \$ % & / ç ï

Las letras romanas antiguas también se denominan Garaldas, en homenaje a dos grandes tipógrafos de la época del Renacimiento: Claude Garamond y Aldo Manucio.

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 # \$ % & / ç ï

Como ejemplo de las letras romanas antiguas tenemos a la fuente Garamond.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 1234567890#\$\$%&/çï

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 1234567890#\$\$%&/çï

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRS

La evolución de las romanas de transición, fue a finales del siglo XVII y hasta mediados del XVIII, por obra de Grandjean, Fournier y Baskerville, se distinguen por lo siguiente:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 # \$ % & / ç ï

Romanas de transición

- Los trazos son variables, al igual que las antiguas, pero las diferencias entre finos y gruesos son más marcadas sin llegar al contraste que marcan las modernas. Por otro lado las minúsculas ganan redondez.
- La dirección del eje de engrosamiento está más cerca de ser horizontal que oblicuo.
- Remates agudos.
- Remates ligeramente inclinados.
- Dejan la forma triangular para adoptar la cóncava o la horizontal.

Como ejemplo: Baskerville

Romanas modernas

Las romanas modernas fueron diseñadas por una empresa de fundición de tipos llamada Didot, que perteneció a Firmín Didot en el año 1784. "Las letras modernas tienen un aspecto más mecánico y menos "artístico" o caligráfico que el estilo antiguo"³⁹.

Sus características más sobresalientes son:

- Su remate es recto y delgado.
- Las cursivas son muy inclinadas, nos hacen referencia a la escritura caligráfica.
- Tienen un contraste máximo.
- La dirección del eje de engrosamiento es horizontal.

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 # \$ % & / z

Las romanas modernas son llamadas también Didonas, nombre adoptado por Firmin Didot y Giambattista Bodoni, relevantes tipógrafos del Siglo XIX. Ejemplo Bauer.

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 # \$ % & / z ~

39 TURNBULL, op cit. p. 78

Con el paso del tiempo la letra cursiva se fue modificando y dio lugar a la caligráfica, surgió en el siglo XVI, pero se generalizó hasta XVIII.

Caligráfica

“En el siglo XVIII, los movimientos románticos inspiraron la evolución de los tipos caligráficos. Hacia ya tiempo que, aprovechando las propiedades de cada vez más extendida pluma de ave flexible, los calígrafos habían empezado a elaborar un estilo basado en el trazo de una línea continua, con perfiles finos y gruesos y sin interrupciones entre las letras”⁴⁰.

En el siglo XVIII el profesor Spencer enseña su estilo de escritura de mano, para el año 1857 se creó un tipo de imprenta y sirvieron de base para algunos estilos que se manejan en la actualidad tales como Script.

*abcdefghijklm
ABCDEFGHIJKLM
123456789*

*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890#%&|¡í*

*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890#%&|¡í*

40 SOLOMÓN, op cit. p. 72

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Los movimientos románticos, los cuales aprovechaban la pluma de ave, y así poco a poco la escritura caligráfica se hizo cada vez más decorativa y tuvo mucha popularidad, esto provocó que se diseñaran viñetas y adornos caligráficos. Cabe mencionar que este grupo puede tener también letras sueltas, es decir caracteres independientes unos de otros, los cuales carecen de trazos de unión, como por ejemplo Brush Script.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890 # \$ % & | ; ' ,

- Así como hay caligráficas ligadas, hay otras parecidas, pero de letras sueltas, en las cuales:
 - Los caracteres son independientes unos de otros.
 - Carecen de trazo de unión.
 - Remotan elegancia.

Este grupo está muy presente ya que se utiliza en las invitaciones, anuncios o tarjetas.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890 # \$ % & | ; ' ,

Gótica

Florece alrededor del año 1816, ya que apareció en un muestrario de William Caslon IV, estos tipos ofrecen una variedad de grosores de trazo. Los tipos y la composición de la Biblia de cuarenta y dos líneas son obra de Johann Gutenberg, que diseñó unos tipos basados en la letra gótica, para imitar el estilo de los manuscritos de aquella época, que se caracterizaban por dar un aspecto sólido, ángulos acusados y trazos marcadamente perpendiculares. Por ejemplo la Old English.

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
 A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 # \$ % & / ; :

Entre cuyas características destacan:

- Rasgos angulosos
- Poca legibilidad
- Letras muy condensadas
- Las minúsculas tienen ascendentes y descendentes muy reducidos
- Los trazos son constantes
- Estructura es densa
- Tienen adornos caligráficos
- Su escritura es lenta
- Su composición es apretada
- Remates muy historiadados
- Tienen relación con religión
- Son ornamentales

Los primeros ejemplos aparecieron en Francia por el año 1680 y en Inglaterra en 1690, por lo general son poco legibles, hay diversas formas y estilos, son decoradas, muchas de ellas representan algún tema en específico.

o decorativa

Fantasia

La ornamentación tipográfica alcanzó su máximo esplendor hacia la primera mitad del siglo pasado, precisamente cuando se inició la litografía industrial. Las letras decorativas no pertenecen a ninguna clasificación exacta, existen desde hace muchos siglos, primero con las letras capi-

tales adornadas, en los tiempos del Uncial, el Carolingio y el Gótico, más tarde con las capitales del Renacimiento.

- En este grupo no hay limitante alguna, ya que no tienen una característica precisa.

Por ejemplo: Glimstick.

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 # \$ % & /

Palo (sans serif) (sin remate) **Seco**

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 # \$ % & /

El primer tipo aparece en el año 1816, pero en la práctica no fue conocida y difundida hasta 1925, cuando apareció la famosa Futura, obra del grabador Paul Renner.

Estas letras significan “sin remate”. Fue reforzado por la Bauhaus, que se estableció en Alemania en 1918.

Con las siguientes particularidades:

- Carece de remates y ornamentos
- Los fustes tienen poco peso
- Ejes rectos y verticales
- Son muy claras
- Reflejan el funcionalismo en sus trazos
- Dan uniformidad, sencillez
- Otorga la sensación de limpieza

Como ejemplo: Avant Garde.

Egipcia

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890# \$ % &

Durante el siglo XIX se crearon estos tipos de letras. Aparecieron por primera vez en Inglaterra en 1815.

Ejemplo de ella: Rockwell.

Sus cualidades son:

- Letra de remate cuadrado
- Se utilizan para los encabezados y con poca frecuencia en el cuerpo de textos
- Sus trazos tienen poca variación
- Los patines son rectangulares con un ancho similar al trazo de la letra
- Modulación vertical
- Las mayúsculas tienen la misma altura de las ascendentes
- Ángulos rectilíneos
- Connota pesadez, fuerza, impacto, rigidez, formalidad, rectitud, serenidad

Los seis distintos grupos tipográficos ayudan a poder determinar cuál es la mejor opción para el trabajo que se realice y así tener un buen resultado de comunicación, teniendo funciones y características diferentes.

R Я

Romanas

R

Gótica

R

Caligráficas

R R R R

Fantásia

R

Egipcia

R

Palo seco

2.3.2

Estilos

tipográficos

Para enfocarnos en la investigación de la tipografía, será fundamental desarrollar la sensibilidad para aprender el sentido y estilo de los caracteres. En tipografía las formas constituyen una familia y cada carácter debe pertenecer a un mismo estilo, es decir, dentro de una familia tipográfica hay determinadas variedades, en caja, amplitud, peso, posición y estilo, las cuales llevan por nombre **estilos tipográficos**.

La legibilidad es un aspecto sustancial, las letras y sus formas pueden crear composiciones mucho más emocionales y de mayor interés visual, esta legibilidad se considera cuando las letras y las palabras se pueden identificar y diferenciar unas de otras, ya que esto permite que un mensaje sea de fácil visibilidad y comprensión.

*“La legibilidad de las letras depende de una serie de atributos fundamentales, como el grosor, la anchura, la forma, el cuerpo, la proporción, las relaciones dinámicas de forma y contrapunzón”.*⁴¹

Dentro de los estilos, es importante entender la anatomía de los caracteres, porque es necesario que nos familiaricemos con las distintas partes que los componen. Estos estilos tipográficos están basados en los trabajos de Willi Kunz y Arthur T. Turnbull y son:

- El cuerpo o tamaño: *mayúsculas y minúsculas.*

Las mayúsculas están construidas entre dos líneas paralelas: la línea base y la altura de las mayúsculas, comúnmente conocida como letra alta. Las minúsculas se componen de la altura de la x, la parte de la letra minúscula que sobresale de la altura de la x se le llama ascendente y la parte que está por debajo se le denomina como descendente, se usa básicamente en los textos.

Las mayúsculas son mucho más difíciles de leer que las minúsculas, por ello no son recomendadas para textos largos sino para palabras sueltas. Su capacidad de resaltar dentro de un texto le hacen un recurso muy valioso para captar atención sobre un elemento de información.

A a

- La proporción de los ejes: *condensada, comprimida, estrecha, redonda, ancha, ensanchada y expandida.* Esta es la variación de amplitud (anchura), ya que es como una especie de estrechamiento o expansión de las letra.

Cuando hablamos de tipos condensados, comprimidos o estrechos, nos referimos a estilos que ocupan menos espacio horizontal que sus respectivas redondas. Cuando hablamos de tipos anchos, ensanchados o expandidos, nos referimos, a los estilos que ocupan más espacio horizontal.

Estilos
Estilos

Estilos
Estilos

La proporción entre los ejes vertical y horizontal varían según sus valores relativos, obtenemos las variantes redonda (cuando son iguales), estrecha (cuando el horizontal es menor que el vertical), y expandida (cuando el horizontal es mayor).

Las tipografías estrechas son efectivas cuando hay abundancia de texto y debe ahorrarse espacio. Pero se disminuye la legibilidad cuando las letras son demasiado estrechas (condensadas) o demasiado anchas (expandidas). La condensación es adecuada cuando debemos utilizar columnas estrechas.

- **El grosor del trazado:** *ultrafina, fina, media, seminegra, negra y ultranegra.* Esta es la variación de peso, ya que algunos estilos tipográficos se realizan con distintos rasgos como son gruesos o delgados, distintos a los que se encuentra la letra normal.

Muchos tipos se disponen en forma de familias de mayor a menor espesor, el grosor medio se considera como el básico y la descripción con los demás espesores se determinarán con respecto a él.

*“Una letra se construye con una anchura máxima para los trazos fuertes y una mínima para los trazos débiles. El paso de un espesor a otro puede hacerse de un golpe o mediante una suave transición.”*⁴² Las variaciones de peso o grosor pueden ir desde la ultrafina a la ultranegra, pasando por fina, media, seminegra y negra. No todas las fuentes tipográficas son tan amplias, en cuanto al número de estilos tipográficos; en las palo seco son más frecuentes que en los otros grupos tipográficos. En los tipos demasiado pesados los ojales se llenan y desaparecen, mientras que la tipografía demasiado fina puede no distinguirse fácilmente del fondo.

Las negritas llaman poderosamente la atención dentro de un texto e incluso distraen seriamente, por lo que nunca se debe abusar de ellas o emplearlas de modo puramente decorativo. Deben quedar reservadas para enfatizar algunas palabras, siempre de manera muy restringida, y nunca en frases completas. Si son utilizadas adecuadamente ayudan a observar rápidamente el texto y facilitan la rápida comprensión de la información.

Estilos

Estilos

Estilos

- **La inclinación de los ejes:** *redonda, cursiva o itálica.*

Son la variante de posición.

Se llaman redondas o redondillas las letras que están derechas independientemente del grueso, regularmente estas letras, ya sea de finos a medianos trazos son utilizadas para la formación del texto, ésta debe utilizarse de manera habitual en todo el cuerpo del texto, excepción hecha de los casos que exijan el uso de las cursivas, que son de trazo libre y enlazado, son letras que de alguna manera imitan en su forma a la manual, también recibe el nombre de bastardilla, se asocia con las letras itálicas, que tienen una inclinación hacia delante y puntiaguda, se empleará para indicar: títulos de libros, revistas, periódicos, discos y películas. El ángulo de inclinación de la cursiva se desvía unos 12 y 15 grados.

Estilos

Estilos

Algunas fuentes tipográficas poseen muchas variaciones y otras sólo unas pocas o ninguna y cada variación tiene un uso y una tradición, que debemos reconocer y respetar. La gran diversidad del lenguaje y la tipografía como función de comunicar, invita a la existencia de toda una gama de variedades tipográficas, ya que sería muy monótono en la vida diaria que sólo existiera una tipografía única.

Podemos emplear uno o más estilos o grupos tipográficos, fuentes o familias tipográficas, pero lo importante es que *“las letras son portadoras de palabras. Las palabras son portadoras de ideas. Las ideas son portadoras de nosotros mismos.”*⁴³ Lo importante es la interacción entre emisor, mensaje y receptor, es decir el proceso de comunicación.

- **Estilos:** Las letras se pueden dividir en dos categorías con remates y sin remates.

43 GARONE, *op. cit.* p. 44

Estilos

Estilos

Estilos

Condensada

Con remates
Estilos

Expandida

Sin remates
Estilos

Fina

A a

Mayúscula / Minúscula

Estilos

Ultranegra

Estilos

Redonda

Estilos

Seminegra

Estilos

Cursiva

2.3.3

Familias

tipográficas

“Una **familia** es un grupo o serie de ojos que **responden**, todos ellos, a un determinado **diseño** tipográfico.”⁴⁴

Cuando se habla de grupos, se mencionan varias familias: Caslon, Futura, Script, Bodoni, etc. Aún cuando los caracteres procedan de un diseño afín, cada versión tendrá su propio acento y serán diferentes entre sí.

*“El estilo seguido en el diseño de los elementos o partes de la letra, separa una familia de otra”.*⁴⁵ Cada carácter de una familia se parece entre sí, pero tienen características propias, pueden tener determinadas variedades tales como amplitud (proporción), peso (grosor del trazado) y posición (inclinación de los ejes). Lo cual nos lleva a las variaciones tipográficas (estilos tipográficos), que se puede apreciar en el punto 2.3.2, en la página 68. *“Algunas familias tipográficas constan de muchos miembros; otras sólo de unos pocos”.*⁴⁶

Las familias tipográficas están formadas en base a las siguientes líneas: mayúsculas, ascendentes, descendentes, equis y base. Éstas nos dan una referencia para determinar a las distintas variantes de las letras, lo cual nos da una diversidad de familias, *“las variedades que conforman una familia fueron usadas, en principio, con diversos propósitos, tanto estéticos como de orden, sin que prevaleciera un criterio definido”*⁴⁷.

Las familias se identifican por su nombre, algunas veces sería importante añadir el del fundador o fundidor, ya que existe la posibilidad de que algunas fuentes compartan el mismo nombre, esto en base a que existen algunos personajes que realizaron más de una y eso hace que posean diversas versiones con determinadas variantes.

44 MARCH, Marion. *Tipografía creativa*. México; Gustavo Gili, 1989, p. 24

45 TURNBULL, op. cit. p. 81

46 CARTER, Rob. *Diseñado con tipografía 3: Tipo & Color*. México; Coed Mex, 1990, p. 11

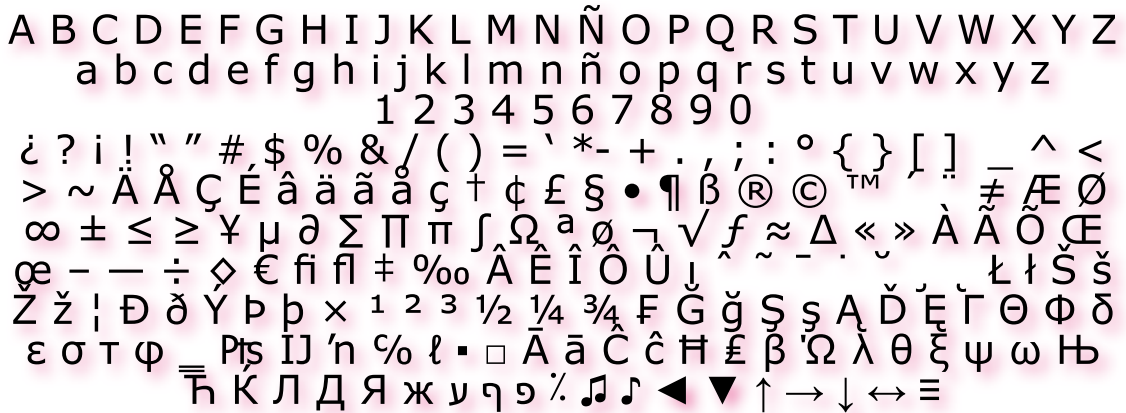
47 DE BUEN, op cit. p. 106

48 BAINES, *op cit.* p. 6

*“Fuente es un conjunto o surtido completo de letras, signos y blancos tipográficos de una clase o tipo determinados, en un tamaño o estilo concretos.”*⁴⁸

Toda fuente tipográfica se integra por letras, números, versalitas, signos de puntuación, fracciones, signos matemáticos, acentos, símbolos monetarios y otros que componen un estilo determinado, en total una fuente básica tiene aproximadamente entre 90 y 130 caracteres.

“Una fuente tipográfica bien diseñada permite que el peso de los trazos y las curvas, las contraformas y el espacio entre letras se coordine en un número prácticamente ilimitado de combinaciones distintas”.⁴⁹

Cuando se elige una fuente para realizar algún proyecto nunca debe responder a un criterio propio de preferencia personal, sino tomar en cuenta el objetivo que se quiere proyectar o comunicar, dependiendo de las características del proyecto es la elección de la fuente tipográfica, por ejemplo si es para un cuerpo de texto o para un título, incluso si es de un cartel o espectacular, se deben tener distintas consideraciones de funcionalidad, para elegir la fuente adecuado y el puntaje.

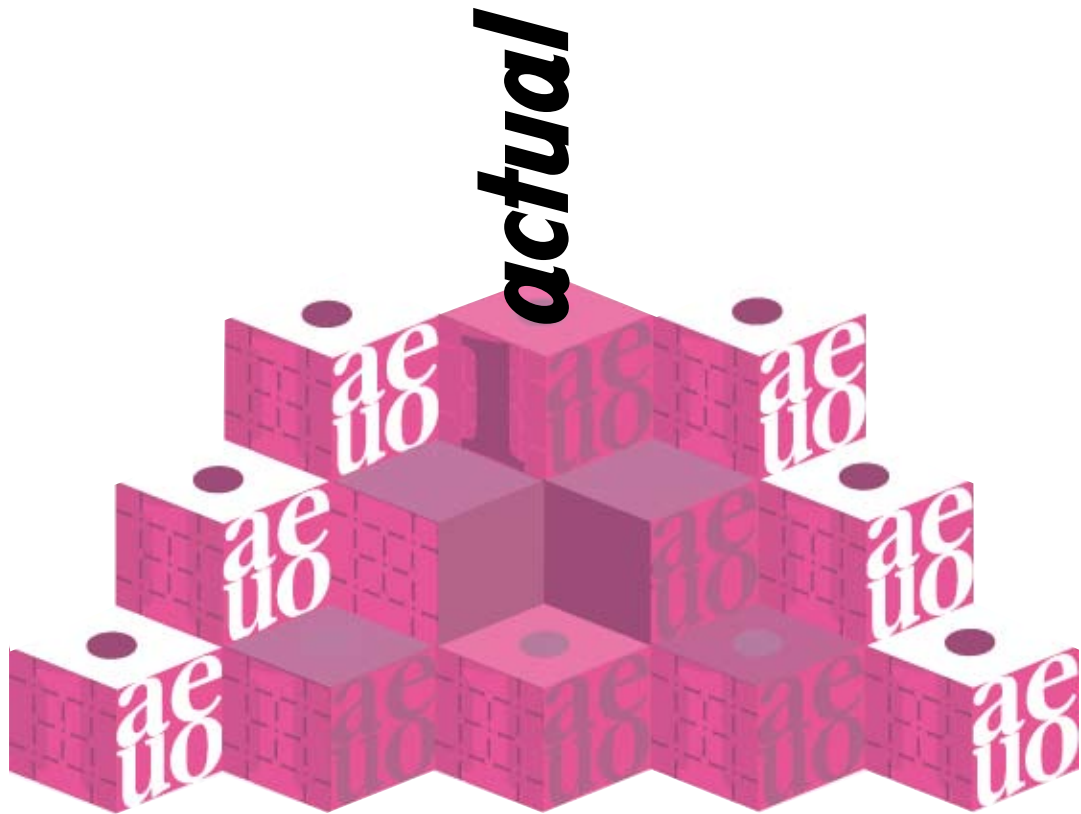
Un aspecto importante en todas las fuentes, tipografías y grupos, es básicamente el criterio de legibilidad, para poder ser leídas y procesadas, puesto que la lectura es un proceso complejo, en donde: “El lector tiene incrustada en su subconsciente, una especie de matriz de la forma de cada letra del alfabeto. Cuando lee, la letra percibida recorre las matrices, es comparada con la silueta correspondiente y es aceptada sin reservas cuando el signo es similar, o con resistencia si la forma difiere demasiado”.⁵⁰

49 KUNZ, op cit. p.

50 FRUTIGER, Adrián. *En torno a la tipografía*. Barcelona; Gustavo Gili, 2002, p. 37

2.4 *La tipografía*

Todo en el mundo va cambiando desde la forma de vestir hasta la forma de escribir, gracias a la revolución tecnológica que se ha tenido en las últimas décadas.

La creación de nuevas máquinas para la simplificación de procesos que eran manuales y multiplicando un rendimiento cuya eficiencia es importante para la industria, hace que se necesite variedad de letras, estilos, fuentes, etc.

“Ante todo creemos que el mundo que nos rodea debe cambiar. Queremos que los cambios nos liberen de la sociedad y la vida en la que estamos confinados. Sabemos que el cambio es posible, sólo es necesario actuar adecuadamente”.⁵¹ Guy Dedord.

