

FUENTES TIPOGRÁFICAS

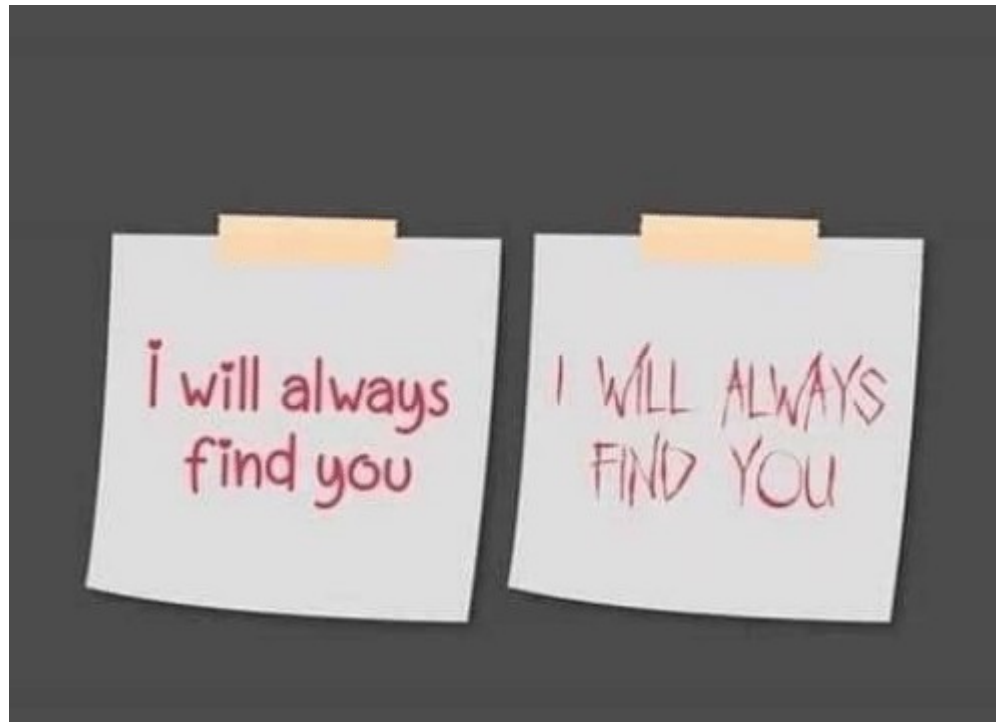
PARTE 1.

Las fuentes tipográficas son en sí mismas,
una forma de comunicar.

Se pueden decir muchas cosas solo con la
elección de la fuente tipográfica

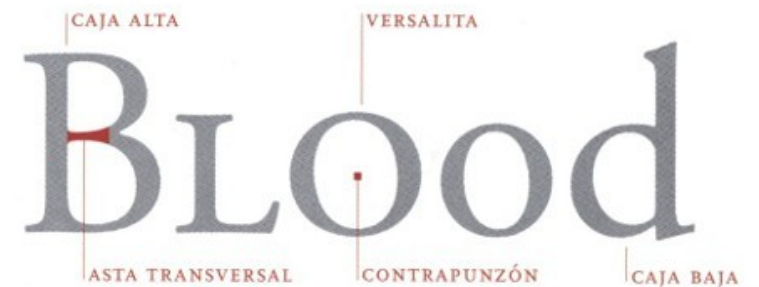
Las fuentes tipográficas son en sí mismas,
una forma de comunicar.

Se pueden decir muchas cosas solo con la
elección de la fuente tipográfica

Si bien, no requieres de memorizar todas las partes de una letra, conocerlas, te ayudará a identificar sus características y a buscar la que mejor comunique tu mensaje.

Anatomía

Anatomía

altura de ascendentes

altura

línea media

línea de base

altura de descendentes

Mphx

altura de x

ALTURA DE
LAS ASCENDENTES

Algunos elementos pueden superar ligeramente la altura de las mayúsculas.

ALTURA DE
LAS MAYÚSCULAS

La distancia entre la línea base y la altura de la mayúscula determina el tamaño de la letra en puntos.