En un principio cuando florecen los tipos de letras surge de la necesidad de diferenciar una casa de impresión de otra, y fueron estos los que marcaron un sello de identidad. *“En la actualidad, la proliferación de fuentes ya no se centra en el interés benévolo hacia el carácter expresivo de dar nuevas formas a las letras, sino, más bien, en el interés comercial de individuos y empresas que quieren obtener beneficios de su venta”.⁵² La tipografía es un producto que se vende solo, porque la necesitamos en la comunicación, debe ser transformada en imagen visual, legible y que se difunda ya que al igual que el idioma se adapta a la sociedad.*

“La tipografía –es en sí misma un lenguaje y un medio para representar lenguajes –tiene un área de significado evolutivo que se sitúa entre lo que se entiende por completo y lo que resulta totalmente incomprendible”.⁵³

Han surgido nuevos métodos para poder plasmar ideas y comunicar por medio de la tipografía, una de ellas y hasta ahora la más importante es el uso de la computadora, apoyada por Internet hace que circule información en la que puede intervenir un diseñador gráfico; como en los materiales, la escritura, edición; de texto y manipulación de imágenes, la creación; de tipos de letras, fuentes, sitios web, el proceso para poder dar salida a un proyecto, son sólo algunos de los procesos en los que interviene el diseñador por medio de esta herramienta, siendo nosotros la única máquina pensante y la computadora sólo recibe y procesa la información.

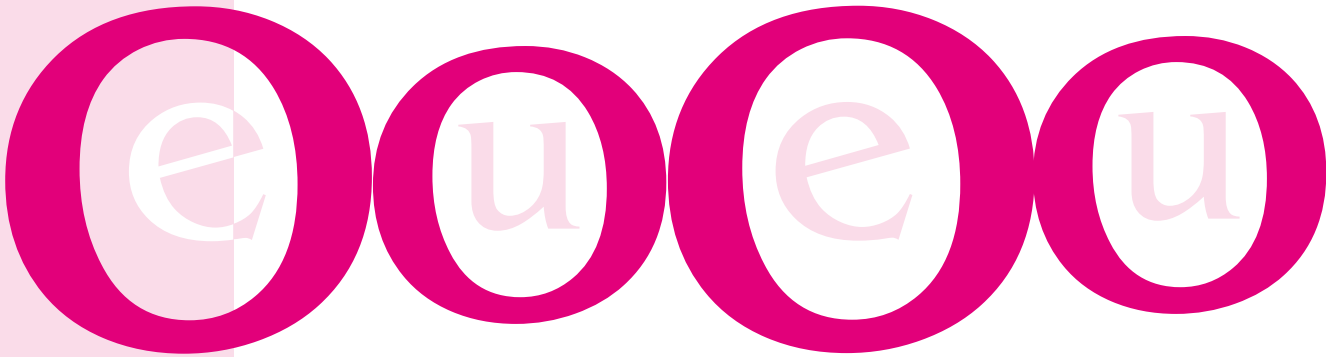
51 NEWARK, *op. cit.* p. 42

52 *Ibid.*, p. 40

53 BLACKWELL, Lewis. *Tipografía del siglo XX*. Barcelona; Gustavo Gili, 2004, p. 174

“Un buen diseñador gráfico debe dominar la tipografía y su uso, saber seleccionarla y aplicarla adecuadamente con una conciencia crítica y dominio de las proporciones y los espacios en relación a una conceptualización y propuesta determinada y analizada previamente, según sea el caso”.⁵⁴

54 OLIVARES, Eric. *Cuatro Gats*. Eneo, México, año 1, número 4, enero 2005, p. 21

En estos tiempos no se diseña un tipo de letra únicamente para una forma física para la imprenta, sino, va más allá de la tecnología para reproducirla, porque si fuera así sería una actitud obsoleta, tiene que poseer una gran variedad para distintas funciones. Hoy por hoy existe un mayor interés en la elaboración de nuevas fuentes tipográficas, las cuales impulsan a diseñadores independientes, revistas, docentes y académicos, respaldados o no por universidades a crear cursos, conferencias, talleres o congresos, etcétera.

Como ejemplos de estos tenemos en México a la revista "Tipo", "Eneo", "Tipográfica", la Bienal de "Letras Latinas", eventos como "Tipografilia", en Barcelona las conferencias y talleres "Ligaduras", donde estuvieron destacados tipógrafos como Rubén Fontana y Herman Zafp, entre otros.

La tipografía significa escribir/imprimir en cualquier soporte es una gran aportación al mundo del diseño, ya que como dice Steve Byers, "La tipografía es un bonito grupo de letras, no un grupo de letras bonitas".

El diseñador de fuentes

Matthew Carter

“ dice:

n

*o puedo predecir cómo van a usarse: si en una impresora láser de 300, 400 o 600 puntos por pulgada (ppp/dpi), o en una máquina filmadora de 1200 o 2000 dpi; si se van a visualizar en una pantalla de ordenador, en una grabadora de video o en un sistema de emisión de video; si estará escrita en una señal de tráfico o en un cartel de un edificio en obras....Pero debo asumir que tarde o temprano, puede ser utilizada en cualquiera de estos formatos y probablemente, en medida en que evolucione la tecnología, en algunos más que aún no se han inventado”.*⁵⁵

55 NEWARK, op. cit. p. 70

Diseñar tipografía es un proceso arduo, en donde se trabaja con píxeles y vectores y no con punzones de acero como se hacía antes. *“El diseño de tipografía es padrísimo porque une la técnica, la estética y el lenguaje. Es una genial encrucijada donde coinciden el sentido visual y el sentido verbal de las formas (y yo podría decir que hasta el sentido emocional)”*.⁵⁶

A la hora de utilizar fuentes en una página de Internet se deben prever algunas limitaciones, entre ellas que cada sistema operativo es diferente aunque se instalan fuentes similares en Windows y Mac Os, por medio de Internet Explorer, Firefox, Safari, etc., pero hay otros sistemas como Linux, en donde se tiene que buscar la máxima compatibilidad entre plataformas, utilizando fuentes seguras, además se tiene que tomar en cuenta los tamaños, porque inferiores a 9 píxeles es decir 7 puntos, no se visualizan correctamente y superiores a los 16 píxeles (12 puntos), las letras producen un efecto de sierra en los contornos, lo más conveniente es que oscilen entre los 9 y 15 píxeles (7 y 11 puntos), porque los caracteres resultan legibles y sin escalado.

Simula la vectorización de una letra en el programa Adobe Illustrator.

Imagen 14

La siguiente imagen muestra una equivalencia entre puntos y píxeles de la fuente cuyo nombre es verdana.

Equivalencia en puntos- píxeles

puntos	píxeles	ejemplo
15	20	murciélago
14	19	murciélago
13	17	murciélago
12	16	murciélago
11	15	murciélago
10	13	murciélago
9	12	murciélago
8	11	murciélago
7	9	murciélago
6	8	murciélago

57

Es importante mencionar que si se quieren incluir textos de un mayor puntaje, una buena opción sería hacerlo en formato GIF o PNG. Para poder tener una visualización en pantalla las fuentes apropiadas suelen ser sans serif, pero para facilitar a los usuarios de la red documentos para impresión es conveniente sustituir las fuentes anteriores por alguna de tipo serif (con remates), puesto que éstas son más legibles en páginas impresas.

El diseñador gráfico

Philippe

Apeloig
escribe:

“Mi interés se centra más en el texto que en las imágenes. No me gustan las distracciones ni los adornos. La tipografía es la esencia misma del dibujo: el equilibrio entre lo lleno y lo vacío, la luz y la sombra. Es una disciplina a medio camino entre la ciencia y el arte, un material exacto y arbitrario, funcional y poético”.⁵⁸

Es triste ver que en nuestro país la tradición tipográfica es poca, que a pesar de haber tenido la primera imprenta de América no ha existido una buena educación que la mantuviera y porqué no, aumentarla, esto es porque en las escuelas no se aborda con la suficiente medida para ir perfeccionándola, si hay personas que se interesan en el tema, que investigan y proponen, pero sería interesante indagar un poco más.

2.5
La
influencia
del color

Todo lo que vemos tiene color,

éste tiene diversas

tonalidades,

las cuales pueden ser

cromáticas o acromáticas,

y la fuente del color es la

“Luz”.

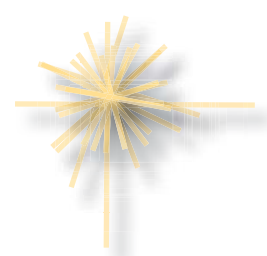
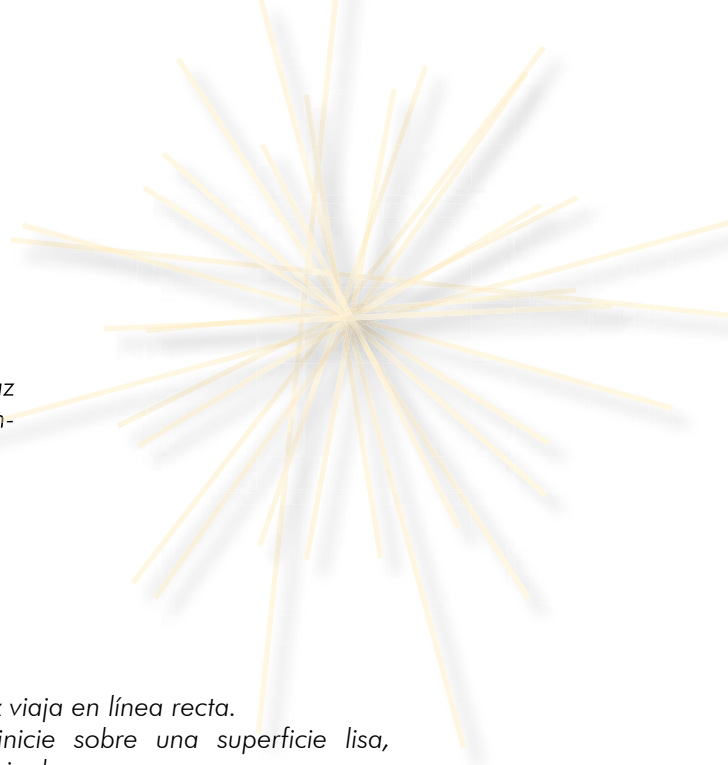
“La luz es radiación electromagnética capaz de afectar el sentido de la visión. Las tres principales características de la luz son:

1. **Propagación rectilínea:** La luz viaja en línea recta.
2. **Reflexión:** Cuando la luz incide sobre una superficie lisa, aquella retorna al medio original.
3. **Refracción:** La trayectoria de la luz cambia cuando entra en un medio transparente”.⁵⁹

La luz está constituida por varias longitudes de onda, las más largas son invisibles. “A medida que las ondas se acortan y sus frecuencias aumentan, se dejan sentir como calor (las infrarrojas por ejemplo) y después alcanzan la visibilidad en un rango variable que conocemos como color”.⁶⁰

59 TIPPENS, Paul. *Física, conceptos y aplicaciones*. México; McGraw Hill, 1995, p. 479

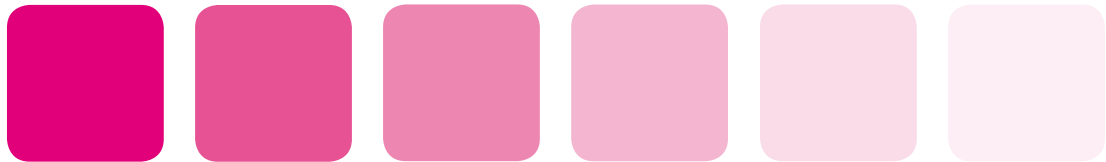
60 TURNBULL, *op cit.* p. 255

Conocer los colores y lo que nos transmiten, es importante y básico para trabajar con los tipos y en el mundo del diseño gráfico, el color se utiliza para enfatizar las letras. *“... la cantidad de color que se utilice estará determinada por muchos factores. El equilibrio entre todos los elementos del diseño también debe determinarse, y hay que prestar una atención constante a la evolución de formas, tipos, proporciones, colores o tonos, y por último, imágenes y sensaciones. Recordemos que todos estos factores se relacionan entre sí y, si estudian a conciencia, determinarán el éxito de un diseño”.*⁶¹

Para conseguir una buena legibilidad cuando se diseña con tipos y color se debe equilibrar cuidadosamente las tres propiedades del color (matiz, valor e intensidad) y determinar el contraste adecuado entre las letras y su fondo.

Matiz es sinónimo de color. Los colores primarios son el amarillo, azul y rojo, los secundarios son el resultado de la mezcla de dos primarios. Del amarillo y azul da el verde, del azul y rojo da violeta y del rojo y amarillo da naranja. Los colores intermedios resultan de mezclar un primario con un secundario y son amarillo verdoso, azul verde, azul violáceo, rojo violáceo, rojo naranja y amarillo naranja.

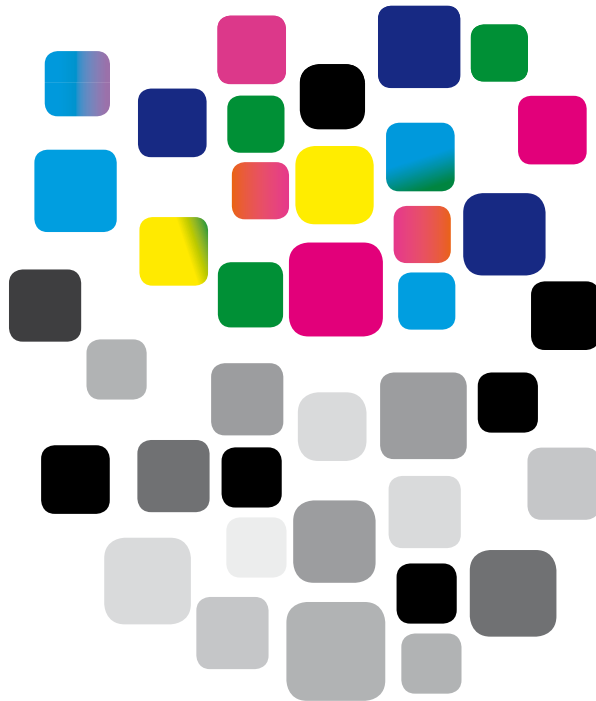
Valor o tono, se refiere a la claridad u oscuridad de un matiz, que puede ser aclarado con un matiz claro o con la adición de blanco, el aclarado de un color produce un tinte. Un valor oscuro se llama sombra y se logra agregando un matiz oscuro o con negro.

Intensidad o saturación, es la fuerza de un color, cambiar su pureza es cambiar el tono opacar o neutralizar un color, lo cual se logra agregando el color complementario o gris, que es un color sin matiz, que es la combinación de blanco y negro.

Las funciones del

color son:

llamar la atención, producir efectos psicológicos, retención, contextualizar, ser legible, comprensible y propiciar asociaciones.

El color tipográfico es una ilusión óptica, creada por proporciones y formas de diseños tipográficos. Algunas veces éstas nos hacen percibir la sensación de un color distinto, aunque esté impreso en el mismo color.

“La combinación de diversos estilos de tipo de letra es una manera segura de incrementar el color tipográfico de una composición. La utilización conjunta de diversas anchuras, grosores y estilos históricos crea un poético y expresivo collage de ritmo, luz y oscuridad”.⁶² Esto es sin tener el uso de color, simplemente se da con la clasificación de letras.

El blanco, gris y negro, no pueden incluirse en los grupos de cálidos y fríos. En publicidad se emplea en anuncios en blanco y negro o escala de grises, para resaltar un producto o elemento. Los tonos marrones, tostados cremas y ocre, son perfectos para representar productos naturales y clásicos.

“Una composición en blanco y negro puede exhibir un color tipográfico dinámico (contraste de escala, luminosidad gris y espaciado). ¿Qué ocurre cuando la letra no es negra? La coloración de los caracteres tipográficos aporta dimensión, expresión y claridad a la información”.⁶³

forma
DISEÑO GRÁFICO
función

62 SAMARA, Timothy. *Tipografía para diseñadores: 850 tipos de letra y 40 gamas cromáticas*. Barcelona: Blume, 2008, p.11
63 *Ibid.*, p.12

“Las armonías entre la tipografía y el color nos brindan oportunidades ilimitadas para darle vitalidad, interés y variedad al mensaje impreso”.⁶⁴

Podemos tener una amplia gama de colores los cuales se pueden dividir en dos grupos: colores fríos y cálidos, y connotan esas mismas cualidades. Los colores fríos, abarcan la gama de los verdes hasta los azules, tienen la característica de que son muy relajantes. Los colores cálidos van desde el rojo al amarillo, y son colores muy impactantes, ya que destacan mucho sobre un fondo.

Las tipografías doradas o plateadas sobre fondos oscuros nos evocan elegancia y sofisticación, y son muy adecuadas, si se trata de un proyecto donde se debe incluir el lujo o poder.

Los tres colores luz y los tres pigmento reciben el nombre de colores primarios, en la luz son el verde, el rojo naranja y el azul violeta, y los pigmentos son magenta, cian y amarillo, estos colores son absolutos, y no resultan de la mezcla de otros colores. Mezclándolos crean varias combinaciones.

Se tiene que elegir con mucho cuidado el color ha utilizar, ya que se tendrá una influencia en la manera de comunicar una idea, teniendo presente que no todos los colores son apropiados para determinados diseños.

Tipografía

COLORES LUZ

COLORES PIGMENTO

Se deberá tomar en cuenta que: “Cada uno de nosotros tiene un acceso a determinadas asociaciones de color, tanto personales como colectivas. El simbolismo personal del color, influido por la edad, el sexo, el carácter y la experiencia, a menudo puede deducirse tomando nota de nuestras preferencias habituales sobre los colores no funcionales...”⁶⁵

64 COOK, Alton. *Tipo y color*. México; Somohano, 1994, p.8
65 BERRY, Susan. *Diseño y color*. China; Blume, 1994, p.10

La manera de entender el por qué se utiliza determinado color en una letra, es en base a su entorno y a las propiedades psicológicas del color y depende de la cultura y la experiencia personal del individuo, ya que cada letra tiene características diferentes a la hora de elegir un determinado color para ella y el fondo en el que se encuentra. Por ejemplo, algunas personas asocian el color rojo con la ira, hambre o energía, esto es por que el rojo esta relacionado con la violencia, carne, sangre y calor, pero por el contrario los vegetarianos pueden asociar el verde con el hambre. Así como el negro lo relacionamos con el luto o la muerte en la cultura hindú la muerte lo asocian con el blanco, siendo este muchas veces relacionado con pureza o limpieza, convirtiéndose el color en un simbolismo cromático, la elección de un color para una letra puede aportar significados si sus asociaciones interactúan con el mensaje.

Para poder llegar a tener equilibrio entre la tipografía y el color que se utiliza, hay que saber diferenciar las interpretaciones de ambos dependiendo del contexto, del mensaje y de la forma en que se quiere llegar a un usuario-receptor, para poder transmitir correctamente el mensaje.

Diseñar con tipos y colores es un poco complicado, ya que cuando los colores y los tipos asocian sus fuerzas, el riesgo de errar se acentúa; aunque también es cierto que la combinación de tipos y color hacen que resalten los atributos visuales y expresivos de la tipografía.

El trabajo del diseñador es combinar las propiedades para multiplicar su potencial comunicativo, ya que estos dos elementos pueden dar vida o muerte a un texto.

Existen diversas maneras de combinar los colores de manera armónica, pero hay que tener presente que la selección cromática para un proyecto suele contar con pocos colores dominantes que armonicen entre sí, una gran cantidad de colores diferentes es algo agradable a la vista, pero puede ser difícil de mantener a lo largo de varias páginas, si lo que se pretende es enfocar la atención en algo, que no sean precisamente las manchas que generan de los colores.

El pintor y científico Albert Munsell de origen británico desarrolló el círculo cromático.

"...un modelo cromático para luz refractada es diferente de un modelo cromático para sustancias que se mezclan, como la pintura o la tinta. Puesto que en el primer caso se trata de descomponer las ondas a partir de la luz pura (la cual contiene todos los colores y se muestra blanca) y en el segundo caso, se trata de la mezcla de pigmentos químicos para crear otros colores (combinados desde el puro hasta el negro), cada medio cuenta con su propio modelo cromático. Se dice que el modelo cromático para la luz es sustractivo, mientras que el modelo cromático para tintas es aditivo".⁶⁶

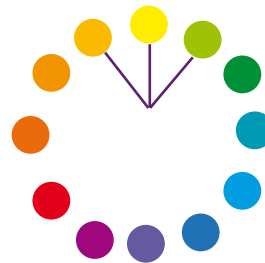

El círculo cromático tiene que resultarnos familiar, en la escuela alguna vez tuvimos que formar el espectro de luz, o si se ha abierto un programa de gráficos, o elegido colores en un programa cualquiera, a partir de esos colores y sus variantes, añadiéndole blanco para formar colores pasteles y negro para formar oscuros, se puede hacer la selección de colores, dentro de los diferentes tipos de armonías que suelen utilizar los diseñadores, en base al círculo son las siguientes:

Armonía monocromática: Se basa en un solo color y sus diferentes tonos.

Armonía de análogos: Los colores análogos ocupan posiciones inmediatas en la rueda de colores.

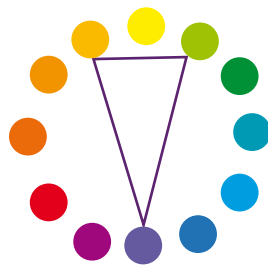
Colores análogos

Colores complementarios

Colores complementarios: Estos colores se encuentran en puntos opuestos del círculo cromático.

Los colores complementarios totalmente saturados, ofrecen un contraste tonal pleno, pero cuando lo aplicamos a los tipos los bordes de las letras tienden a oscilar y complicar la lectura del texto. Esto ocurre porque ambos colores poseen un brillo que compiten entre sí y que reclama atención propia. La solución es suavizar o acentuar uno de los tonos haciendo que su valor pase a ser claro u oscuro.

Complementarios divididos

Tríada o armonía de tres colores:

Se escogen tres colores equidistantes en el círculo cromático. Algunas otras versiones incluyen grupos de cuatro o cinco colores.

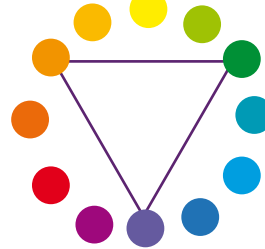
*“Al combinar tipos y color, se resaltan los atributos visuales y expresivos de la tipografía”. Al propio tiempo, cambiar el color de los tipos o de su fondo puede alterar considerablemente la legibilidad del texto.*⁶⁷

Uno de los factores importantes que influye en la lectura de los textos es el fondo en el que se sitúan, un buen contraste hace que su legibilidad sea adecuada.