ALTURA DE
LAS DESCENDENTES

La longitud de la descendente aporta estilo y actitud a una letra.

skin, Body

LA ALTURA DE LA X (el ojo medio) es la altura del cuerpo de una letra en caja baja (corresponde a la altura de la letra x en caja baja), excluyendo las ascendentes y descendentes.

LA LÍNEA BASE es aquella sobre la que se asientan las letras. Es el eje más estable de una línea de texto y es una referencia crucial para alinear texto e imágenes o distintos textos.

SALIENTES Las curvas en la base de las letras sobresalen ligeramente por debajo de la línea base. Ocurre lo mismo con la coma y el punto y coma. Si el tipo no se colocara de este modo, transmitiría cierto desequilibrio. Sin los salientes, los caracteres redondos aparentarían ser más pequeños que sus compañeros de pie plano.

Bone

A pesar de que los niños aprenden a escribir utilizando papel rayado, que divide las letras exactamente por la mitad, la mayoría de los tipos no están diseñados de este modo.

La altura de la x normalmente ocupa más de la mitad de una letra mayúscula. Cuanto más grande es la altura de la x en relación con los caracteres en mayúsculas, mayor es el tamaño que la letra aparenta. En un texto, la mayor densidad se genera entre la línea base y la altura de la x.

¡Eh, mira!

Han aumentado
mi altura de x.

Dos bloques de texto se alinean normalmente sobre una línea base compartida. En este caso, una Scala Pro a 14/18 (tipo a 14 pts con 18 pts de interlineado) está emparejada con una Scala Pro a 7/9.

Ahora bien, las fuentes tipográficas se clasifican en:

Ahora bien, las fuentes tipográficas se clasifican en:

Serif: con patines

San Serif o palo seco: sin patines

Script - Manuscritas

display: ornamentales

Clasificaciones tipográficas

Serif: Con serifas, patines (son las patitas)

Romanas Antiguas

Transición

Modernas

Egipcias-mecanas

Clasificaciones tipográficas

Serif: Con serifas, patines (son las patitas)

Romanas Antiguas
Transición
Modernas
Egipcias-mecanas

1475

De estilo antiguo

Basadas en las formas de caja baja que utilizaban los humanistas italianos para copiar libros (que, a su vez, estaban basados en la minúscula carolingia del siglo IX), y en las letras de caja alta que se hallaron en las inscripciones de las ruinas romanas, estas formas se fueron alejando de sus orígenes caligráficos durante más de doscientos años, a medida que iban migrando a través de Europa, desde Italia hasta Inglaterra.

Ejemplos:

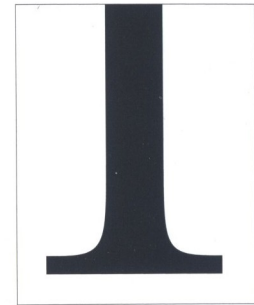
Bembo
Caslon
Dante
Garamond
Janson
Jenson
Palatino

Serifa, patin

1750

De transición

Este estilo, un refinamiento de las formas de estilo antiguo, se consiguió en parte gracias a los avances en la fundición de tipos y la impresión. Las relaciones entre los trazos gruesos y finos se exageraron, y se aligeraron los remates.

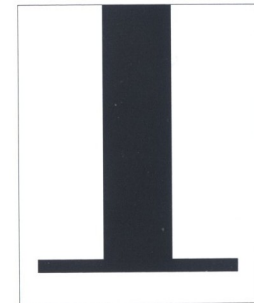
Ejemplos:

Baskerville
Bulmer
Century
Times Roman

1775

Moderna

Este estilo representa una nueva racionalización de las formas de letras de estilo antiguo. Los remates eran filiformes, y el contraste entre trazos gruesos y finos era extremo. Las versiones inglesas (como la Bell) también se conocen como romanas escocesas, y se parecen más a las formas de transición.

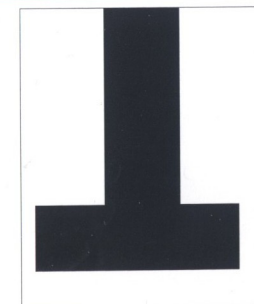
Ejemplos:

Bell
Bodoni
Caledonia
Didot
Walbaum

1825

Remate cuadrado

En un principio se trataba de letras con remates muy curviformes, en las que las variaciones entre los trazos gruesos y los finos eran pequeñas. Estas tipografías respondían a las necesidades que surgieron con la aparición de la publicidad, que requería tipos gruesos en las imprentas comerciales. A medida que fueron evolucionando, los remates curviformes se abandonaron. Esta clase también se conoce como letra egipcia.