*“El color, aplicado discretamente a algunas partes del texto, puede mejorar mucho su legibilidad, darle un mayor peso visual e incluso crear la impresión de mayor variedad de fuentes. Un ligero toque de color en los subtítulos, o remarcando una cita, es un recurso muy útil y elegante, pero hacer un collage de colores en una página de texto que pretende ser serio o informativo pone en evidencia un mal gusto y un escaso sentido común.*⁶⁸

Cuando se busca un color para asociar a una letra, lo primero que se debe examinar es el objetivo del trabajo a realizar y el público al que

Complementarios divididos: En lugar de utilizar un par de complementarios, se utilizan los que se encuentran en posiciones inmediatas.

Triada

va dirigido. Puesto que no es lo mismo un cartel que anuncia el nuevo disco de tu grupo musical favorito, que un folleto sobre planes hipotecarios. Ambos temas están destinados a públicos con preferencias y necesidades distintas.

Uno de los factores importantes que influye en la lectura de los textos es el fondo en el que se sitúan, un buen contraste hace que su legibilidad sea adecuada.

En el siguiente ejemplo se puede ver que un texto de color blanco sobre fondo amarillo tiene poca legibilidad, pero si el texto es negro, posee una buena secuencia de lectura.

Bésame con el beso de tu boca,
cariñosa mitad del alma mía,
un solo beso el corazón invoca,
que la dicha de dos... me mataría.

Bésame con el beso de tu boca,
cariñosa mitad del alma mía,
un solo beso el corazón invoca,
que la dicha de dos... me mataría.

67 CARTER, op cit. p. 28

68 Color de los textos. Consultado en: www.desarrolloweb.com, 9 de febrero del 2007

Un color va parecer más oscuro cuando menor sea su presencia. Por ejemplo un rectángulo y una línea del mismo color parecerán tener distinta luminosidad si están en un fondo blanco, el color del rectángulo, ya que la línea esta rodeado de un mayor espacio de blanco.

Todo diseñador debe poner mucha atención a la legibilidad en los casos en los que un fondo cuyo color interacciona con el color del texto. *“Es importante mantener un contraste considerable entre el color de la letra y el color del fondo, de manera que la letra permanezca visible... La letra de un color, colocada sobre un fondo de otro color, puede unirla estrechamente o separarla agresivamente del mismo, dependiendo de la relación entre los dos colores”*.⁶⁹

Tradicionalmente estamos acostumbrados a ver tipos negros sobre papel blanco, y esta combinación es muy legible, pero hay muchas otras combinaciones que tienen la misma característica.

Si el contraste de color no basta para destacar los tipos, se pueden añadir efectos.

Cada tipo de letra posee características propias de su familia tipográfica, incluyendo estilos, como peso, anchura, etc., los cuales se deben de valorar a la hora de elegir un determinado color, ya que debe existir un buen contraste entre texto-fondo.

En el momento en que el texto se convierte en figura se debe de ver el fondo. La distinción de lo que en una imagen es figura y lo que es fondo fue de gran importancia para el psicólogo danés Edgar Rubin uno de los que comenzó a estudiar el fenómeno de figura-fondo, con su famosa “copa de Rubin”.

La figura se percibe como una unidad autónoma que sobresale del fondo que parece que continúa detrás de la figura, la cual se presenta como un objeto definido, sólido y estructura.

“El ambiente conductual o conciencia se deferenca en fondo y figura. la figura es una ... o un todo organizado claramente separado del fondo por un contorno o límite”.⁷⁰

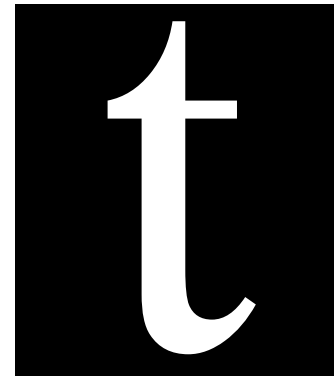

Imagen 15

La imagen puede interpretarse como dos rostros (en negro) mirándose o una copa blanca sobre fondo negro.

69 SAMARA, op cit. p. 14

70 DÍAZ, Rogelio. *Introducción a la psicología*. México; Trillas, 1999, p.114

Una de las primeras cosas que se tiene presente cuando se diseña con tipografía y color son las cualidades de cada letra, esto es; un carácter fino y estrecho puede ser débil o ilegible, si es que los tonos llegan a ser muy similares en su fondo, provocando que no exista un buen manejo del color con la tipografía, es porque no se está respetando la finalidad de cada letra, y el color no es el adecuado para que se de una buena interacción en ambos y proyecten un excelente diseño.

Al seleccionar una fuente tipográfica, el color a utilizar es la parte más crítica del proceso de diseño. Todo el aspecto y significado aparente de una composición o trabajo, cambia con un tipo de letra u otro. Al primer golpe a la vista, es la buena combinación entre una tipografía y el color.

En cuanto al tipo de letra, el criterio que se puede seguir es nuestro propio gusto. Es conveniente tener en cuenta algunos principios, en especial la legibilidad, criterio que se aplica con mayor frecuencia en textos largos. Para bloques de texto cortos se tiene más libertad de elección, y para los títulos se puede emplear la fuente que sea, en función de la impresión que nos interese crear o transmitir.

Alan Peckolick en su ensayo "Diseñando con tipografía y color", menciona que la tipografía es como la fotografía, ya que tiene dos aspectos básicos: el blanco y negro, y el color. *"En fotografía, los temas en color se pueden llevar al blanco y negro, mientras que en la tipografía, lo que nace blanco y negro se puede llevar al color"*.⁷¹

Con respecto al color, el lector, identifica los colores con mucha más rapidez, acepta o rechaza determinados colores muy fácilmente. Utilizando el color inadecuadamente, puede tener un impacto negativo, actuando como

distracción. Sin embargo aplicarlo con cierta discreción en algunas partes del texto, puede mejorar mucho su atractivo visual y distinción con respecto a otros. Incluso puede crear la impresión de mayor variedad de fuentes.

Peckolick menciona que la elección del color se debe guiar por tres factores claves: la intuición, el conocimiento y la experimentación. En donde la intuición es la parte emocional que determina la apariencia del diseño. *"El diseño que se basa exclusivamente en la intuición es, sin embargo, un proceso fortuito, especialmente en el área del color, y algunos diseñadores tienen naturalmente más éxito que otros. Todos los diseñadores se benefician al unir la intuición con el conocimiento y la experiencia"*.⁷²

Los diseñadores podemos lograr un equilibrio armónico sólo si comprendemos las relaciones que hay entre los tipos de letras, los tamaños, el color y la producción, tomando en cuenta que a la hora de imprimir va a ser legible una Bodoni Book, en un puntaje de 7 pt, en una tinta directa, no puede presentar ningún problema de lectura, pero si se crea con el proceso de CMYK podría tenerlo. Las posibilidades de la tipografía y el color son infinitas tanto como tu creatividad.

"Mientras que algunos afirman que en el tipo de letra lo que realmente importa no es tanto la elección de sí mismo como la forma en la que la letra se dispone, el hecho innegable es que los tipos de letra (en virtud de sus formas abstractas y sus detalles) implica ciertos mensajes. Los conceptos o estados de ánimo que despiertan pueden variar según el público, pero parte del trabajo de un diseñador consiste en dirigirse a su público lo más directamente posible y, por lo tanto, comprender en qué pueden conectar mejor con él las formas de determinados estilos de lectura".⁷³

Timothy Samara realizó cuatro categorías seleccionadas para ayudar a definir con rapidez y sencillez la comunicación general en un proyecto, las cuales son: **estados de ánimo** (tranquilo, amistoso, cónico, romántico, honesto, dinámico, refrescante, siniestro, deportivo, frágil, psicótico, exótico, intuitivo), **conceptos** (corporativo, tecno, urbano, elegante, artificial, orgánico, industrial, fantasía, de progreso, extremo, poderoso, multicultural), **tiempo + contexto** (arcaico, medieval, renacimiento, barroco, victoriano, salvaje oeste, art nouveau, era de las máquinas, hollywood, baby boom, contracultura, new age) y **grupos de edad** (bebés, niños pequeños, adolescentes, adultos, ancianos). Como ejemplos de ellos tenemos:

Estados de ánimo

Tranquilo. Consiste en la falta de confrontación y el descanso, los tipos y colores de este estado conducen una especie de suavidad, esto lo podemos lograr disminuyendo el color en la tinta o aumentando el espaciado entre letras. Ejemplo: JY Raj. Colores: azul, azul violeta, azul verdoso, marrones y grises.

Amistoso. Las fuentes informales que nos hacen sentir bien y nos ayudan a través de un trazado son amistosos, con grande altura de la x, letras con una panza redonda, grandes ojos proporcionan la sensación de facilidad y uso. Ejemplo: Immi. Colores: un naranja saturado, rojo violeta, amarillo dorado, verde manzana y los colores ligeramente desaturados de esta gama pueden ser también amistosos.

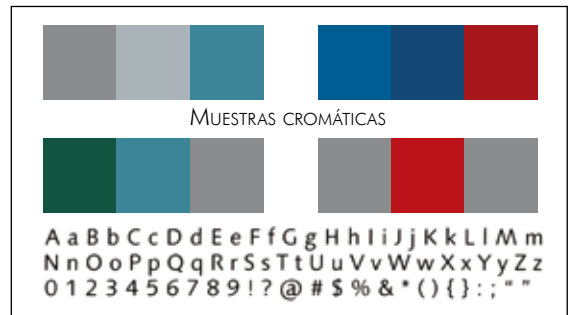
Siniestro. Éste significa evocar asociaciones de terror, magia negra, secretismo o violencia, los tipos de letra góticos en negrita, letras cuya forma se ha distorsionado, o cuyas astas tienen detalles que parecen destruidos, sucios o rotos despiertan ideas del ultramundo. Ejemplo: Spoky. Colores: negro, así como los colores que tienen un tono oscuro como el rojo sangre, violeta, violeta azulado.

Conceptos

74 Ibid., p. 114

Corporativo. La austeridad y la simplicidad son características del tipo de letra corporativo, transmitiendo nociones de autoridad, estabilidad y credibilidad, la mayoría de estos tipos de letra son palo seco, esto es porque se desprenden de cualquier ornamento, aunque las romanas se utilizan con frecuencia por sus cualidades clásicas, inspiran un sentido histórico, mientras que las romanas antiguas tienden a parecer orgánicas, las de transición y modernas ayudan a transmitir un punto de vista moderno. Ejemplo: Linotype Syntax. Colores: el gris, el azul, los verdes intensos.

Artificial. “Máquinas, materiales sintéticos, artificios, tecnología. Se trata de algunas de las manifestaciones de la <<artificial>>, todo aquello que no aparece nunca en la naturaleza...Lo artificial puede ser divertido, pero se corre el riesgo de que parezca no genuino o falso”.⁷⁴ Las letras de esta categoría presentan cambios exagerados en la anchura de su cuerpo, los ornamentos decorativos nos pueden dar la referencia de mecánica o pueden tener detalles ilustrativos tales como contornos o resaltes mostrándose como sin vida, la estructura de las astas que sobrepasan los límites también se perciben como artificiales. Ejemplo: Klazon Two. Colores: azules intensos, naranjas y amarillos fluorescentes y verdes ácidos, los negros y grises u otros tonos de muy baja saturación pueden mostrarse sin vida.

Multicultural. Depende del contexto, puede ser algo muy universal o neutro. Las palo seco se han considerado internacionales porque carecen de elementos de su origen regional o histórico, sin embargo encontramos familias tipográficas que nos remotan a determinados lugares. Ejemplo: Devine Town Regular. Colores: gris, negro, blanco rojo, amarillo dorado. El azul, verde, naranja, dorado, ocre y marrón, son colores que podemos ver en cualquier parte del mundo.

Tiempo + Contexto

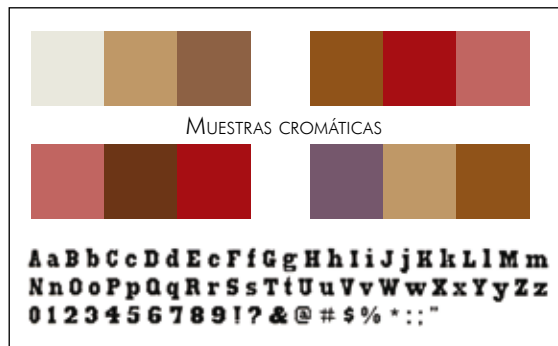
Arcaico. “Desde la confusión de la prehistoria hasta las culturas de las primeras civilizaciones humanas (los sumerios, los fenicios, los egipcios, los antiguos griegos y los romanos imperiales) en los tipos de letra y el color lo arcaico representa lo antiguo”.⁷⁵ Las que nos remontan a aquellas épocas son las que tienen formas simples, derivadas de la escritura cuneiforme, astas agudas, angulares y cinceladas, letras mayúsculas, grosor uniforme. Ejemplo: Minerva Display Caelatura. Colores: que remontan a la piedra, a la arcilla (marfil, café, ocre, negro, se apoyan en colores de los primeros trabajos como el cobre, bronce y oro.

Barroco. Son detalles elaborados, decoración emocional, color rico y exagerado. La tipografía barroca es muy refinada, las formas caligráficas y con texturas son ejemplo habitual de este estilo. Ejemplo: Zapfino. Colores: Intensos tonos rubí en la gama del rojo, el violeta, púrpura, verdes oscuros.

Salvaje Oeste. Los tipos de letras que predominan el egipcio y gótico en todas sus variantes, con remates pronunciados, astas gruesas. Ejemplo: Prospect Modern. Colores: neutros como beige, marrón, marfil; rojos claros, violetas apagados.

75 Ibid., p. 158

Grupo de edad

Niños pequeños. El estipo tipográfico y el color relativo a este grupo es vibrante y divertido. La palo seco por su simplicidad transmiten la idea de infancia, pero las cursivas dan movilidad, letras decorativas (las que muestras diferentes alturas en sus caracteres, presenta la cualidad de movimiento. Ejemplo: Fontoon. Colores: azul, amarillo naranja, fucsia, marrón, beige y verde.

Adolescentes. La tipografía y el color son explosivos, irreverentes y fríos. Responden a letras de grosores pronunciados, a los cambios de proporción, destalles abstractos. Ejemplo: Small Serif Medium. Colores: vivos y saturados.

Adultos. “Con alusiones a la simplicidad y al equilibrio, la cualidad de madurez en el diseño puede dotar a la tipografía y al color de características que también podrían definirse como <<conservadoras>>, <<elegantes>> o <<profesionales>>, por ejemplo, una romana clásica... así como esquemas cromáticos, que despiertan un estado de relajación,... que caracteriza más estrechamente al adulto maduro por encima de lo estrictamente corporativo o elegante”⁷⁶. Las romanas de transición, con remates agudos, contraste entre letras. La caligráfica que puede parecer romántica o elegante si muestra una cualidad manuscrita marcada. La palo seco puede tener sensación de continuidad. Ejemplo: Dolly Roman. Colores: azul verdoso, violeta azulado, colores neutros como tonos de madera, metal y tierra.

A continuación se dan unos ejemplos de cómo se utiliza la paleta de los colores en programas vectoriales como Illustrator y de retoque como Photoshop, de la Adobe Creative Suite, presentan la elección de color de una manera sencilla.

En la ventana de color (A) se mezclan y editan los colores. Hay cuatro modos de color: RGB (Red, Green, Blue), HSB (Hue, Saturación, Brightness), CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black) y Grayscale (escala de grises), de la cual se pueden emplear los deslizadores para mezclar el color o se elige de la gama inferior de la ventana.

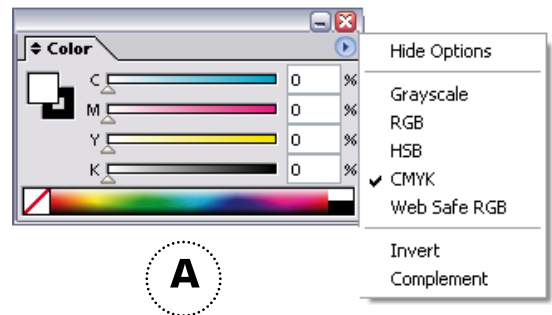

Imagen 16

B

Imagen 17

La ventana de los swatches (B) se encuentran muestras prefabricadas, las cuales se dividen en colores sólidos, degradados y patrones. De los primeros hay dos tipos, colores process, que pertenecen a la cuatricomía CMYK, que es para la impresión de selección de color y los colores stop, que son tintas directas, es decir colores especiales que se imprimen aparte, como metálicos, fosforescentes o Pantones, que se encuentran en Window/ Swatch Libraries.

Estos son únicamente dos programas pero existen varios que tienen básicamente las mismas funciones con respecto al color, pero estas son herramientas que ayudan a facilitar el proyecto de diseño.

El uso del color en la tipografía le puede dar vida a un grupo de letras que pueden estar acomodadas de diferentes formas, siendo este un gran abanico de posibilidades, creando múltiples combinaciones, tanto de color como de formas, por medio de grupos o estilos tipográficos, fuentes y familias tipográficas, es decir tipografía digital como imagen con el uso adecuado de la computadora, tomando en cuenta que esta es una herramienta que facilita el proceso de diseño, creando por medio de letras, la textura tipográfica, caligramas, profundidad, yuxtaposición y ASCII Art, los cuales son puntos de nuestro siguiente capítulo.

Referencia de Imágenes

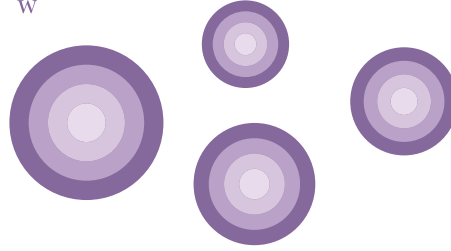
Imagen 14 Vectorizada en Illustrator.

Imagen 15 Claves perspectivas. VIII. Figura-fondo. Consultado en: www.personal.us.es, 15 de mayo de 2008

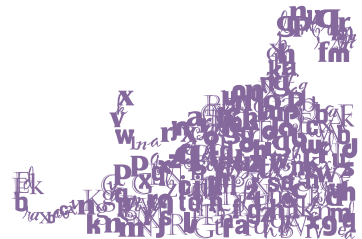
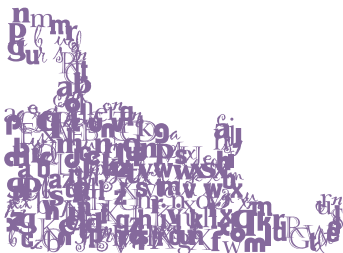
Imagen 16 Fotografía del Programa Illustrator.

Imagen 17 Fotografía del Programa Illustrator.

Una imagen, mil palabras y varias ideas

Tipografía digital como imagen

Tipografía digital como imagen

Objetivo: Determinar qué es la tipografía como imagen y su evolución a través del tiempo.

3.1 Tipografía como imagen

3.1.1 ¿Qué es?

3.1.2 Origen y evolución

En este capítulo se analizará el surgimiento de la tipografía como imagen, así como su concepto, características y cualidades. Ya que es muy interesante poder realizar imágenes con texto, comparando las distintas maneras de hacer tipografía como imagen, tales como textura tipográfica, caligramas, la profundidad (volumen) con los caracteres, la yuxtaposición y ASCCI art.

Tales temas son muy similares pero tienen algunas diferencias, partiendo de un mismo punto; realizar imágenes con letras. Es importante mencionar que el punto de partida es la imagen como un modo de representación de cosas visibles y el texto como un medio de enumeración escrita de ideas, ambas unidas conforman un sistema gráfico, para poder comunicar un mensaje de manera fácil y sencilla.

3.1 Tipografía como imagen

Cuando la imagen se añade al texto, éste se complementa y lo enriquece, no separados sino fusionados, ambos son fundamentales para el diseño gráfico, que es una disciplina que busca crear soluciones gráficas para poder llegar a resolver un problema de comunicación visual y masivo.

Todo diseñador debe tener en cuenta ambos temas dominados, con un amplio conocimiento para poder disponer de ellos de la mejor manera y tener un buen resultado, ya que en la tipografía existe una gran variedad de estilos, fuentes, grupos y familias tipográficas, toda esta gran diversidad nos ayuda a poder elegir dependiendo de las características, así como de sus denotaciones y connotaciones, donde denotativo es “lo que objetivamente puede ser visto y puede ser traducido sin pérdidas a otro lenguaje cuando se intenta describirla en palabras” y connotativo está “relacionado, por el contrario, con todos los demás valores, con todos los sentimientos que, más o menos conscientemente, se descubren en una imagen.”⁷⁷

El utilizar letras, palabras, frases e ideas para la realización de una imagen, conociendo sus cualidades, nos ayuda a reforzar un mensaje, destacando el significado particular que se esconde detrás de las letras y la figura, para poder formular todo un contexto basado en el mensaje mismo, ya que la tipografía es un recurso habitual del diseño, “la tipografía puede ser el grito o el susurro con el cual seducir o captar la atención del lector”⁷⁸, sin dejar a un lado a la imagen, que unidas forman la tipografía como imagen.

La tipografía como imagen son composiciones divertidas, que llaman la atención de cualquier receptor ya que se atrae la mirada de un observador por la curiosidad del humor y del ingenio de las personas que realizan estas propuestas, puesto que dan la forma de lo que representa el texto, lo asocian más rápidamente con el significado, o con el contexto, por ejemplo si formamos con letras un arbolito de navidad y el texto dice feliz navidad, el mensaje llegará más rápidamente a quien lo vea, lo que llamará la atención a su vista será la figura, y posteriormente se leerá su contenido.

Muchas de las composiciones se basan en la simetría y la asimetría, aunque cuidan un mismo punto “la legibilidad”, la cual se logra en base a la buena toma de decisiones de las letras, así como de los estilos compositivos de justificación, centrado, alineado a la izquierda o derecha.