Ejemplos:

Clarendon
Memphis
Rockwell
Serifa

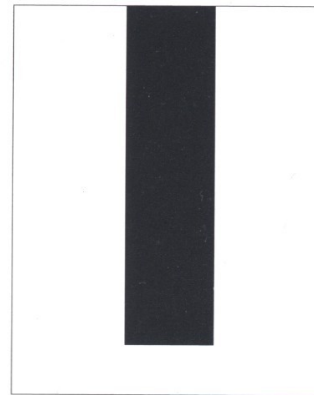
Clasificaciones tipográficas

San Serif: Palo seco, Digitales, no tienen patines o serifas.
Nacen en el siglo XX.

1900

Palo seco

Como su nombre indica, en estas tipografías se han eliminado por completo los remates. Aunque la forma fue presentada por primera vez por William Caslon IV en 1816, su empleo no se generalizó hasta principios del siglo xx. Las variaciones tendían hacia las formas humanistas (Gill Sans) o bien hacia lo rígidamente geométrico (Futura). Ocasionalmente se acampanaban los trazos a fin de evocar los orígenes caligráficos de la forma (Optima). El palo seco también se denomina grotesco (del alemán *grotesk*) y en inglés americano *gothic*.

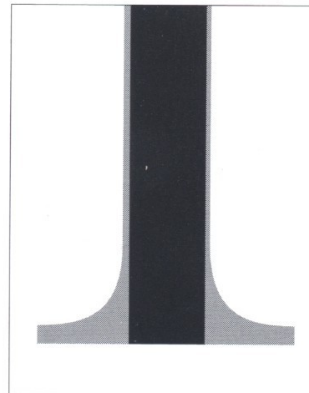
Ejemplos:

Akzidenz Grotesk
Grotesque
Gill Sans
Franklin Gothic
Frutiger
Futura
Helvetica
Meta
News Gothic
Optima
Syntax
Trade Gothic
Univers

1990

Familias tipográficas con y sin remates

Este estilo, de aparición reciente, amplía la noción de familia tipográfica para incluir en ella tanto alfabetos con remates como otros de palo seco (y, con frecuencia, además, gradaciones entre ambos extremos).

Ejemplos:

Rotis
Scala
Stone

Clasificaciones tipográficas

Script : Manuscritas

1550

Escripta

En un principio constituyó un intento de reproducir las formas caligráficas grabadas; esta clase de tipografía no es del todo adecuada para la composición de textos largos. En usos más breves, sin embargo, siempre ha disfrutado de gran aceptación. En la actualidad las formas se mueven entre lo formal y tradicional, por un lado, y lo espontáneo y contemporáneo, por otro.

Ejemplos:

Künstler Script
Mistral
Snell Roundhand

Experimental, ornamental, **FANTASÍA,**
display

TIPOGRAFÍA NO PENSADA PARA CAJAS DE TEXTO

ORNAMENTAL

EXPERIMENTACIÓN

Clasificaciones tipográficas:

Serif:

SABON

Aa

HUMANÍSTICA O ANTIGUA
Las letras romanas de los siglos xv y xvi imitaban la caligrafía clásica. El tipo Sabon fue diseñado por Jan Tschichold en 1966 basándose en fuentes de Claude Garamond del siglo xvi.

roman a

BASKERVILLE

Aa

DE TRANSICIÓN
Los tipos de transición tienen terminales más afilados y ejes más verticales que los caracteres humanísticos. Cuando se presentaron las fuentes de John Baskerville a mediados del siglo xviii, sus formas angulosas y su gran contraste fueron considerados escandalosos.

BODONI

Aa

MODERNA
Los tipos diseñados por Giambattista Bodoni entre finales del siglo xviii y principios del xix son radicalmente abstractos. Nótese los remates, finos y rectos; los ejes verticales; así como el gran contraste entre los trazos gruesos y finos.