Es muy probable componer el texto en formas regulares como lo son los rectángulos, cuadrados, rombos, triángulos y círculos, así como también en formas irregulares. Se pueden realizar retratos tipográficos mediante sistemas de fotocomposición digitalizada, y las características faciales se dan por medio de diversos estilos y tamaños, esto lo podemos ver en el siguiente ejemplo:

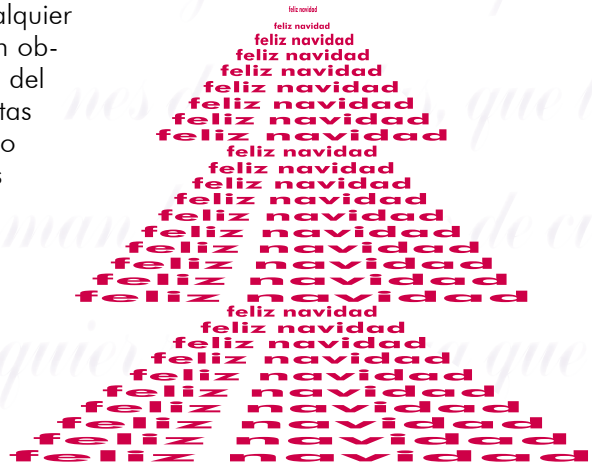

Imagen 18

Imagen 19

80 BORGARO, Daniel. *Tipografía es para leerse*. Matíz. México, año 01, volumen 01, número 09, 1997, p. 42
 81 GORDON, Maggie. *Tipografía decorativa*. México; Gustavo Gili, 1994, p. 40

El texto puede formar la figura que nosotros propongamos, desde la silueta de un ser humano o su cara, animales, vegetales, objetos e incluso paisajes, básicamente la idea surge a raíz del contenido del texto.

Si el texto es abundante y se tiene una lectura continua, lo más común es realizar la imagen con la delimitación de la forma que pretendamos hacer, para que no se rompa la legibilidad, en cambio en los títulos, encabezados, se puede jugar un poco más con las palabras, partiendo de su contexto en base al cuerpo del contenido, esto con la finalidad de poder realizar alguna propuesta diferente y más novedosa. Ya que si es solamente texto, éste debe tener *“intervalos, su recorrido y diversos elementos que alimenten la lectura”*.⁸⁰

Cuando las palabras se van a leer se tendrá que analizar el diseño, ya que adaptar un texto a una forma determinada puede ser muy complicado, es por eso que primero hay que bocetar para ver las posibles combinaciones, y así posteriormente elegir la más correcta cumpliendo con el proceso de comunicación.

*“Al texto se le puede dar forma o hacer que envuelva imágenes, espacios definidos o siluetas, así como hacer que forme una imagen por sí mismo”*⁸¹. El transformar la tipografía en una imagen, con cierto grado de legibilidad hace que se informe y se divierta a un receptor, lo cual se hace de una manera menos formal pero cumpliendo la función de comunicación. Sin embargo en algunas ocasiones dependiendo del uso que se le dé a la tipografía no comunica con palabras sino con imágenes, por medio de la repetición de las letras yuxtaponiendo una sobre otra.

Por otro lado también se pueden generar imágenes con texto sin que éste comunique algo con sus letras puesto que es únicamente la repetición de un elemento tipográfico, por ejemplo la siguiente cara, que fue realizada para este proyecto.

Imagen 20

Es importante mencionar que además de formas, también se pueden crear texturas en base a la tipografía, la cual se crea en la repetición de algún elemento en alguna superficie específica, en donde las letras ya no se perciben como elementos aislados sino como un conjunto de letras que dan vida a una imagen, la textura es un ritmo y su aplicación crea un amplio campo a la experimentación.

82 *Ibid.*, p. 36

*“La textura tipográfica surge del diseño y es generada por la repetición de las características principales de cada una de las letras, números o signos de puntuación usados”.*⁸² En este ejemplo podemos ver cómo es aplicada la textura tipográfica en un cartel (Imagen 21).

La textura permite adoptar infinidad de formas, para dar buenos y satisfactorios resultados es conveniente utilizar distintos estilos de letras, puntajes, grosores y colores, aunque esto provoque un poco más de complejidad, se podrán obtener mejores resultados, ya que ofrece un abanico de posibilidades distintas unas de otras.

Imagen 21

El uso de la tipografía como imagen es fundamentalmente decorativa, la cual sirve como ya se había mencionado antes para atraer la vista del receptor, por medio de la fusión tipografía-imagen, ya que se llega más rápidamente a la mente, el mensaje se ve implícito desde la primera vista, muchas veces sin necesidad de leer el texto, partiendo también del público al que va dirigido el mensaje.

Esta es una parte de lo que puede hacer el diseñador, “el quehacer del diseñador

de textos (tipográfico o editorial) es paralelo al del escritor”.⁸⁴ Porque ambos piensan en el público al que se van a dirigir. También es importante conocer que además de estos dos elementos se puede dar más énfasis por medio del color cuidadosamente seleccionado, por medio de éste se pueden resaltar algunas características o cualidades, o simplemente para acercarlas más a la realidad, el uso de éste se determina por las exigencias de la composición, provocando un atractivo a la obra.

Éste es un tema sutil e interesante que a cualquier persona le puede importar es por ello que a continuación se escribirán unas líneas acerca de su origen y evolución.

84 CASTAÑEDA, Carmen. *Mirar y leer. Tipo*. México, año 02, número 07, Otoño 2004, p. tercera caída

3.1.2 Origen y evolución

Fue en la prehistoria cuando el hombre creó su primer sistema de escritura, a través de imágenes, al cual se le denominó escritura pictórica, la cual dependió de la ordenación de una sucesión de dibujos, que representaban un todo. *“Los distintos elementos se representan interactuando entre sí, de modo que es posible deducir qué acción se representa y quién la lleva a cabo”*⁸⁵.

Posteriormente con los asentamientos humanos surge la escritura pictográfica, donde los objetos son representados por separado, a su vez surgen los ideogramas, los cuales además de representar objetos simbolizan ideas o conceptos. Luego llegaron los alfabetos griego, romano y después de ellos las palabras que actualmente conocemos en el alfabeto latino.

“En los primeros siglos de nuestra era, el rollo del papiro fue sustituido por el códice, una especie de libro hecho con hojas dobladas, casi siempre de piel de animales”.⁸⁶ Los códices

tenían como finalidad ser leídos en voz alta, las personas que los realizaban eran los escribanos, los cuales ponían ciertas marcas para identificar divisiones en los textos. Tiempo más tarde se le aplicó color a las letras, lo que hacía que resaltaran los títulos, los inicios de capítulos y algunas otras variantes en los textos, más tarde se adornaron las iniciales.

Es importante mencionar que en los tiempos antiguos como lo es la Edad Media, los manuscritos principalmente de ciencias naturales o medicina poseían ilustraciones y breves textos explicativos. *“Ya en tiempos del Imperio Romano se había dado a estas iniciales mayores dimensiones y también con frecuencia una ornamentación especial”*⁸⁷.

Existen tres métodos para poder adornar las letras iniciales: *“el primer método consiste simplemente en rellenar el carácter; el segundo, en añadir rasgos decorativos; y en el tercer método, la decoración forma la letra”*.⁸⁸ Como se muestra en la siguiente página.

85 MARTÍNEZ, Gilberto. *Manual básico de caligrafía e iluminación*. México; Universidad Iberoamericana, 1998, p.11

86 WILSON, Diana. *Enciclopedia de técnicas de caligrafía*. México; Acontó, 1996, p. 27

87 DAHL, Svend. *Historia del libro*. Madrid, Alianza editorial, 1999, pp. 58-59

88 WILSON, op. cit. p.27

Primer método

Imagen 22

Segundo método

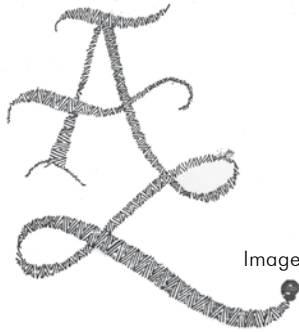

Imagen 23

Tercer método

Imagen 24

Los **monasterios** medievales **propagaron** esta tradición, estas **iniciales ornamentales** fueron **iluminadas** con diferentes **colores**, existen varios tipos de ornamentaciones para las **letras** como lo es la **merovingia** que se **distingue** por sus iniciales de **peces** y **pájaros**, que fue propagada desde el siglo VIII. De alguna

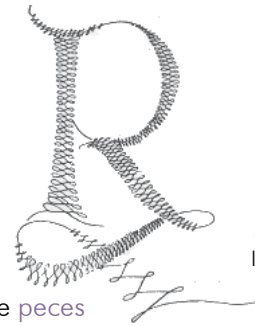

Imagen 25

forma éste es un **inicio** de cómo las **letras** pueden tomar **forma** de **objetos**, animales, plantas, etc. Muchos de los ejemplos que **aún** se **conservan** son muy

Imagen 26

ornamentados, es decir **recargados** de **elementos**, lo que provocó que **carecieran** de **legibilidad**, pero su **función** era **indicarle** algo al lector.

Las **letras** se pueden realizar con **formas** o **decoraciones** diversas, ya que no están sometidas a reglas fijas.

Imagen 27

Es una inicial de los Evangelios de Lindisfarne. *El Evangelio Según San Mateo*, empieza con letras adornadas con elementos zoomórficos, que están entrelazados y con espirales.

La mayoría de los artistas profesionales de la Edad Media tardía, trabajaban sólo en la iluminación de libros, pero otros estaban involucrados tanto en trabajos de miniaturas como en pinturas de gran escala, como frescos y altares. Algunos escribas comenzaron a firmar sus textos en el siglo VI; sin embargo, no sobrevive ninguna firma de iluminadores antes de los siglos VIII y IX. En algunos casos, el escriba y el iluminador podían ser la misma persona.

En los manuscritos se pintaban diversos motivos, como figuras de animales, monstruos, caracteres humanos. Las letras iniciales de los textos frecuentemente se decoraban, generalmente con una escena relacionada con el texto. Las decoraciones más ambiciosas cubrían un cuarto, la mitad o hasta una página completa. Los iluminadores copiaban otras miniaturas o se apoyaban en manuales sobre decoración de libros.

Estrictamente hablando, un manuscrito iluminado es el que contiene finas hojas de oro o plata en su diseño. Estos eran los manuscritos más preciados; sin embargo, había monjes que renunciaban a estos lujos porque se consideraban inapropiados respecto de la vida austera que debían llevar.

Hasta el siglo XII los evangelarios eran quienes los ilustraban con imágenes, así que también las iniciales de los diferentes párrafos o capítulos, era otro tema para ser decorados.

Imagen 28

Estas páginas son extraídas de un Libro de Horas francés de principios del siglo XVI.

Imagen 29

El autor de esta obra es Farah Gomal, la técnica de caligrama se combinó con métodos simples de caligrafía que le proporciona textura.

Esta obra es de Harry Meadows, la cual se realizó con acuarela sobre vitela, y el acabado es de oro.

Imagen 30

En este ejemplo se puede apreciar como con la caligrafía se puede formar una imagen de espiral, en donde el texto caligráfico aporta un toque bello y personal a un texto convencional. Texto caligráfico y disposición usados por F. Gaunt.

Imagen 31

El vocablo caligrama, proviene del francés “calligramme” y se suele utilizar para calificar a poemas de carácter visual en los cuales las letras que no tiene una ordenación lineal, sino más bien forma algún dibujo con la escritura, a su vez representan algo, cuya forma hace referencia al texto. “La caligrafía resulta ideal para presentar frases simples y a menudo mordaces, o bien pasajes de prosa elegante y poemas”.⁹¹

“El calígrafo que explora las posibilidades de expresiones artísticas visuales fuera de lo común puede llegar a descubrir que esta tarea genera sus propios motivos y ritmo evolutivo”.⁹²

91 WILSON, op. cit. p. 120

92 Ibid., p. 176

Esta imagen es un paisaje marítimo, que está integrado por las palabras de los elementos que refleja, realizada por Diana Hardy Wilson.

Imagen 32

Y en la segunda ilustración, es el perfil de un monumento, son hileras de letras lineales y verticales, que están pintadas con gouache plateado, y el sustrato es papel canson de color negro. Autora Diana Hardy Wilson.

Imagen 33

Fue el poeta francés Guillaume Apollinaire (1880 Roma, Italia, 1918 París, Francia) que durante los primeros años del siglo XX dio un nuevo auge al género de la caligrafía, pero sus orígenes se remontan a la Antigüedad, y se conservan en forma escrita desde el periodo helenístico griego: se tiene noticia de textos caligráficos de Teócrito y de Simias de Rodas, hacia el año 300 a.C. También en el

Antiguo Testamento y en algunos textos egipcios e hindúes como las mandalas, encontramos desde tiempos ancestrales, esta forma de expresión.

Christopher Latham Sholes se considera ser inventor de la máquina de escribir moderna. Su primera máquina fue terminada en septiembre de 1867. La gente empezó a utilizar la máquina de escribir no solamente para imprimir los manuscritos sino también para crear obras de arte.

En 1890, los fabricantes de la máquina de escribir y las agencias de secretariado organizaron competiciones que mecanografiaban a una gran velocidad, así como también organizaron competiciones para los dibujos de la máquina de escribir.

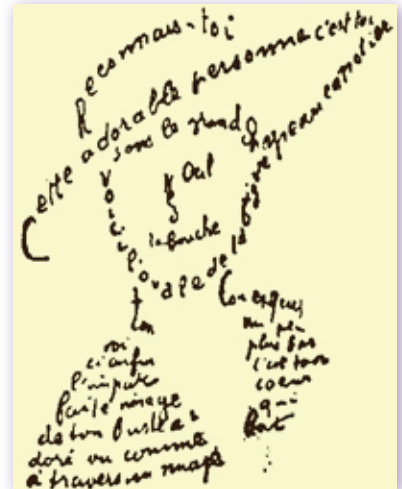

Imagen 34

Imagen 35

El ejemplo preservado en el arte de la máquina de escribir fue hecho por una secretaria en 1898, Flora Stacey, es una mariposa que fue publicada el 15 de octubre de 1898, en la edición del diario fonético del Journal, se compone de soportes, de guiones, de puntos, de movimientos oblicuos, de un solo asterisco, y de varias "o".

Gracias a los años de experimentación y al constante esfuerzo de muchas personas, la gran variedad de aplicaciones fue posible, ya que la comunicación escrita fue uno de los principales medios de comunicación. Ya que siempre hay posibilidades de descubrir cosas nuevas. "El empleo de las palabras para crear una imagen y, además, contar una historia, requiere una gran dosis de imaginación y creatividad".⁹³

Pasando los años, una ejecución segura puede generarse por diferentes medios como lo es un sistema mecanizado (máquina de escribir), electrónico (computadora), a mano alzada, sellos de letras, siendo también el uso de recortes una forma diferente de poder producir un trabajo con buena calidad, pero el ingrediente principal es la "creatividad", no hay que olvidarlo, porque el diseño gráfico no es un arte sino una herramienta, para poder plasmar un mensaje que cumpla la función de comunicación visual, perdurar en la mente del receptor.

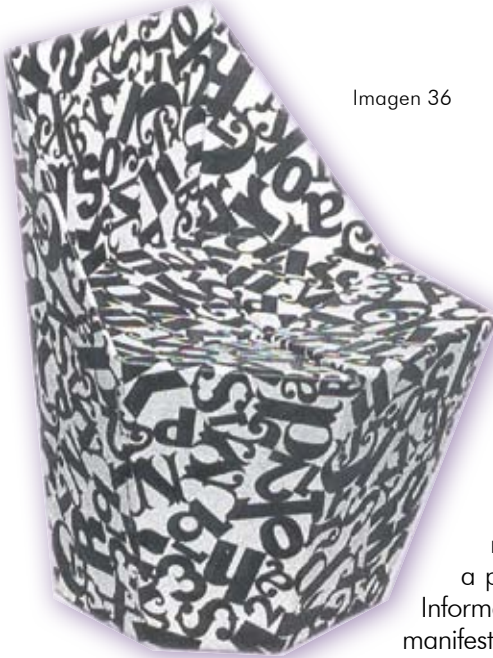

Imagen 36

Novedad tipográfica tridimensional, la cual se ve reflejada en los años 60, cuyo ejemplo es esta silla para niño realizada en cartón doblado diseñada por Meter Murdoch.

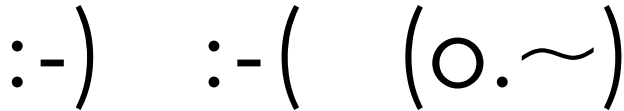
Con la creación de la máquina de escribir y las computadoras surge una nueva manera de expresión que se crea en los años 60 y se estandariza en 1968 conocido comúnmente como ASCII-art cuyo recurso consiste en repasar sobre la esencia de la letra como generadora de representaciones visuales y mentales. Éste se genera a partir de código ASCII (American Standart Code for Information Interchange) se ha revelado como una nueva manifestación artística, incluye 256 códigos divididos en dos conjuntos de 128 cada uno. Define 128 códigos posibles, dividido en 4 grupos de 32 caracteres, (7 bits de información por código), aunque utiliza menos de la mitad, para caracteres de control, alfabéticos (no incluye minúsculas), numéricos y signos de puntuación.

Al normalizar los valores utilizados para dichos caracteres, ASCII permite que las computadoras y programas informáticos intercambien información. En el conjunto de caracteres ASCII básico, los primeros 32 valores están asignados a los códigos de control de comunicaciones y de impresora, caracteres no imprimibles. Los 96 códigos restantes se asignan a los signos de puntuación corrientes, a los dígitos del 0 al 9 y a las letras mayúsculas y minúsculas del alfabeto latino. Con los caracteres de este código se pueden adquirir desde dibujos muy simples hasta verdaderas reproducciones de las pinturas más famosas, la diferente gama de tonos no es una limitante ya que pueden ser tanto en blanco y negro como en color.

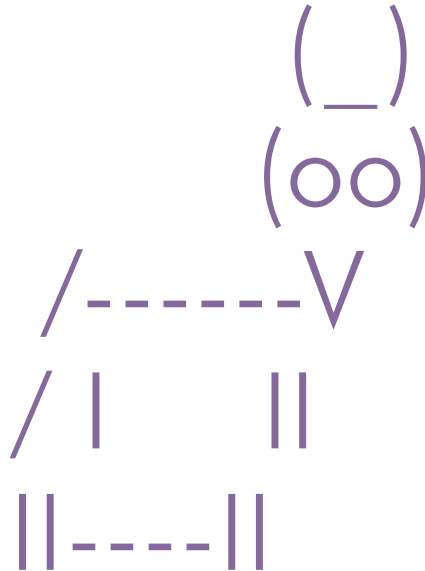
El ASCII-art se emplea muy a menudo para mandar dibujos en los correos electrónicos, también en el IRC, para ilustrar páginas web que son sólo de texto o simplemente para dibujar y entretenerse, es cualquier tipo de imagen dibujada con los símbolos que figuran en la lista de caracteres de este código, se utiliza donde quiera que el texto se pueda imprimir o transmitir más fácilmente que gráficos, o en algunos casos.

Las formas más simples son combinaciones de dos o tres caracteres para expresar la emoción en texto, con puntos y paréntesis. Rota los dos primeros ejemplos 90° a la derecha y se pueden apreciar emociones de sonrisa y tristeza, el tercero está guiñando el ojo.

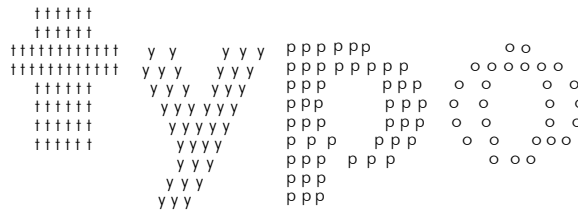

Ejemplos más complejos utilizan varias líneas del texto para dibujar símbolos grandes o figuras más complejas, utilizando los caracteres.

Es popular poner tal arte en su nombre y firma que se incluirá en todo su e-mail (correo electrónico).

Otro tipo considerado a veces es creando una palabra usando solamente una clase de carácter por letra. Por ejemplo:

El Internet continúa creciendo y sigue siendo un buen medio por el cual se desarrollo el ASCII art. El correo electrónico es extenso, muchos tiene una dirección de e-mail, ya que es un método eficiente de comunicación. Hay una variedad de software del e-mail y programas disponibles, algunos programas permiten imágenes gráficas, pero no todas, incluso la gente que es capaz de recibir imágenes tiene que descargar archivos desconocidos. El ASCII art es texto, no tiene que ser descargado para ser visto. Por esta razón, mucha gente opta

por enviar estos archivos. En esta época en donde también muchas personas cuentan ya con teléfonos celulares es otra alternativa de mandar un mensaje con estos pequeños gráficos hechos con caracteres tipográficos.

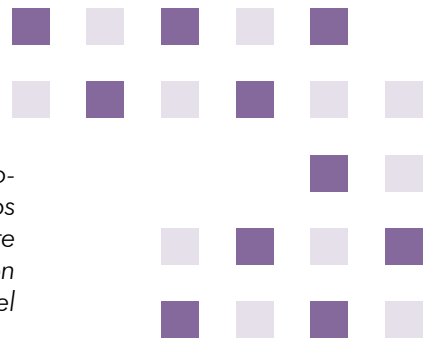
Fue lento el proceso por el cual se tomó esta forma de darle vida a un texto, y dicha técnica se ha ido perfeccionando a lo largo del tiempo. *“Dependerá de cada proyecto y de la relativa necesidad de constancia”*⁹⁴, para hacer uso de esta forma de expresión creativa el texto como imagen, no hay limitante alguna, la encontramos desde en una tarjeta de presentación, un artículo de revista, un cartel, un folleto, una página de Internet, es decir; en cualquier medio editorial o de diseño gráfico, convirtiéndose en una alternativa gráfica interesante e innovadora.

En la época electrónica y tecnológica en la que hoy nos encontramos hace que algunas de las actividades que realicemos sean un poco más sencillas, esto se lleva a cabo con la ayuda de toda la maquinaria que hoy tenemos tal es el caso de la computadora, que facilita el desempeño de las actividades que se realizan, dándole una buena calidad en un menor tiempo de trabajo, *“el objetivo de la tecnología es mejorar las cosas y procesos que ya existen”*⁹⁵, pero hay que tener siempre presente que en realidad todo los materiales que tenemos son utensilios de trabajo, es decir una herramienta.