CLARENDON

Aa

EGIPCIA O MECANA
En el siglo xix se crearon muchas letras negras y decorativas para su uso en publicidad. Los tipos egipcios tienen terminales muy pesados y gruesos.

Remate Cuadrado

San Serif

GILL SANS

Aa

HUMANÍSTICA DE PALO SECO
Los tipos de palo seco pasaron a ser muy corrientes en el siglo xx. Este Gill Sans, diseñado por Eric Gill en 1928, presenta rasgos humanísticos. Nótese el ojo, pequeño y armónico, de la letra a y las variaciones caligráficas en el peso de la línea.

HELVETICA

Aa

PALO SECO DE TRANSICIÓN
Diseñado por Max Miedinger en 1957, es uno de los tipos más utilizados en todo el mundo. Sus uniformes caracteres verticales lo hacen similar a los tipos de transición con remates.

FUTURA

Aa

PALO SECO GEOMÉTRICA
Algunos tipos sin remate están contruidos a partir de formas geométricas. En la Futura, diseñada por Paul Renner en 1927, la letra O es un círculo perfecto y los vértices de la A y la M son triángulos puntiagudos.

Retomando: Clasificaciones tipográficas

Serif: Romanas Antiguas
Transición
Modernas
Egipcias-mecanas

Para texto

San Serif: Palo seco

Script : Manuscritas

display: ornamentales

Para títulos

¿Cuándo usarlas?

Serif: Son formales, textos literarios, clásicos serios, académicos

Egipcios: idea de lo mecánico, robusto

San Serif: Actual, moderno, textos tecnológicos, elegante

Manuscrito: Refinado

Palo seco geométrica: modernismo, simplicidad

PARTE 2.

Ahora que ya conoces la clasificación tipográfica, es importante combinar dos o tres fuentes distintas.

Recuerda que en el CRAP, vimos que no se recomienda usar más de 3 fuentes tipográficas en un mismo diseño.

Mezclar tipografía

Puedes mezclar fuentes de la misma familia:

COMBINACIONES DE LA MISMA FAMILIA

Cremoso y **Muy Crujiente** | *Diferencias dentro de la **misma familia***

UNIVERS 47 LIGHT CONDENSED Y UNIVERS 67 BOLD CONDENSED

Mi dulce **NIÑA** | *Diferencias dentro de una **SUPERFAMILIA***

QUADRAAT REGULAR E ITALIC Y QUADRAAT SANS BOLD

Pasta con salsa de patata | ***Muy muy insípido***

HELVETICA NEUE 56 MEDIUM Y HELVETICA NEUE 75 BOLD

DELITO TIPOGRÁFICO

Estos tipos son de la misma familia pero su peso es demasiado parecido como para que su combinación funcione.

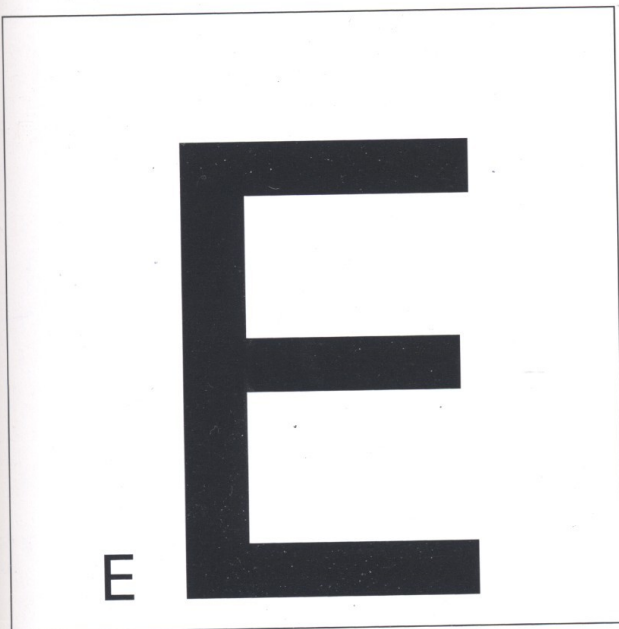
O combinar misma fuente con diferentes tamaños estilos o contrastes.

El punto está en que se note la diferencia.