94 BALIUS, op cit. p. 82

95 ROVALO, Pablo. Tecnología vernácula. Matiz. México, año 02, volumen 11, número 14, 1998, p 18

“Hoy la tecnología pretende ocupar el vacío dejado por la utopía.....Perdida la confianza en el género humano, depositamos nuestra confianza en el artefacto, pero aunque el artefacto registre con alta fidelidad nuestra voz, no se escucha.....Esta fascinación por el aparato trae consigo la pérdida de algo esencial en el fin de nuestras acciones: se hace todo para justificar la existencia de la tecnología y no nuestra propia existencia”.⁹⁶

Actualmente existen programas para poder crear imágenes con texto por medio de ASCII Art, tales como Multi Ascii Art, Characterizer, ASCII Art Generator.

A continuación se verán algunos ejemplos, donde se aprecia el uso de la tipografía como imagen.

Este es un cartel para la *Fête du Livre*, en Aix-en-Provence, con el rostro del escritor Philip Rort.

Imagen 37

96 ABREU, Iván. Sumar otras alternativas, a veces es más interesante. Matiz. México, año 02, volumen 11, número 14, 1998, p 12

Imagen 38

Tipografía como imagen

Imagen 39

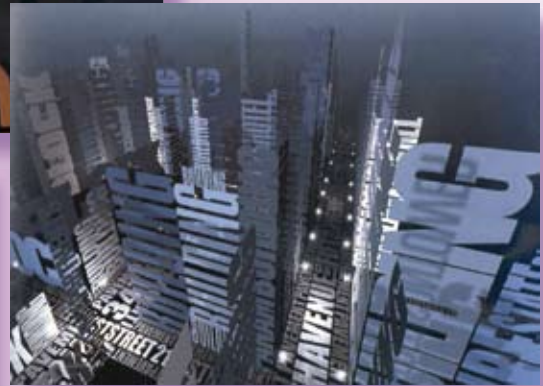

Imagen 40

Se puede apreciar el trabajo de Jacquet y Houplain, donde dirigieron una campaña de promoción para el sencillo de Alex Gopher que se llama "The Child" (El niño), donde los diseñadores unen tipografía y movimiento para construir una ciudad fantástica.

Imagen 41

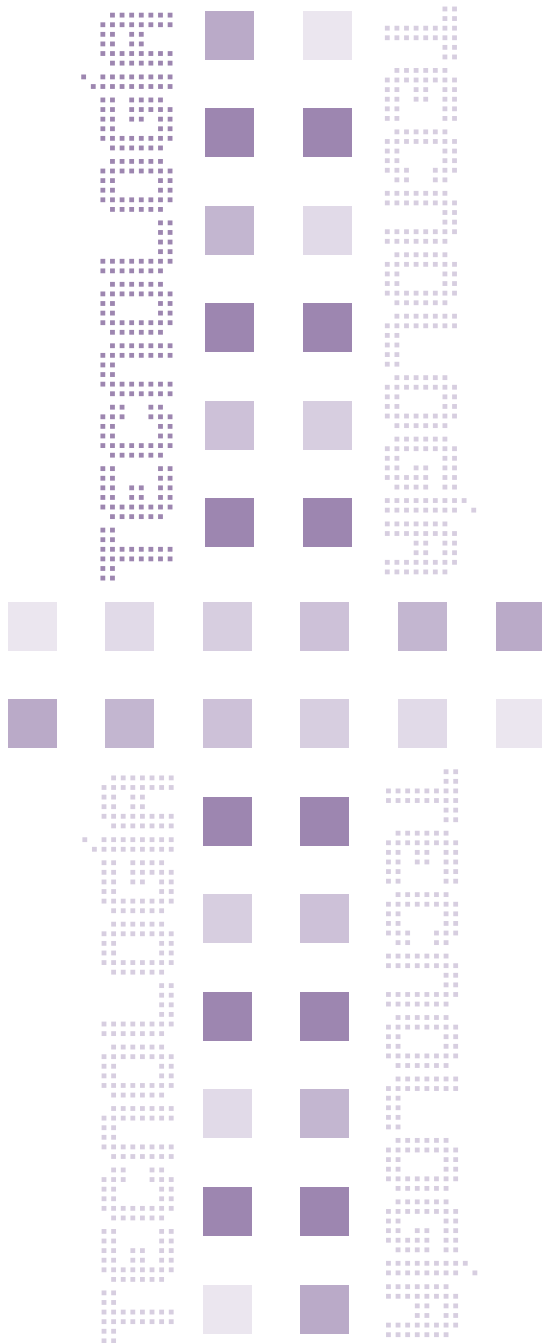

Imagen 42

Portada del periódico Metr6poli, del mes de Julio del 2001, el cual tiene al personaje "Shrek", que surge ante la solicitud de una ilustraci6n a los dibujantes del peri6dico.

Imagen 43

Propuesta de la Industria Cervecería Mexicana, donde mencionan que generan más de 800 mil empleos, y que la clave está en sus ingredientes, los cuales aparecen formando de la botella.

Imagen 44

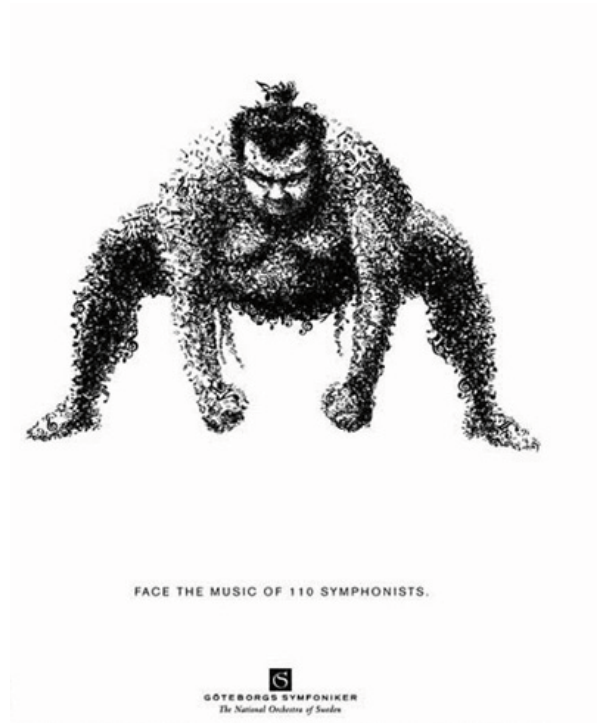
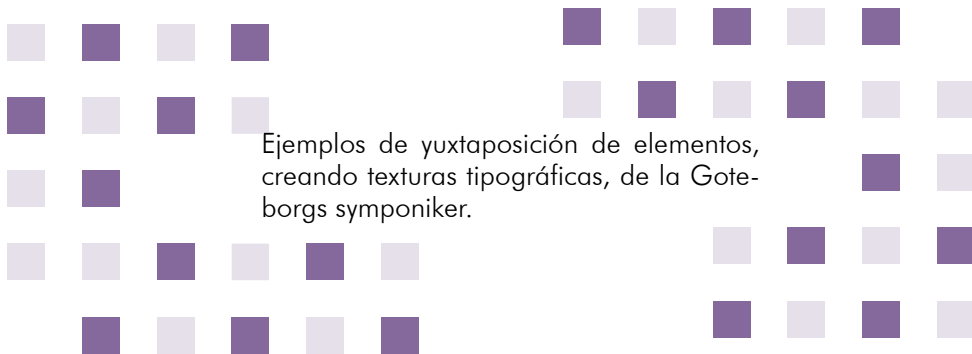

Imagen 45

J
A
N
U
A
R
Y
2005

MISS BODONI
 Boudier Bodoni. A woman with style and sophistication.
 Her hair comes from elegant curves and always looks
 like well-kempt. She wears an elegant dress in her
 favorite color. The color of Bodoni is especially important
 when her elegant style and her elegant clothing come
 particularly to the world of fashion. Her colors are in black and
 white and her hair is always appear in looking with elegance.

Calendario del mes de enero del
 2005 creado por Taylor Lane de
 Studio Pin-Ups

Imagen 46

Es importante recordar que la posibilidad de adornar las letras iniciales aún tiene vigencia, ya que las podemos encontrar en documentos conmemorativos, diplomas, etc., tal es el caso del siguiente ejemplo, en donde la ornamentación tipográfica fue realizada para un artículo de literatura americana.

Imagen 47

Este es un cartel del Servicio de Administración Tributaria, que es una dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el cual está funcionando como centro de una exposición cultural, artesanal y turística de los diferentes estados de la república Mexicana como son: Chiapas, Chihuahua, Michoacán y Yucatán, la inicial de Mágico está decorada, y podemos ver que esta es una posibilidad que aún no pasa de moda, y que sigue estando presente en nuestros días.

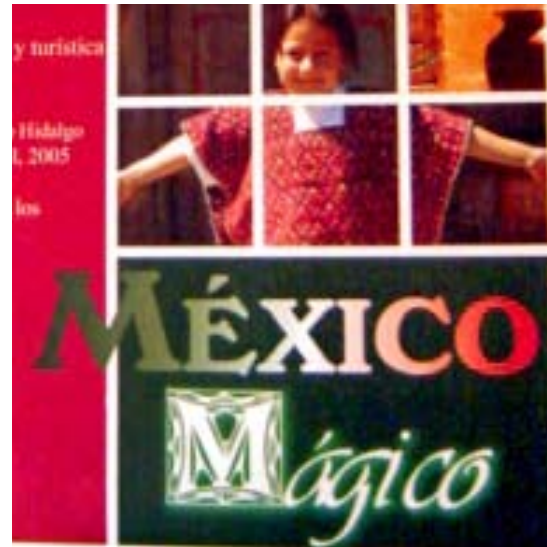

Imagen 48

Imagen 49

Ahora es cuestión de técnica, habilidad, destreza y sobre todo de creatividad, para poder realizar nuestras tareas, porque lo que antes era un proceso artesanal, ahora son las máquinas las que hacen el trabajo que era hecho por personas y todo esto ha llegado a ser una industria, que quiere obtener ganancias de cualquier forma. Lo que tardaba mucho tiempo en construirse como eran los libros y manuscritos, ahora la mayor parte de la impresión moderna se realiza por medio de una composición mecánica y prensas, es decir el huecograbado y offset, ambos pueden imprimir en color, existen diversas formas de impresión, para cada trabajo dependiendo de sus características y las cualidades que se quieran resaltar y dependiendo del número del tiraje es el medio de impresión.

El desarrollar una propuesta de tipografía como imagen digitalmente no es un trabajo fácil, pero en este mundo nada es imposible, con un poco de esfuerzo y dedicación se puede lograr cualquier proyecto que esté a nuestro alcance, tomando en cuenta los utensilios que se necesitan para poder realizarlo, es importante saber distinguir todo lo que hace la tecnología para poder facilitar las cosas que desempañamos, porque debemos de estar concientes de que estas son herramientas y que no funcionan sin una orden (click), pero para poder darla hay que tener siempre presente la idea de qué es lo que queremos realizar, cómo pretendemos hacerla, qué características y cualidades tiene y qué necesita para su reproducción, así como el principal objetivo que se pretende alcanzar con la propuesta, para poder elegir cuál es la mejor opción para realizarla.

Hay diversas formas de realizar tipografía como imagen por medio de una computadora, pero el primer paso en cualquiera es tener en mente lo que se quiere alcanzar. Dentro de estas opciones está la textura tipográfica (yuxtaponiendo caracteres), el ASCCI art, la profundidad (volumen) o por medio de caligramas.

Pero algo fundamental es el medio por el cual se se de a conocer, en este caso van a estar presente en un folleto-cartel, dos temas que se convierten en uno al fusionarse, los podemos encontrar en el siguiente capítulo, que lleva por nombre "Folleto y Cartel".

Referencia de Imágenes

Imagen 18 Vectorizada en Illustrator.

Imagen 19 MARCH. op. cit. p. 41

Imagen 20 Vectorizada en Illustrator.

Imagen 21 BARRRERA. Consultado en: www.tiypo.com, 14 de octubre de 2005

Imagen 22 WILSON, op. cit. p.27

Imagen 23 *Idem.*

Imagen 24 *Ibid.*, p. 28

Imagen 25 *Ibid.*, p. 27

Imagen 26 *Idem.*

Imagen 27 *Ibid.*, p. 28

Imagen 28 *Ibid.*, p. 47

Imagen 29 *Ibid.*, p. 18

Imagen 30 *Idem.*

Imagen 31 GORDON, op cit. p. 50

Imagen 32 WILSON, op. cit. p.180

Imagen 33 *Ibid.*, p. 184

Imagen 34 Consultado en. www.thegatesofparadise.com, 12 de febrero de 2007

Imagen 35 Consultado en: www.geocities.com, 12 de febrero de 2007

Imagen 36 GORDON. op. cit. p. 71

Imagen 37 NEWARK, op cit. p. 165

Imagen 38 *Ibid.*, p. 213

Imagen 39 *Idem.*

Imagen 40 *Ibid.*, p. 212

Imagen 41 *Idem.*

Imagen 42 BALIUS, op cit. p. 182

Imagen 43 Agenda Cinemex. México, año 11, número 123, Febrero 2008, p. segunda de forros

Imagen 44 Consultado en: www.apuntesgraficos.com, el 12 de febrero de 2007

Imagen 45 *Idem.*

Imagen 46 Consultado en: www.planet.letrag.com, 27 de agosto de 2007

Imagen 47 BALIUS, op cit. p. 81

Imagen 48 Cartel del SAT

Imagen 49 Consultado en: www.design_grafico.blogspot.com, 12 de febrero de 2007

“Folleto y cartel”

Objetivo: Realizar una investigación del folleto y del cartel, tomando en cuenta su definición, tipos y características para efectuar un folleto-cartel, basándose en las Constantes Metodológicas.

- 4.1 Cartel
- 4.2 Folleto
- 4.3 Folleto-Cartel
- 4.4 Proyecto práctico
 - 4.4.1 Problema
 - 4.4.2 Proyecto
 - 4.4.3 Solución
Dummy

Este capítulo ha sido redactado principalmente para orientar a las personas que estén interesados en este tema, ya que aquí se podrá encontrar el concepto de cartel y folleto, algunos tipos y características, así como un poco de su historia.

Tanto el folleto como el cartel contienen información en sus paneles con la diferencia que uno contiene una mayor cantidad de datos y el otro nos comunica de manera rápida, concisa y eficaz alguna noticia, novedad, la venta de un bien o servicio o simplemente nos proporciona algún conocimiento previo, para poder indagar más en él.

4.1 ¿Qué es cartel?

97 El cartel: Chéret y Toulouse-Lautrec, padres fundadores. Matiz. México, año 01, volumen 01, número 01, 1997, p. 10
98 TUBAU, Iván. Dibujando carteles. España; Ediciones ceac, 1991, p. 33

El origen del cartel es muy antiguo, este medio informativo era colocado en las paredes de las plazas públicas, para que pudiera ser visto por la gente del pueblo, para informarles algún cambio en las leyes, en los impuestos, en sus obligaciones, algún acontecimiento, entre otras cosas, eran para informar. *“Los carteles son probablemente una de las más antiguas manifestaciones públicas del diseño gráfico, gran parte de su historia es paralela al arte y a la ilustración, en ellos se contienen los ideales, los temas y la estética de la época”.*⁹⁷

En la antigua Grecia, parece ser que las leyes eran grabadas, talladas en piedras, las cuales se exponían al público. En la Grecia clásica algunas lecherías y tabernas se anunciaban con dibujos. En el Imperio Romano, los representantes teatrales se anunciaban ya, mediante carteles. *“Los carteles romanos, pintados en negro y rojo sobre muros – por eso se llamaban <<Album>>--solían encontrarse cerca del Foro”.*⁹⁸

Gracias a la invención de la xilografía, que es el grabado en madera y principalmente de la imprenta favorecieron su gran auge. El primer cartel impreso e ilustrado fue realizado en 1492, el cual anunciaba “El Gran Perdón de Nuestra Señora” de París.

cartel

Imagen 50
Cartel de Chéret

La imprenta contribuyó a difundir el cartel tipográfico.

El cartel a color fue cuando surgió la litografía y la cromolitografía sobre piedra, a lo largo del siglo XIX estuvo a la vanguardia el cartel y comienzan a destacar cartelistas

como Raffet y Chéret quién utilizó los procedimientos cromolitográficos, "...creó un tipo de mujer joven que pronto se convirtió en representativo de todo un concepto popular de la misma durante las dos últimas décadas del pasado siglo..."⁹⁹

99 BARNICOAT, John. *Los carteles su historia y su lenguaje*. España; Gustavo Gili, 2000, p.20

Hacia finales de este siglo, los carteles de Toulouse-Lautrec causaron excitación, realizando un total de 31 carteles, en ellos aleja sus carteles de ilustraciones de libros y de la pintura de caballete. *“La contribución de Lautrec al arte del siglo XX se refleja indirectamente en todos los diseños de carteles, pues ayudó a establecer el carácter directo del cartel como forma artística. Aunque después de él no hubo ningún diseñador de carteles de su calibre en Francia, el impacto de su obra afecto a la pintura, por ejemplo, a través de la obra de Pablo Picasso”*.¹⁰⁰

Más tarde fueron sustituidos por la reproducción fotomecánica, y es cuando el cartel comenzó a alcanzar la difusión que se conoce. A principios del siglo XX el cartel fue modernista y acaparó los mercados, se inventó el aerógrafo que en la actualidad se sigue utilizando.

Imagen 51
Cartel de Lautrec

Con el paso del tiempo este medio informativo fue adquiriendo un reconocimiento de atractivo visual, idóneo para hacer que las personas respondieran a su mensaje. *“El cartel es un medio de comunicación visual, que llega al público en forma rápida y directa, sintetiza una idea por medio de imágenes sencillas y textos breves y la presenta en colores atractivos que se apoderan de la mirada del que pasa para concentrar por un instante su atención y transmite un mensaje”*.¹⁰¹

100 *Ibid.*, p. 26

101 CHAVEZ, Esteban. *Manual para la elaboración de carteles*. México; ILCE, 2000, p. 7

Este es un sustrato en el que se presenta una idea, ya sea por medio de la combinación de ilustración y texto, o por otro lado texto o imágenes únicamente, ya que es una unidad o conjunto de elementos visuales que deben proporcionar un gran impacto. El Lic. Guillermo Roquet dice que algunos estudiosos lo describen como *“un grito en la pared”*, que *capta la atención del transeúnte, obligándolo a percibir el mensaje. Pero en cambio Iván Tubau dice “el cartel <moderno> o modernista se perdió en el puro grito: algunos se han quedado atascados en aquello, y como es muy cómodo aferrarse a una idea adquirida, no se han dado cuenta aún de que las cosas cambian y de que aquello de ayer era verdad puede haber dejado de serlo hoy”*.¹⁰²

“Hoy sigue habiendo carteles que gritan, pero hay otros que dialogan, sugieren o despiertan... sin aullar”.¹⁰³

Este nos proporciona cualquier tipo de información, puede generar interés por algún tema, nos puede llevar a los distintos lugares del mundo, ayuda a fomentar algunos hábitos, puede crear una conciencia a las personas, fomenta la prevención de enfermedades y accidentes, incluso promueve la venta de productos o servicios.

“El cartel como síntesis de contenido y forma es un viaje a través de la fantasía y un salto constante al hallazgo de la diversidad del pensamiento personal, social, nacional, internacional y universal”.¹⁰⁴

Es importante conocer que este medio de comunicación se ha empleado para diversos fines, y sobre todo para temas heterogéneos, por ejemplo: la política, el comercio, la educación, la industria, la naturaleza, la salud, el arte, la contaminación, la religión, etc. *“El cartel es un medio masivo de comunicación para transmitir mensajes visuales”*.¹⁰⁵

Es importante mencionar que este medio es de fácil manejo, en el sentido de que su mensaje su puede captar fácilmente, puede llegar a cualquier público, aunque el receptor que lo lee no esté interesado en él, es constante ya que se queda un determinado tiempo en un mismo lugar, su costo no es muy elevado, es un material gráfico, que lanza mensajes a un receptor, con el objetivo de que éste lo atraiga, lo mantenga en su mente y tenga una reacción satisfactoria con respecto a lo que se está informando.

102 TUBAU. *op. cit.* p.18

103 *Idem.*

104 El cartel. *op cit*

105 CHAVEZ, *op cit.* p. 11

Para poder determinar su tamaño, debe tomarse en cuenta el lugar en donde se colocará y el público al que se va a dirigir. Para Tubau hay dos grupos de carteles:

El **primero** de los carteles que se colocan en los muros exteriores, que se destinan al público en general, es por esto que el mensaje debe de ser presentado de forma concreta para que pueda ser captado rápidamente.

El **segundo** lo forman los carteles de muros interiores, escaparates y mostradores, que se reservan a públicos más selectivos, y que pueden ser vistos con más tiempo, con mucha frecuencia tienen mayor información.

Es importante tener en cuenta que los tamaños varían y hay desde los pequeños en vitrinas hasta los gigantescos de carreteras. La gama en los tamaños es bastante amplia, pero un formato standard, al que se le denomina *típico del cartel* es de 70 x 100 cm, es el tamaño de la hoja completa, el de 50 x 70 cm, media hoja y el más pequeño es de 35 x 50 cm, un cuarto de hoja.

El color es un punto importante para que el cartel sea más expresivo, ya que éste es un arma fundamental, se deben tener buenas combinaciones de tonos y contrastes para poder facilitar el mensaje.

*“Un cartel muy bien compuesto, magníficamente dibujado, se vendrá abajo si los colores no están bien escogidos, si no son los más adecuados, si armonizan mal entre sí”.*¹⁰⁶

En cambio si el cartel tiene una buena composición en cuanto a las formas y colores será un cartel eficaz. Lars Sjöstrom dice: “No hay carteles malos y carteles buenos: hay carteles eficaces y carteles inútiles”.

Existen diversos tipos de carteles, entre ellos tenemos:

- **Cartel educativo:** es cuando los temas que se exhiben están relacionados con la enseñanza, el aprendizaje y normas de conducta.

Imagen 52

Imagen 53

- **Cartel cultural:** cuando su objetivo está destinado a promover actividades artísticas y manifestaciones culturales.

Imagen 54

Imagen 55

- **Cartel informativo:** son los que presentan mensajes que dan a conocer datos, fechas, etc.

Imagen 56

Imagen 57

- **Cartel comercial:** son un medio publicitario para promover, distribuir y vender un producto o servicio.

Imagen 58

Imagen 59

- **Cartel político:** son los que hacen propaganda sobre valores políticos.

Imagen 60

Imagen 61

“El cartel forma parte de la imaginación popular urbana. La gente se fija en un cartel durante menos de un minuto. Así pues, su impacto visual debe ser intenso e inmediato, y debe predominar el concepto”.¹⁰⁷

Cada uno tiene una determinada función y objetivo, para que se utilicen cuando sean necesarios. Estos constituyen un método sencillo y eficaz para transmitir mensajes importantes al público, es un valioso recurso para la formación de conductas.

4.2 ¿Qué es folleto?

“El diseño ha cambiado más en los últimos 20 años que en los 500 precedentes. Se ha transformado en una disciplina hiperdinámica dedicada fundamentalmente a dar respuestas apetecibles a una audiencia cada vez más insatisfecha...”,¹⁰⁸ y se tiene que valer de distintos medios digitales o impresos, para poder llegar a su objetivo “dar una comunicación gráfica-visual”, y el folleto es un buen ejemplo de ello.

Un folleto es un medio impreso que sirve para poder dar alguna información o publicidad de un producto, bien o servicio, ya sea con un fin lucrativo o educativo para la sociedad.

Es un pequeño documento diseñado para ser entregado a mano o por correo y se reparten para anunciar cualquier actividad, puede describir un producto o servicio, donde se enumeran sus cualidades y características de los mismos, constituyen un medio sencillo, directo y eficaz para poder llegar a un consumidor.

“Se trata de un librito o un manual que describe un servicio o unas mercancías y ayuda a venderlas. Adicionalmente debe transmitir la calidad y las características del servicio o de las mercancías descritas”.¹⁰⁹

108 SHAKESPEAR, Ronald. *Señal de diseño*. Buenos Aires; Edición Infinito, 2003, p. 33

109 SWANN, op. cit. p. 124

En el momento en que una hoja de papel sale de las prensas de impresión e impresa por ambos lados, y es doblada o cortada para adquirir un cierto tamaño, un orden de lectura para una mejor comodidad al público receptor se convierte en folleto.

“Técnicamente, un pliego es una hoja de papel impresa por un solo lado. Cuando ambos lados están impresos, se llama hoja suelta y cuando la hoja impresa se dobla el resultado es un folleto, un opúsculo...”¹¹⁰

A este se le conoce también como panfleto, desde que se inventó la imprenta esta forma efímera de comunicación gráfica se ha convertido en un importante medio de in-

formación, su contenido puede ser diverso: publicidad, religión, política, economía, salud, educación, fenómenos naturales, eventos culturales, entre otros, el poder de los

folletos es múltiple: persuade, vende, cuenta una historia, cambia percepciones, constituye un atractivo extremadamente valioso y usado correctamente se convierte en una poderosa herramienta comunicativa. Es un impreso de comunicación directa, puede ir desde 8 a 48

páginas, el número de páginas debe ser divisible entre cuatro, el formato es abierto horizontal o vertical y puede adquirir la forma que sea, estas hojas sueltas se pueden coser, engrapar o encuadernar.

Es probable que la cubierta del folleto sea en otro tipo de papel con un poco más de gramaje, para poder darle una mejor protección al contenido del mismo, lo cual tiene el nombre de cubierta independiente, pero si es del mismo papel es un folleto de autocubierta.

*“El folleto de autocubierta es aquel en el que las cuatro páginas exteriores se imprimen en papel de la misma marca, tipo, peso y color que el utilizado en las páginas interiores. El folleto de cubierta separada tiene un papel diferente (generalmente de mayor gramaje) en la parte exterior.”*¹¹¹

En los folletos de autocubierta, la página exterior es la número 1. En los de cubierta separada, las cuatro páginas externas, generalmente no son numeradas y se consideran como “Cubierta I, Cubierta II (cubierta frontal interior), Cubierta III (cubierta posterior interior) y Cubierta IV (cubierta posterior exterior). La página después de la Cubierta II, página generalmente es de un papel de menor gramaje que el de la cubierta, es considerada como página 1”.¹¹² También son conocidas como primera, segunda, tercera y cuarta de forros.

112 *Idem.*
113 *Idid.*, p. 39

Existe la opción de diseñar folletos con formatos desplegados, es decir un folleto que incluya páginas dobladas y se tiene que llevar a cabo bajo dos reglas. “Primera: siga siempre la norma del impresor en la enumeración de las páginas. Segunda: recuerde que la hoja doblada y la hoja a la que ésta va unida deben ser más estrechas que el resto de las páginas del folleto, y que varían ligeramente entre sí en anchura”.¹¹³

Existen diversos tipos de folletos, entre ellos tenemos:

- **Folleto publicitario:** Nos muestra las ventajas del producto, menciona dónde se vende, así como sus cualidades y su forma de manejo.

Imagen 62

- **Folleto crítico:** Se caracteriza por una evaluación de un producto o evento que precisa ser analizado.

Imagen 63

- **Folleto propagandístico:** La información que maneja es en base a elementos persuasivos.

Imagen 64

- **Folleto informativo:** Proporciona elementos o características con la finalidad de informar.

Imagen 65

Imagen 66

• **Folleto cultural:** Informa todo aquello que tenga que ver con la vida cultural.

Imagen 67

Imagen 68

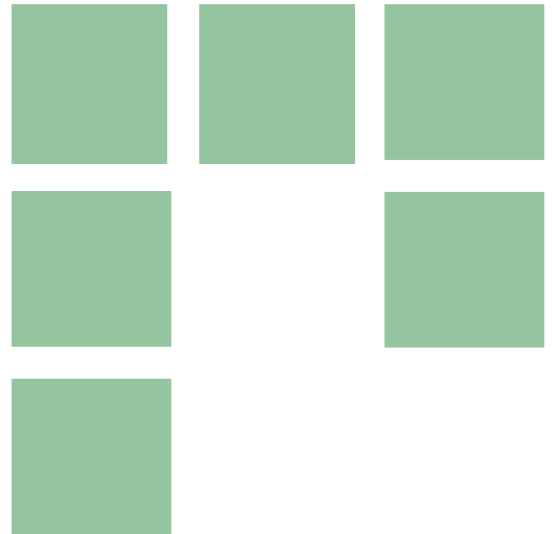
• **Folleto educativo:** Informa acerca de moldear una conducta, cuya finalidad es didáctica.

Imagen 69

Cada uno tiene un fin y objetivo en especial, aplicarlos adecuadamente puede llegar a ser totalmente una buena forma de informar, vender o crear formas de conductas y de pensamientos, a través de la persuasión, para llegar a un cliente de productos o ideas.

Al preparar un folleto para un cliente, se tiene que identificar lo que se está ofreciendo, un producto o servicio, obteniendo una descripción completa para poder diseñar con un amplio panorama de creatividad, tomando en cuenta que puede figurar junto a productos o servicios de la competencia y nuestra meta es que debe diferenciarse completamente de ellos, es por eso que se juega con los colores, la tipografía, papeles, creando conceptos alternativos.

4.3 ¿Qué es folleto-cartel?

El folleto cartel es la unión de estos dos elementos (folleto y cartel) que fusionados nos proporcionan una mayor cantidad de información apoyándose uno al otro, haciendo un complemento y creando una unificación, pero se tienen que respetar las características de cada uno.

Es una forma sencilla de dar a conocer algún producto – servicio, formar una conducta,

etc. La distribución es variada: situándolo en un punto de venta, mediante envío del correo, incluyéndolo dentro de algún producto o publicación o repartirlo en propia mano.

Puede estar engrapado o doblado. Un folleto cartel desplegable es cuando a primera instancia se tiene que ir desdoblado cada panel, los cuales contienen información, hasta poder apreciar el cartel cuando

el pliego de papel este completamente extendido. Sin embargo cuando va engrapado lleva la misma premisa, pero se le adjuntan un par de hojas.

Imagen 70

Referencia de Imágenes

Imagen 50 BARNICOAT, op. cit. p.10

Imagen 51 *Ibid.*, p. 11

Imagen 52 Consultado en: <http://cprbrozas.juntaextremadura.net>, 27 de mayo de 2008

Imagen 53 Consultado en: www.ceapa.es, 27 de mayo de 2008

Imagen 54 Consultado en: <http://biblioteca.uprh.edu/cultural/>, 27 de mayo de 2008

Imagen 55 Consultado en: <http://eduardopicazo.blogspot.com>, 27 de mayo de 2008

Imagen 56 Consultado en: www.indalia.es/argar/, 27 de mayo de 2008

Imagen 57 Consultado en: <http://agitarantesdeusar.wordpress.com>, 27 de mayo de 2008

Imagen 58 Consultado en: <http://cografics.wordpress.com/.../>, 27 de mayo de 2008

Imagen 59 Consultado en: <http://cdisografico.blogspot.com/>, 27 de mayo de 2008

Imagen 60 Consultado en: <http://doceadoce.net/>, 27 de mayo de 2008

Imagen 61 Consultado en: <http://pensando.com.mx/2007/05/>, 27 de mayo de 2008

Imagen 62 Folleto de la marca Hewlett-Packard Development Compañía, Inc. México, 2004

Imagen 63 La Cartelera. México, año 5, número 229, 2008

Imagen 64 Folleto realizado para el Diputado Salvador Ruiz Sánchez, 2007

Imagen 65 Folletos de requisitos para la inscripción en el padrón de contratistas del Gobierno de Jalisco

Imagen 66 Folleto realizado para el municipio de Ecatepec correspondiente al día de la Mujer

Imagen 67 Folleto de la Feria de San Marcos; México, 2006

Imagen 68 Moya, Pablo. Folleto del Teatro Orientación de tres obras de Copi. México, 2002

Imagen 69 Pérez Alejandro. La caricatura en la historia. Folleto del Museo de la Caricatura; México

Imagen 70 Grupo Nueva Ruta al Sol S.A. de C.V., 1996

4.4 Proyecto práctico

Como se mencionó al inicio de este capítulo, se desarrollará un folleto-cartel acerca de tipografía digital como imagen, en donde el cartel hará alusión a este tema y el folleto tendrá información que servirá para saber qué es, como surgió y sus características, tomando como guía las Constantes Metodológicas, es un modelo que se compone de tres puntos, Problema - Proyecto - Solución.

4.4.1 Problema

El ser humano tiene como característica la capacidad de plantear y resolver problemas.

Por problema se entiende “cualquier dificultad que no se puede resolver automáticamente... con la sola acción de nuestros reflejos instintivos... o mediante el recuerdo de lo que hemos aprendido anteriormente”.¹¹⁴

El problema de diseño es realizar un material de actividad editorial, ya que se determinará el formato, papel, colores, tipografía e ilustraciones, en donde se exponga la investigación de tipografía digital como imagen (capítulo 3), para ayudar a resolver dudas que se presentan a la hora de la elaboración de un trabajo que

requiera de la aplicación de dicho tema, desde preguntas básicas como ¿qué es?, ¿cómo surgió?, ¿cómo se realiza? y las diferentes opciones que tenemos para realizarla.

La elaboración de este proyecto práctico deja bases sólidas a las personas que se interesen en el, ya que se encontrarán datos sustentados con ejemplos, para que no se preste a confusión. Es importante mencionar que facilitará y dará una visión diferente a la tipografía cuando pasa a formar parte de una imagen, está dirigido a todos los estudiantes de diseño gráfico, aunque no significa que no pueda ser leído por cualquier persona que no conozca del tema. Proporcionará un atractivo visual para

114 GORTARI, Eli. Metodología general y métodos especiales. Barcelona; Océano, 1983, p.39

los receptores, que son quiénes procesan la información, que nosotros como diseñadores gráficos les proporcionamos en el momento de emitir mensajes, ya que el diseño también es comunicación, formando parte del modelo clásico de comunicación:

“donde:

emisor: es quien envía el mensaje;

medio: canal por el cual fluye la información;

mensaje, el contenido de ésta;

código, conjunto de claves que hacen inteligible la información;

referente, patrón cultural en el cual el mensaje adquiere sentido y

receptor, quien recibe la información y decodifica el mensaje”.¹¹⁵

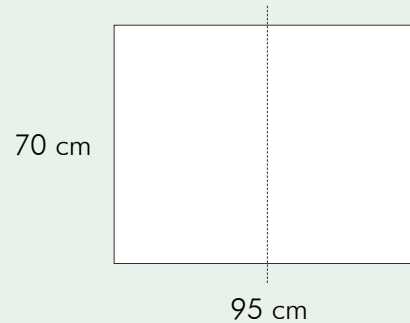
4.4.2 Proyecto

Tomando en cuenta todos los puntos anteriores que se han tratado a lo largo de esta tesis se ha podido realizar este inciso, en donde sabemos que la organización es nuestro primer paso para tener un proyecto final bien elaborado, basándose en elementos primordiales de diseño, como lo son conceptos que se tratarán a lo largo de este apartado, explicando el porqué se utilizaron de esta manera.

Este proyecto práctico está dividido en dos partes: cartel y folleto.

Sabiendo que el cartel es un medio masivo de comunicación para transmitir un mensaje, es elemental para este proyecto, porque es uno de los dos elementos que lo componen.

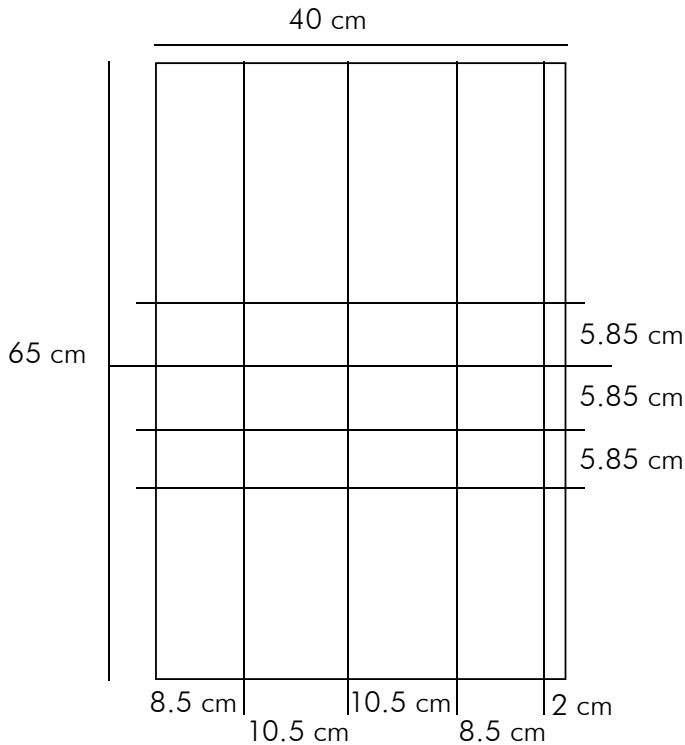
Es importante tener en mente que las medidas estándares de los tamaños de papel son: en tamaño carta 57 x 87 cm y en oficio 70 x 95 cm, para aprovechar al máximo el papel y no desperdiciar a la hora de la producción se optó por elegir un papel de tamaño 70 x 95 cm para poder incluir 2 ejemplares por pliego. El tamaño mínimo de cartel es de 35 x 50 cm.

Al momento de empezar a delimitar el cartel que se va a realizar, el primer punto fue el tamaño, dentro de diversas maneras para obtener un formato, el que se utilizó para este cartel fue la sección áurea, se establece de 1 a .618, el lado largo mide 1 y el corto .618, es decir que si conocemos el lado corto del rectángulo multiplicamos por el factor 1.618 para obtener el lado largo, y si se conoce el lado largo se divide por el factor 1.618 y se obtendrá el lado corto. En este caso nuestro lado corto es de 40 cm multiplicado por 1.618 nos da la cifra de 64.72 cm redondeando es 65 cm. Es así como se determinó al tamaño final 40 x 65 cm.

115 VILCHIS, Luz del Carmen. *Metodología del diseño*. México; Claves Latinoamericanas, 2000, p. 85

Tomando en cuenta que el cartel tendrá dos caras y doblesces se subdividió conforme a las medidas del folleto 8.5 por 20.8 cm y quedó así:

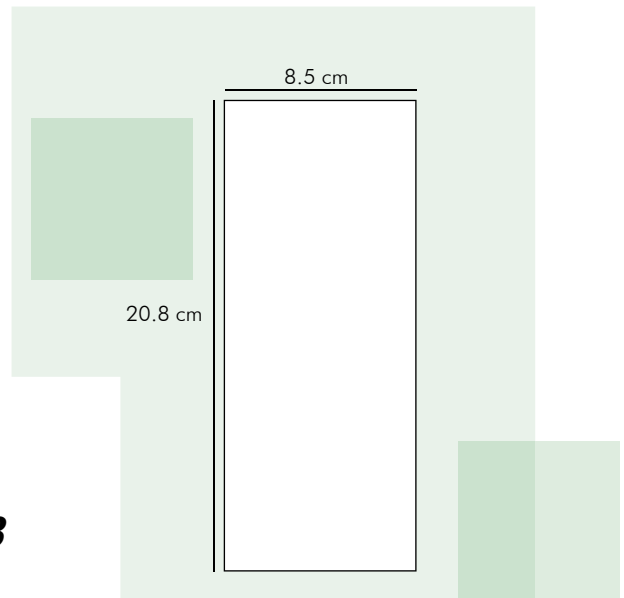
En una de las caras aparecerá el cartel y en la otra ejemplos que se realizaron y datos del tema tipografía digital como imagen que servirán de apoyo para el folleto. En el diseño de los ejemplos se juega mucho con los caracteres tipográficos de diversas fuentes y familias tipográficas, mostrando las diversas maneras de hacer tipografía digital como imagen.

Existen diversos tipos de carteles y éste es educativo ya que trata un tema de enseñanza o aprendizaje, se pretende enseñar y ejemplificar el tema tipografía digital como imagen.

El folleto es un medio impreso que sirve para dar información de cualquier tipo, puede ir de 8 a 48 páginas, en este caso son 20 contando portada y contraportada siendo un folleto de autocubierta, será engrapado, utilizando papel couché brillante de 125 gramos.

Estará dividido en dos partes la primera dará información relacionada con la definición, cualidades, características y composiciones de la tipografía digital como imagen, la segunda parte hablará de su origen y evolución a lo largo del tiempo, así como de los métodos que se pueden utilizar para realizarla.

El formato es de 8.5 x 20.8 cm obtenido por medio de los rectángulos dinámicos, se llama así a los rectángulos cuya relación entre sus lados mayor o menor no se puede expresar con un número finito (racional), se utiliza de raíz cuadrada, en este caso se utiliza la $\sqrt{6}$ y es 2.449. Si se conoce el lado corto del rectángulo se multiplica por el factor para obtener el lado largo y si se conoce el lado largo se divide por el factor para obtener el lado corto.

El lado corto mide 8.5, esta medida se obtuvo a partir de los dobleces como se puede apreciar en la página anterior, y por cuestiones de ergonomía para su fácil manejo.

Este folleto es de carácter educativo porque su finalidad es que aprendan su contenido formativo de un conocimiento didáctico.

Lado corto 8.5 cm por 2.449 es igual a 20.8 cm.

Los colores que se utilizaron son el amarillo y el violeta, siendo el primero un color primario que evoca la sabiduría, discernimiento, buen criterio, mejora la facultad del razonamiento, convierte la vida en algo emocionante y divertido, este primario significa envidia, ira, arrogancia, es el color de la luz, el sol. Y el violeta es el color complementario del amarillo dentro del círculo cromático; simboliza madurez, lucidez y reflexión, transmite profundidad y experiencia, tiene que ver con lo emocional y lo espiritual, es místico, melancólico y se podría decir que también representa la introspección. En su variación al púrpura, es realeza, dignidad, suntuosidad.

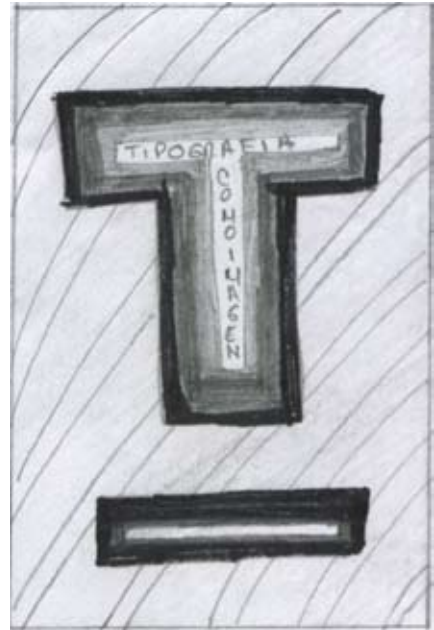
La tipografía del cuerpo de texto es Futura Lt BT de 10.5 pt con un interlineado de 12 pt en color negro, para que resalte del color blanco propio del papel, ya que es un buen contraste y no sea de difícil lectura, siendo la misma que se utiliza en el cuerpo de texto de esta tesis. Es un juego tipográfico la manera de ir colocando la información del folleto, principalmente con títulos o frases que son importantes de recalcar, esto es para que sea más atractiva visualmente y cause interés por su contenido. En algunas páginas se colocan frases en letras versalitas, para dar énfasis a determinados datos.

En el siguiente punto podremos ver el proceso por el cual se fue desarrollando el proyecto práctico, desde el cartel al folleto.

4.4.3 Solución

En esta primera etapa se empezaron a realizar bocetos a mano, en donde se presentan las primeras propuestas del cartel.

A continuación se presentará el desarrollo que se fue teniendo a lo largo de este periodo de tiempo en la realización del proyecto práctico, obteniendo diferentes bocetos para llegar al definitivo.

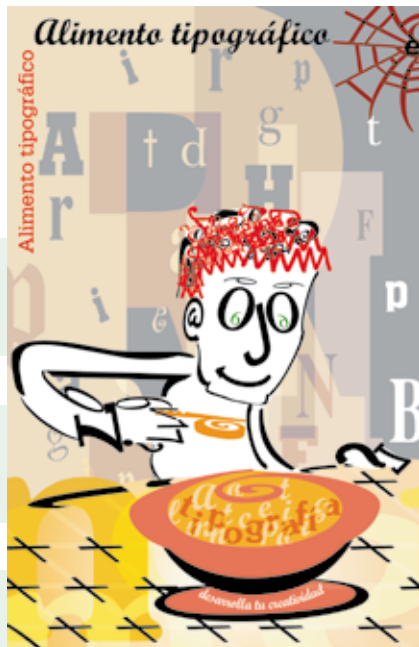

Se presentan las primeras propuestas del cartel en forma digital, en donde destacan dos, la primera tiene la frase “En todo el mundo está la tipografía como imagen”, en donde se aprecia una vaca que tiene al planisferio.

El segundo dice “No es un arte sino una herramienta en el diseño gráfico la tipografía como imagen”, en donde se aprecia una mujer que tiene entre sus brazos un cuadro, que es un medio por el cual se ven obras de arte (pinturas).

Pero ninguno de los dos fueron idóneos para ser al cartel definitivo de este proyecto, ya que eran repetitivos en la información, que en primer lugar era lo que se buscaba cuando se empezó a plantear, pero como son un complemento cartel – folleto, siendo el segundo porta voz de la información necesaria para entender el tema, se optó por no repetir nuevamente este título.

Finalmente se realizó una tercera propuesta, en donde tenemos a un muchacho dibujado únicamente con letras, el cual tiene como título “Alimento tipográfico”, realizando una composición tipográfica.

El cartel a su vez es un plegable porque tiene dobleces, además dos caras, en una el cartel y en la otra ejemplos e información, en donde la primera propuesta fue:

Se fue buscando una estética visual y se recomendaron algunos elementos, creando otros para poder dar ejemplos que se hicieron específicamente para esto y quedó así:

Posteriormente se fue haciendo un reacomodo de elementos y su apariencia era la siguiente:

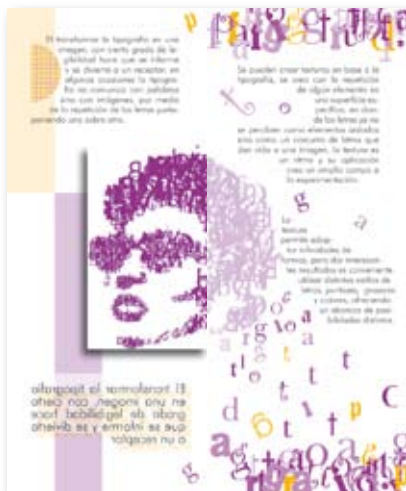

Una imagen, mil palabras y varias ideas

Con respecto al folleto primero se planteó que la superficie fuera en forma de una "a", pero no fue ergonómico para su utilización, ya que las páginas estaban sostenidas únicamente por un extremo pequeño y no era suficiente ya

que se empezaba a romper por medio de la grapa, éstas son algunas de las páginas, además que se utilizó demasiado texto, y no era atractivo visualmente.

Más tarde se decide cambiar de formato y disminuir la cantidad de texto, dándole a su diseño editorial movimiento, para que no sea monótona su lectura e invite al lector a participar con él, aquí se presenta el diseño de 12 páginas de 20.

Artes finales

Esta es la propuesta a la que se llegó después de ir corrigiendo y analizando cada propuesta de diseño, proporcionando la información de manera sencilla y directa.

Este proyecto fue cotizado con: Impresora Rangel, S.A. de C.V. El precio por millar (sobre 5 millares) es de \$5,500.00, sin I.V.A.

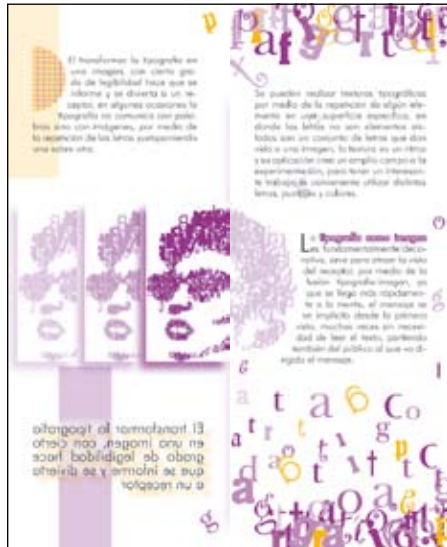
Página 1 /Página 2

Contraportada / Portada

Página 3 /Página 4

Página 5 /Página 6

Página 7 /Página 8

Página 9 /Página 10

Página 11 /Página 12

Página 13 /Página 14

Página 15 /Página 16

Página 17 /Página 18

El cartel está realizado únicamente con caracteres tipográficos, éstas son algunas de las familias utilizadas: A.D Momo (con la que se escribió "Alimento tipográfico"), Times New Roman (el cabello "&", los asteriscos con los que se realizó el fondo de las cenefas y los puntos del plato), la cuchara es Jokerman, la base del plato es Imprint Mt Shadow, el plato es Curlz MT, sin embargo hay muchas otras con las que se realizó el joven.

Cartel

Conclusiones

Una imagen puede decir más que mil palabras y comunicar varias ideas, el cual es el tema de esta tesis, **“Una imagen, mil palabras y varias ideas”**, en donde la tipografía digital como imagen en un folleto cartel es el punto al que se llegó con buenos resultados.

La tipografía y las imágenes no tienen el mismo impacto visual que puede presentar la unión de ambas, ya que muchas veces una imagen sin necesidad de tener un texto comunica un mensaje, pudiendo dar diferentes connotaciones, dependiendo del significado que cada receptor tenga en su mente, sin embargo la tipografía se somete a una finalidad, la cual es comunicar por medio de la letra impresa, siendo ésta más directa en su mensaje. Pero si son un complemento la una de la otra y están presentes ambas, pueden enriquecer el mensaje al que se quiera llegar, ya que cada una tiene una finalidad, que se integra una con la otra.

La vista es uno de los sentidos por los cuales se percibe un mensaje, atrayéndola ya sea por una imagen y que se pueda reforzar con un texto, o viceversa, un buen mensaje con caracteres tipográficos que se complementa con una ilustración pueden crear una buena interacción llegando a tener buenos resultados en la venta de un producto o servicio.

Muchas veces las personas siendo receptores de mensajes se guían por una ilustración, y

después leen las palabras que se les presentan ante sus ojos, la tipografía digital como imagen es una alternativa creativa para comunicar o vender un mensaje (producto o idea) utilizando composiciones únicamente con letras, empleando diferentes estilos, fuentes o familias tipográficas, puntajes e incluso colores, en donde cada uno tiene un determinado significado, ya que no es lo mismo el rojo al azul, o la Futura a la Baskerville; se tiene que saber qué es lo que cada elemento da a entender para crear algo interesante y que llame la atención, siendo la yuxtaposición de caracteres, el delineado de figura, la textura tipográfica o el ASCII Art, algunas de las técnicas que se puede utilizar para realizar tipografía como imagen.

Cuando una imagen es creada por medio de caracteres tipográficos se complementan y son fundamentales para el diseño gráfico, buscando resolver algún problema de comunicación entre emisor y receptor, siendo en una primera instancia solamente letras, que al ir las adhiriendo una tras otra ya no son solamente eso “letras”, sino tal vez ya sean una imagen, que pueden

crear un mensaje, que de ser elementos aislados se forman en un todo, siendo ellas mismas las portadoras de una idea, ya que se pueden asociar con la forma que representen, para ser directos y atractivos visualmente.

Investigar el concepto e historia de la tipografía como imagen sirve para poder tener un panorama mucho más amplio a la hora de diseñar con caracteres, dando el impacto visual que se pretende alcanzar con esta composición; que llame la atención y que se diga “son únicamente letras, dándole vida a una imagen”.

El realizar un folleto cartel con información que ayuda a entender el tema, su concepto y origen, cumpliendo con los objetivos, en donde hay datos y ejemplos que facilitan su elaboración y comprensión, ayuda a todas aquellas personas que estén interesados en este tema a resolver sus inquietudes, siendo directos y concisos en la hora de escribir palabras, por palabras y crear frases.

Se recomienda tener siempre presente la idea que se quiere alcanzar, para poder decidir cual sería la mejor manera de resolverla, partiendo de las bases; tipografía e imagen que unidas dan buenos resultados e interesantes composiciones en la transmisión de mensajes, aquí se plantearon de forma práctica y sencilla algunos ejemplos que pueden servir como guías para algún propósito específico, y no crear dudas, sino resolverlas.

La experiencia que me deja este proyecto de tesis, es que la creatividad es un mundo infinito de posibilidades, no está limitada al uso de una herramienta, sino más bien nosotros la limitamos con ella, se puede echar mano de cualquier elemento gráfico ya sea texto o letras, ilustraciones, fotografías, vectores, efectos

Conclusiones

y mucho más, pero teniendo en mente lo que se quiera proyectar y seguramente se tendrán buenos resultados. Con pequeños elementos se pueden generar trabajos muy bien logrados.

El diseño gráfico es una profesión cuya actividad está dirigida a idear y proyectar mensajes visuales, para lo cual se tienen que contemplar diversas necesidades, como: informativas, tecnológicas, producción, persuasión, mercados, etc. Abarcando diferentes sectores de la población por medio de material impreso o digital.

Lo importante es darle forma a una idea creativa que va a resolver un problema de comunicación, o bien, a una necesidad de la demanda generada a un producto o servicio, para poder solucionarlo o satisfacerlo de la mejor manera posible, en horas de diseño, es importante tener presente temas como: color, tipografía, formatos y formas, para no perder tiempo y poder tener resultados satisfactorios que sean competitivos y eficientes en el menor tiempo posible.

La hipótesis de esta tesis se comenzó a comprobar a partir de ir investigando en diferentes fichas bibliográficas, obteniendo así, que por medio de la tipografía como imagen se obtienen alternativas creativas para poder comunicar o vender un producto o idea, utilizando composiciones con texto. Posteriormente se sometió a la crítica de algunos alumnos de la carrera de Diseño Gráfico los cuales llegaron a la conclusión, que es una alternativa interesante para poder dar un buen uso de las letras como elementos independientes, que pueden formar un todo, es decir; una imagen realizada con letras.

Este proyecto me deja muy buen sabor de boca y me siento satisfecha con los resultados obtenidos. Espero sea de su agrado.

Conclusiones

Glosario

Glosario

Alfabeto: Lista de todas las letras utilizadas en la transcripción de los signos de una lengua, enumerados según un orden convencional. Conjunto de signos empleados en un sistema de comunicación.

Áscii art. Es cualquier tipo de imagen dibujada con los símbolos que figuran en la lista de caracteres del código ASCII (American Standart Code for Information Interchange) se ha revelado como una nueva manifestación artística. Con los caracteres del ASCII se pueden conseguir desde unos esbozos muy simples hasta verdaderas reproducciones de las pinturas más famosas del mundo, se trata de un código estándar de 7 bits para la representación de caracteres con valores binarios, pero no se pueden representar acentos. La lista de este código se compone de un total de 128 caracteres, aunque para el ASCII-art sólo se utilizan del valor 32 al 126, además del 13 que sirve para pasar de línea.

Carácter: En tipografía, un carácter es una letra, ideograma, número u otros símbolos.

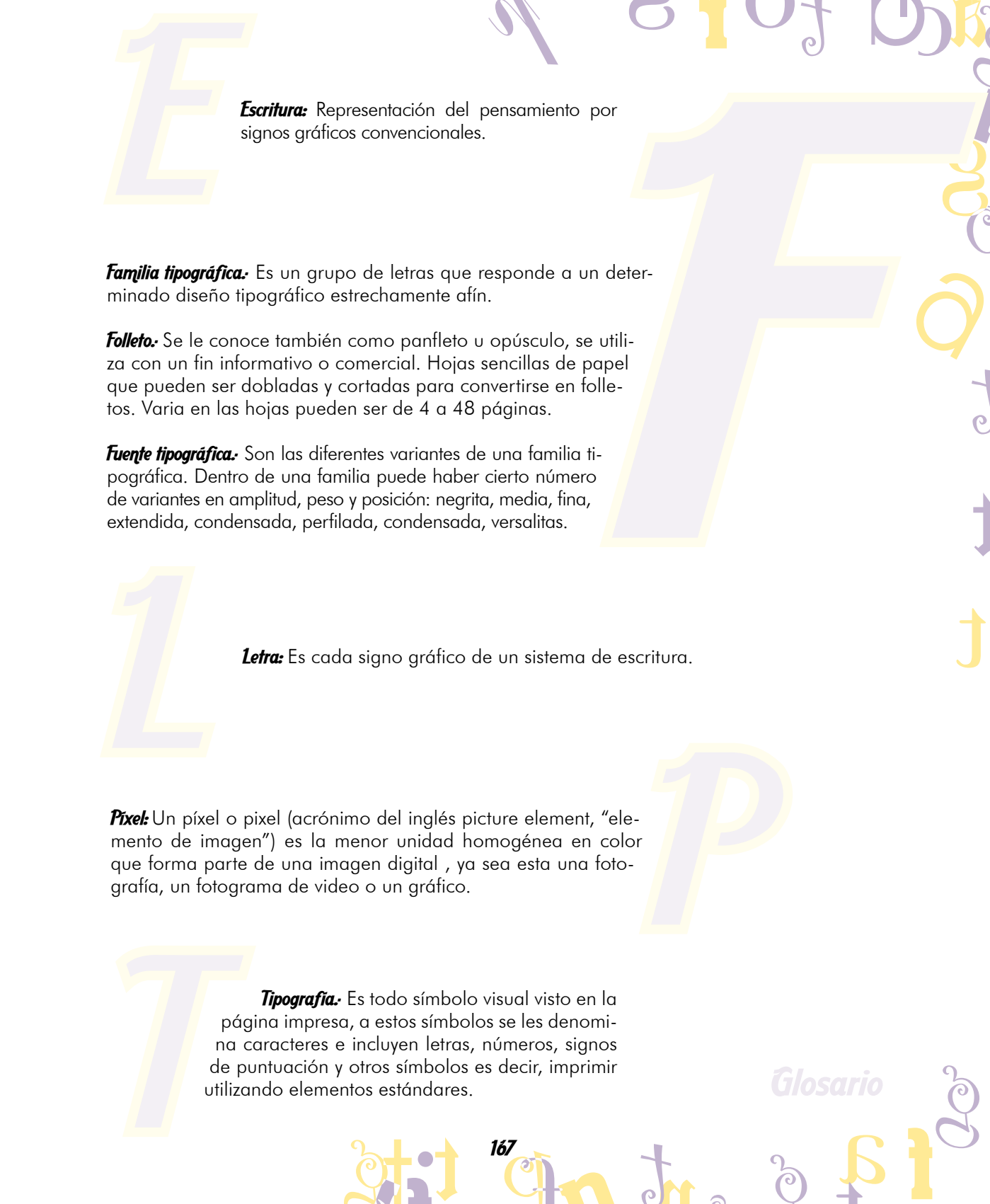
Cartel: Es un medio gráfico que existe en el espacio público, cuya estructura exige una relación con el espectador, ya que es un instrumento directo de comunicación, este debe de dar un grito en la pared para que llame la atención del espectador.

Color: Impresión que produce en el ojo la luz emitida por los focos luminosos o difundida por los cuerpos. Sustancia para pintar o para dar a las cosas un tinte determinado.

Creativo: El diseño debe de ser tanto expresivo como funcional.

Diseño gráfico: Es un área universal, que envuelve comunicando, decorando o identificando, aportando significados y trasfondos al entorno, éste cumple distintas funciones como son la de clasificar y diferenciar; informar y comunicar e interviene en el estado de ánimo. El diseño gráfico es un conjunto, pues es la combinación de todas las decisiones en la elección de tipos de letra, el uso del espacio, el color, etc.

Diseño Editorial: Es una especialidad del diseño gráfico que se encarga de organizar visualmente los contenidos, es decir que busca un equilibrio entre una superficie (formato), la tipografía y las imágenes (fotografías o ilustraciones), para poder proporcionar una fácil comprensión a un lector determinado, con el fin de satisfacer una necesidad de comunicación.

Escritura: Representación del pensamiento por signos gráficos convencionales.

Familia tipográfica: Es un grupo de letras que responde a un determinado diseño tipográfico estrechamente afín.

Folleto: Se le conoce también como panfleto u opúsculo, se utiliza con un fin informativo o comercial. Hojas sencillas de papel que pueden ser dobladas y cortadas para convertirse en folletos. Varía en las hojas pueden ser de 4 a 48 páginas.

Fuente tipográfica: Son las diferentes variantes de una familia tipográfica. Dentro de una familia puede haber cierto número de variantes en amplitud, peso y posición: negrita, media, fina, extendida, condensada, perfilada, condensada, versalitas.

Letra: Es cada signo gráfico de un sistema de escritura.

Pixel: Un píxel o pixel (acrónimo del inglés picture element, “elemento de imagen”) es la menor unidad homogénea en color que forma parte de una imagen digital, ya sea esta una fotografía, un fotograma de video o un gráfico.

Tipografía: Es todo símbolo visual visto en la página impresa, a estos símbolos se les denomina caracteres e incluyen letras, números, signos de puntuación y otros símbolos es decir, imprimir utilizando elementos estándares.

Glosario

Bibliografía

Bibliografía

BAINES, Phil. *Tipografía: función, forma y diseño*. México; Gustavo Gili, 2002

BALIUS, Andreu. *Type at work*. Barcelona; Index Book, 2003

BARNICOAT, John. *Los carteles su historia y su lenguaje*. España; Gustavo Gili, 2000

BERRY, Susan. *Diseño y color*. China; Blume, 1994

BLACKWELL, Lewis. *Tipografía del siglo XX*. Barcelona; Gustavo Gili, 2004

BLANCHARD, Gerard. *La letra*. 2ª edición. España; Ediciones CEAC, 1990

CARTER, Rob. *Diseñado con tipografía 3: Tipo & Color*. México; Coed Mex, 1990

CARTER, Rob. *Diseñando con tipografía: exposiciones*. México; McGraw-Hill, 2001

CHAVEZ, Esteban. *Manual para la elaboración de carteles*. México; ILCE, 2000

COOK, Alton. *Tipo y color*. México; Somohano, 1994

DAHL, Svend. *Historia del libro*. Madrid, Alianza editorial, 1999

DE BUEN, Jorge. *Manual de diseño editorial*. México; Santillana, 2003

DÍAZ, Rogelio. *Introducción a la psicología*. México; Trillas, 1999

FRUTIGER, Adrián. *En torno a la tipografía*. Barcelona; Gustavo Gili, 2002

GARCÍA, Ramón. *Larousse. Diccionario de la lengua española*. México; Ediciones Larousse, 1984

GORDON, Maggie. *Tipografía decorativa*. México; Gustavo Gili, 1994

GORTARI, Eli. *Metodología general y métodos especiales*. Barcelona; Océano, 1983

Bibliografía

- KUNZ, Willi. *Tipografía: macro y microestética*. Barcelona; Gustavo Gili, 2003
- LOYA, Sergio. *Manual de estilo de Proceso*. México; Esfuerzo, 1998
- LÓPEZ, Miguel. *Normas Técnicas y de Estilo*. México; UNAM, 2004
- MARCH, Marion. *Tipografía creativa*. México; Gustavo Gili, 1989
- MARTÍNEZ, Gilberto. *Manual básico de caligrafía e iluminación*. México; UIA, 1998
- MARTÍNEZ, Juan. *Tipografía práctica*. España; Ediciones del Laberinto, 2002
- MEGGS, Philip B. *Historia del diseño gráfico*. México; McGRAW-HILL, 2000
- MOLES, Abraham. *Grafismo funcional*. Barcelona; Ediciones CEAC, 1990
- MOORHOUSE, A.C. *Historia del alfabeto*. México; Fondo de Cultura Económica, 1982
- MÜLLER, José. *Historia de la comunicación visual*. México; Gustavo Gili, 1998
- NEWARK, Quentin. *¿Qué es el diseño gráfico? Manual de diseño*. México; Gustavo Gili, 2002
- RUDER, Emil. *Manual de diseño tipográfico*. México; Gustavo Gili, 1992
- SAMARA, Timothy. *Tipografía para diseñadores 850 tipos de letra y 40 gamas cromáticas*. Barcelona; Blume, 2008
- SANDERS, Norman. *Manual de producción del diseño gráfico*. Barcelona; Gustavo Gili, 1986
- SENNER, Wayne. *Los orígenes de la escritura*. México; Siglo veintiuno editores, 1992
- SHAKESPEAR, Ronald. *Señal de diseño*. Buenos Aires; Edición Infinito, 2003
- SOLOMÓN, Martín. *El arte de la tipografía: Introducción a la tipoiconografía*. Madrid; Tellus, 1988
- SWANN, Alan. *Bases del diseño gráfico*. Barcelona; Gustavo Gili, 1990
- TIPPENS, Paul. *Física, conceptos y aplicaciones*. México; McGraw Hill, 1995
- TUBAU, Iván. *Dibujando carteles*. España; Ediciones CEAC, 1991
- TURNBULL, Arthur T. *Comunicación Gráfica*. México; Trillas, 1986
- TRACY, Walter. *The typographic scene*. Londres; Gordon Fraser, 1988
- VILCHIS, Luz del Carmen. *Metodología del diseño*. México; Claves Latinoamericanas, 2000
- WILSON, Diana. *Enciclopedia de técnicas de caligrafía*. México; Aconto, 1996

Hermerografía

Eneo, México, año 1, número 4, enero 2005

Matiz. México, año 02, volumen 11, número 14, 1998

Matíz. México, año 01, volumen 01, número 09, 1997

Tiypo. México, año 02, número 07, Otoño 2004

Páginas de internet

Alfabetos de ayer y de hoy. Consultado en: www.proel.org, 26 de septiembre del 2006

Barrera. Consultado en: www.tiypo.com, 14 de octubre del 2005

Color de los textos. Consultado en: www.desarrolloweb.com, 9 de febrero del 2007

L. FRATICOLA, Paola. *Origen de los diferentes tipos de Letras.* Consultado en: www.imageandart.com, 26 de septiembre del 2006

Tipografía en la web, consultado en desarrollo web, www.desarrolloweb.com, Mayo. 2006

Consultado en: www.apuntesgraficos.com, el 12 de febrero del 2007

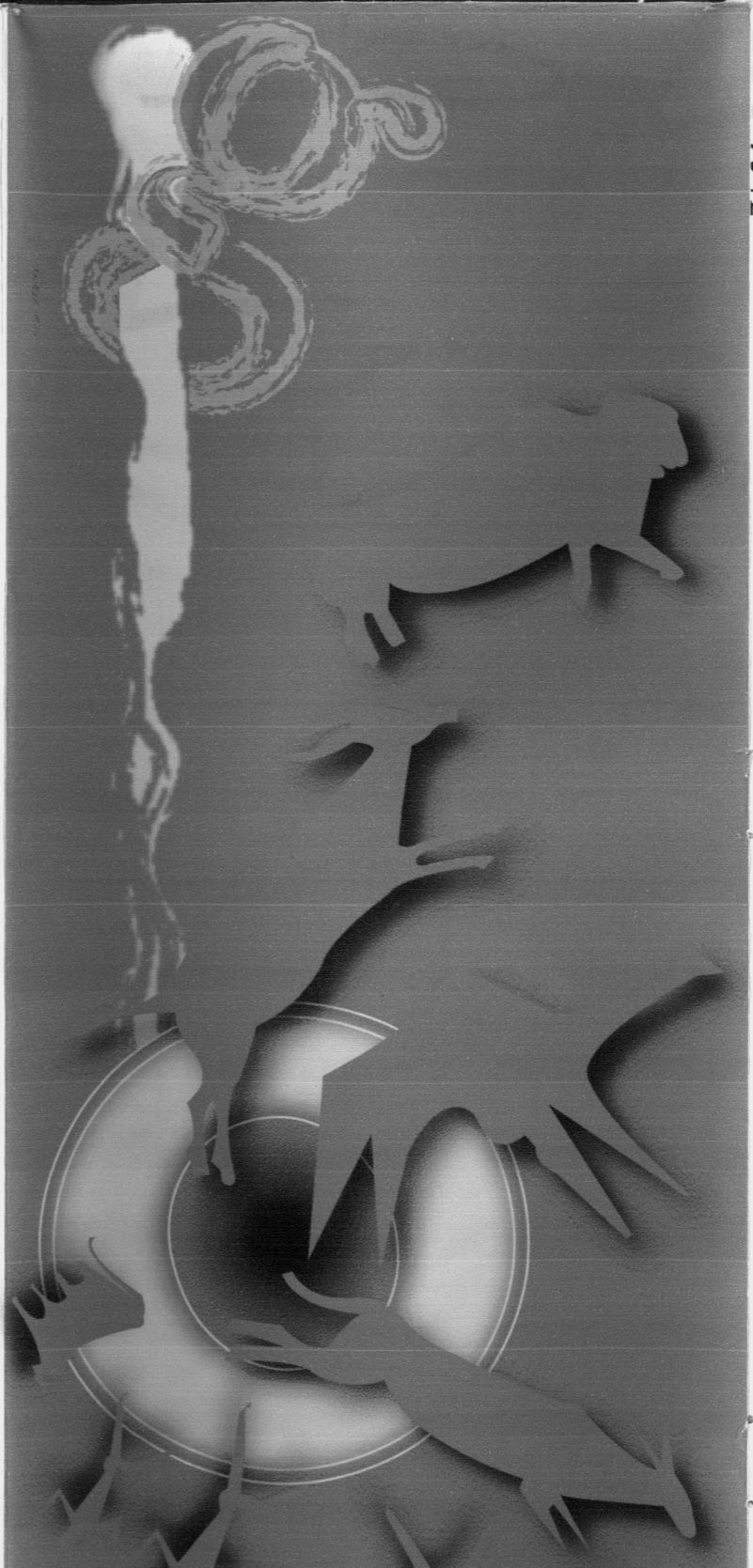
Consultado en: www.design_grafico.blogger.com, 12 de febrero del 2007

Consultado en: www.geocities.com, 12 de febrero del 2007

Consultado en: www.planet.letrag.com, 27 de agosto del 2007

Consultado en. www.thegatesofparadise.com, 12 de febrero del 2007

Tipografía digital como imagen

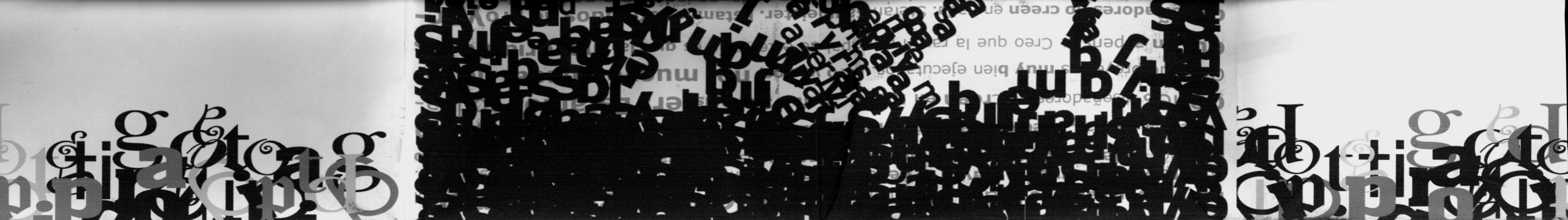

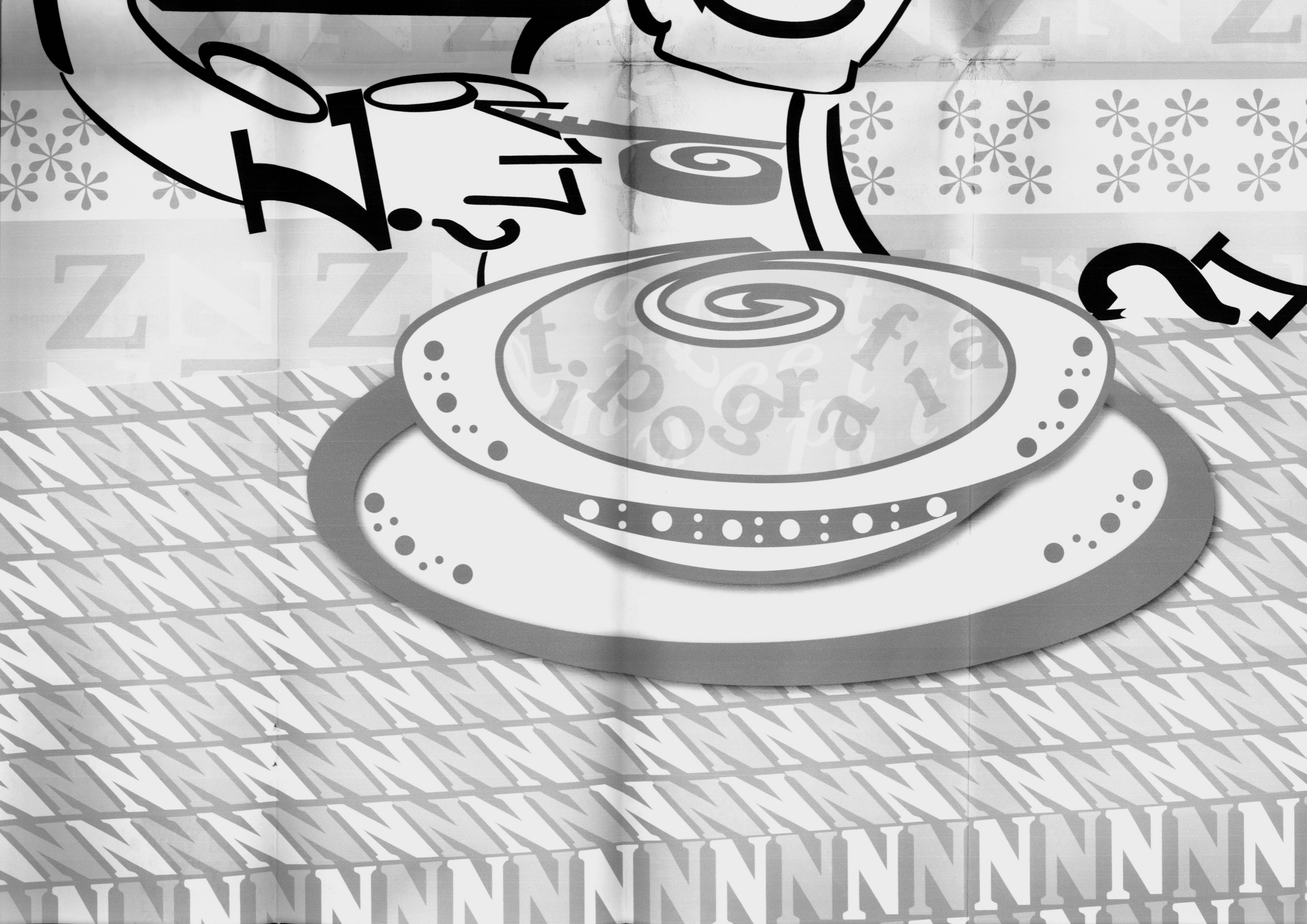
■ ■ ■ ■ ■ **Tipografía digital como imagen**

■ ■ ■ ■ ■ **Hay diversas formas de representar la tipografía digital como imagen**

Por ejemplo

ASCCI art, Textua Tipográfica, Profundidad (Volumen), Delineando La Figura Co
Texto (Caligramas), Lo Primordial Es Tener Una Base Firme En Lo Que Se Va A

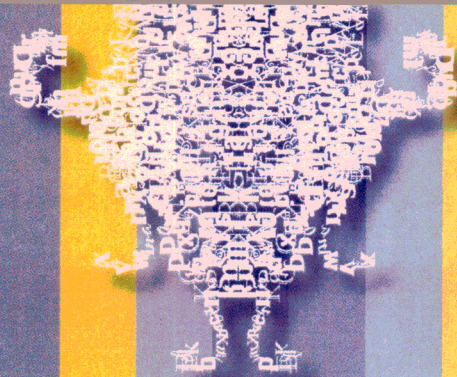

LA TIPOGRAFÍA COMO IMAGEN

SON COMPOSICIONES DIVERTIDAS,

LLAMAN LA ATENCIÓN DE CUALQUIER RECEPTOR.

Origen Y EVOLUCIÓN

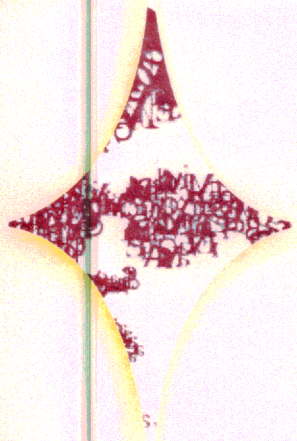
Fue en la prehistoria cuando el hombre creó su primer sistema de escritura, a través de imágenes, se le denominó escritura pictórica, dependió de la ordenación de una sucesión de dibujos, que representaban un todo.

Con los asentamientos humanos surge la escritura pictográfica, ahí los objetos son representados por separado, sirviendo los ideogramas, los cuales además de representar objetos tienen simbolizan ideas o conceptos. Luego llegaron los alfabetos griego, romano y después de ellos las palabras que actualmente conocemos en el alfabeto latino.

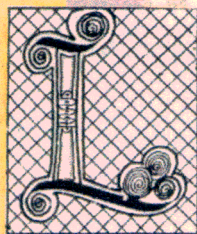
Cuando se crean los códices tienen como finalidad ser leídos en voz alta, tiempo más tarde se le aplicó color a las letras, lo que hacía que resaltaran los títulos, los inicios de capítulos y algunas otras variantes en los textos, posteriormente se adornaron las iniciales, existiendo tres métodos para poder adornarlas, "el primer método consiste simplemente en rellenar el carácter; el segundo, en añadir rasgos decorativos; y en el tercer método, la decoración forma la letra." WILSON, Diana. Enciclopedia de técnicas de caligrafía. México; Acontó, 1996, p. 27

La TIPOGRAFÍA COMO IMAGEN es decorativa

Este es un tema sutil e interesante que a cualquier persona le puede importar, es por ello que a continuación se escribirán unas líneas acerca de su origen y evolución.

Este es un tema sutil e interesante que a cualquier persona le puede importar es por ello que a continuación se escribirán una líneas acerca de su origen y evolución.

Son muestra de los adornos en las letra iniciales, en unas se aprecia fondo y en otros unicamente la ornamentación respectiva.

LA TIPOGRAFÍA COMO IMAGEN es decorativa
LA TIPOGRAFÍA COMO IMAGEN es decorativa

La TIPOGRAFÍA COMO IMAGEN es decorativa

La TIPOGRAFÍA COMO IMAGEN es decorativa

La TIPOGRAFÍA COMO IMAGEN es decorativo

Es una inicial de los Evangelios de Lindisfarne. *El Evangelio Según San Mateo*, la cual empieza con letras adornadas con elementos zoomórficos, que están entrelazados y con espirales.

El autor de esta obra es Farah Gomal, la técnica de caligrama se combinó con métodos simples de caligrafía que le proporciona textura.

“UN CALIGRAMA ES UNA PINTURA O UN DISEÑO CREADO MEDIANTE PALABRAS O LÍNEAS DE PALABRAS QUE, DEBIDAMENTE DISPUESTAS, FORMAN LA IMAGEN. EN GENERAL, LAS PALABRAS SUELEN ESTAR DIRECTAMENTE RELACIONADAS SON DICHA IMAGEN” //Idem

La CALIGRAFÍA ORNAMENTAL es el arte de escribir a mano, y fue la precursora de la tipografía, y cuando la caligrafía se combina con la creatividad de los medios y los utensilios hace que exista un medio decorativo.

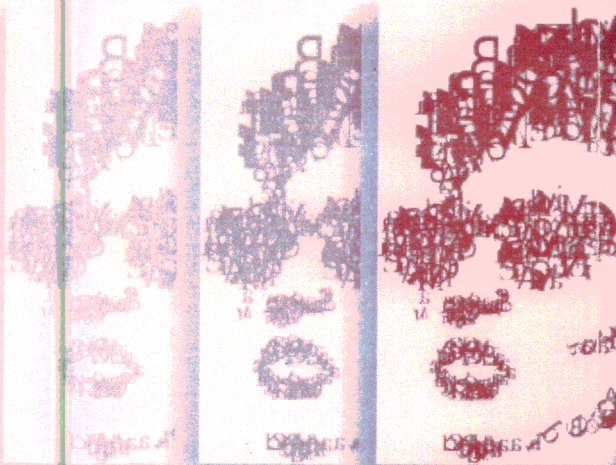
Se pueden realizar texturas tipográficas por medio de la repetición de algún elemento en una superficie específica, en donde las letras no son elementos aislados son un conjunto de letras que dan vida a una imagen, la textura es un ritmo y su aplicación crea un amplio campo a la experimentación, para tener un interesante trabajo es conveniente utilizar distintas letras, puntajes y colores.

La **tipografía como imagen** es fundamentalmente decorativa, sirve para atraer la vista del receptor, por medio de la fusión tipografía-imagen, ya que se llega más rápidamente a la mente, el mensaje se ve implícito desde la primera vista, muchas veces sin necesidad de leer el texto, partiendo también del público al que va dirigido el mensaje.

El transformar la tipografía en una imagen, con cierto grado de legibilidad hace que se informe y se divierta a un receptor, en algunas ocasiones la tipografía no comunica con palabras sino con imágenes, por medio de la repetición de las letras yuxtaponiendo una sobre otra.

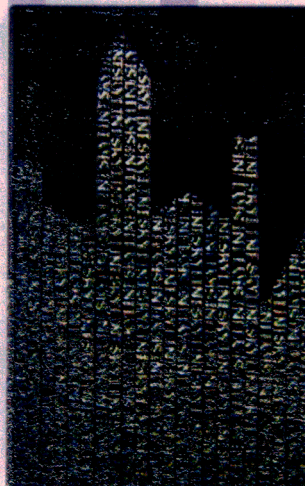

El transformar la tipografía en una imagen, con cierto grado de legibilidad hace que se informe y se divierta a un receptor

“La caligrafía resulta ideal para presentar frases simples y a menudo mordaces, o bien pasajes de prosa elegante y poemas.”^{Idem}

Esta imagen es un paisaje marítimo, que esta integrado por las palabras de los elementos que refleja, realizada por Diana Hardy Wilson.

Es el perfil de un monumento, son hileras de letras lineales y verticales, que están pintadas con gouache, y el sustrato es papel canson de color negro.

Christopher Latham Sholes es inventor de la máquina de escribir, y se utilizó no solamente para imprimir los manuscritos sino también para crear obras de arte (dibujos).

Novedad tipográfica tridimensional, reflejada en los años 60, realizada en cartón diseñada por Meter Murdoch.

En los años 60 aparece el ASCII-art, el cual se genera a partir de código (American Standard Code for Information Interchange). Es cualquier tipo de imagen dibujada con los símbolos de la lista de caracteres de este código. Las formas más simples son combinaciones de dos o tres caracteres para expresar la emoción en texto.

(~·0))-: (-:

Otro tipo considerado a veces es creando una palabra usando solamente una clase de carácter por letra.

Por ejemplo:

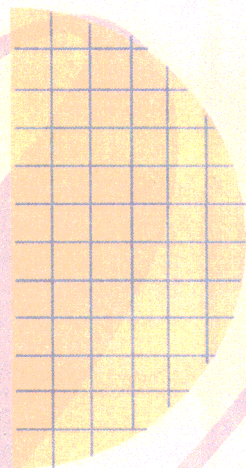
```

TTTTTT
TTTTTT
TTTTTTTTTT yyy yyy ppp p
TTTTTTTTTT yyy yyy ppp pppp
TTTTTTTTTT yyy yyy ppp pppp o ooooo
TTTTTTTTTT y yyy p p ppp o o o o
TTTTTTTTTT yyyyy ppp ppp o o o o
TTTTTTTTTT yyy ppp ppp o o o o
TTTTTTTTTT yyy ppp ppp o o o
TTTTTTTTTT yy pp

```

Muchas de las composiciones se basan en la simetría y la asimetría, aunque cuidan un mismo punto "la legibilidad".

Es muy probable componer el texto en formas regulares como lo son los rectángulos, cuadrados, rombos, triángulos y círculos, así como también en formas muy irregulares.

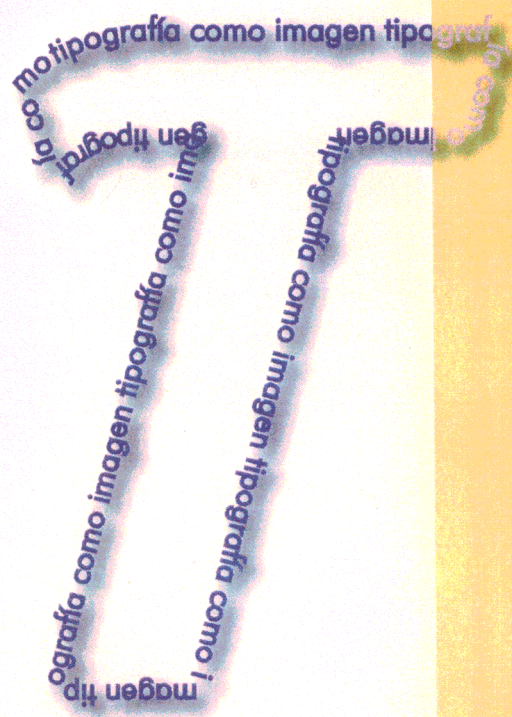
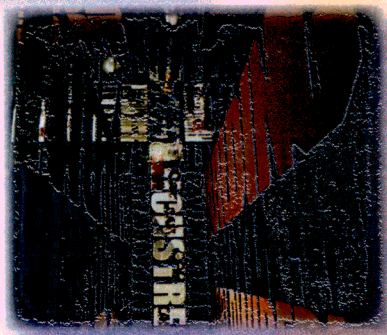

EL TEXTO PUEDE FORMAR LA FIGURA QUE NOSOTROS NOS PROPONGAMOS, DESDE LA SILUETA DE UN SER HUMANO O SU CARA, ANIMALES, VEGETALES, OBJETOS E INCLUSO PAISAJES, BÁSICAMENTE LA IDEA SURGE A RAÍZ DEL CONTENIDO DEL TEXTO.

Si el texto es abundante y se tiene una lectura continua, lo más común es realizar la imagen con la delimitación de la forma, para que no se rompa la legibilidad, en cambio en los títulos, se puede jugar más con las palabras, partiendo de su contexto en base al cuerpo del contenido.

Se puede apreciar el trabajo de Jacquet y Houplain, donde dirigieron una campaña de promoción para el sencillo de Alex Gopher que se llama "The Child" (El niño), donde los diseñadores unen tipografía y movimiento para construir una ciudad fantástica.

CONOCER LAS CUALIDADES DE LAS LETRAS para realizar una imagen, AYUDA A REFORZAR EL MENSAJE, destacando el significado particular que se esconde detrás de la figura, para poder FORMULAR UN CONTEXTO BASADO EN EL MENSAJE MISMO, unidas forman la: **"TIPOGRAFÍA COMO IMAGEN"**.

La tipografía digital como imagen

Cuando la imagen se añade al texto, este se complementa y lo enriquece, ambos son fundamentales para el diseño gráfico, que busca crear soluciones gráficas para resolver un problema de comunicación

visual.

Este trabajo es de la portada del periódico *Metrópolis*, del mes de Julio del 2001, el cual tiene al personaje "Shrek", que surge ante el impedimento de poder encargarse una ilustración a los dibujantes del periódico.

La posibilidad de adornar las letras iniciales aún tienen vigencia, las encontramos en documentos conmemorativos, diplomas, etc., tal es el caso del siguiente ejemplo, la ornamentación tipográfica fue realizada para un artículo de literatura americana.

El desarrollar una propuesta de tipografía como imagen digitalmente no es un trabajo fácil, con un poco de esfuerzo y dedicación pero mucha creatividad se puede lograr cualquier proyecto, tomando en cuenta los utensilios que se necesitan para poder realizarlo.

La

tipografía
upografía

Es una arma infalible
en la comunicación,
que forma un bonito
grupo de letras, no un
grupo de letras bonitas

tipografía
tipografía
tipografía

digital

como

imagen