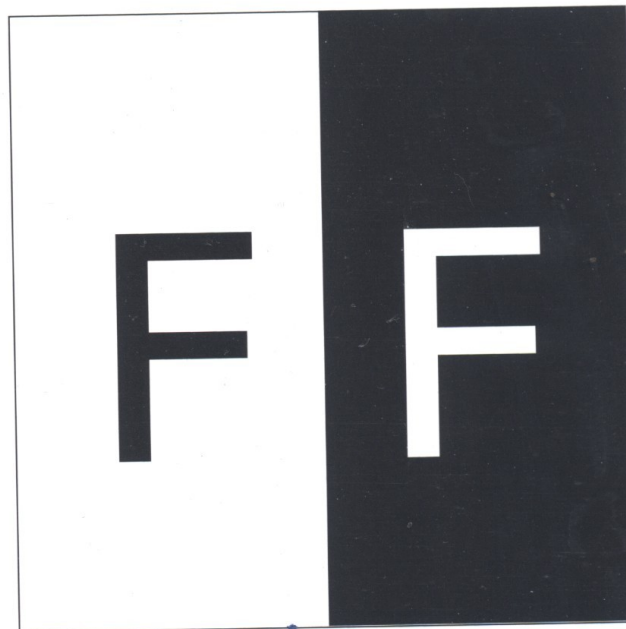
Piensa en una “ensalada”:

Una buena ensalada tiene una mezcla con sabores que contrastan: algo suave, algo crujiente, algo rojo algo verde...

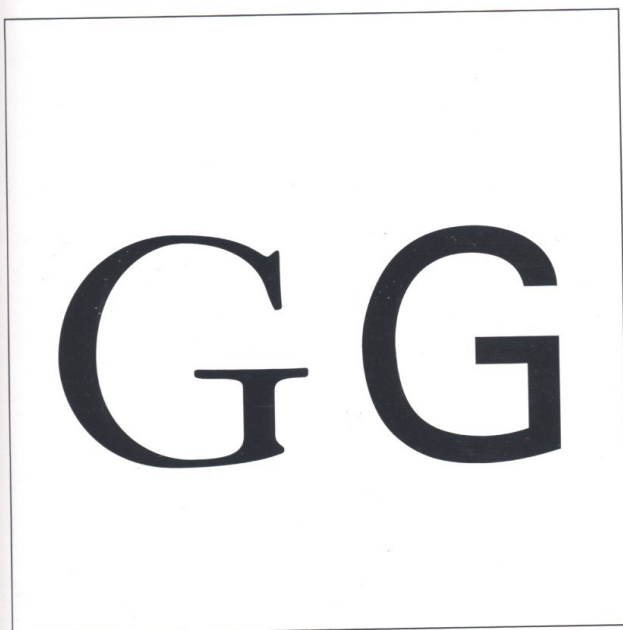
Hazlo así con la combinación de fuentes tipográficas

Pequeña/grande

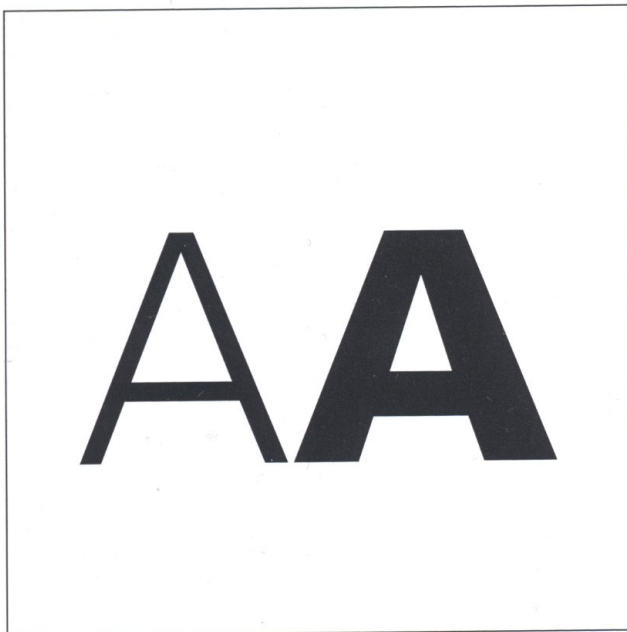
Positivo/negativo

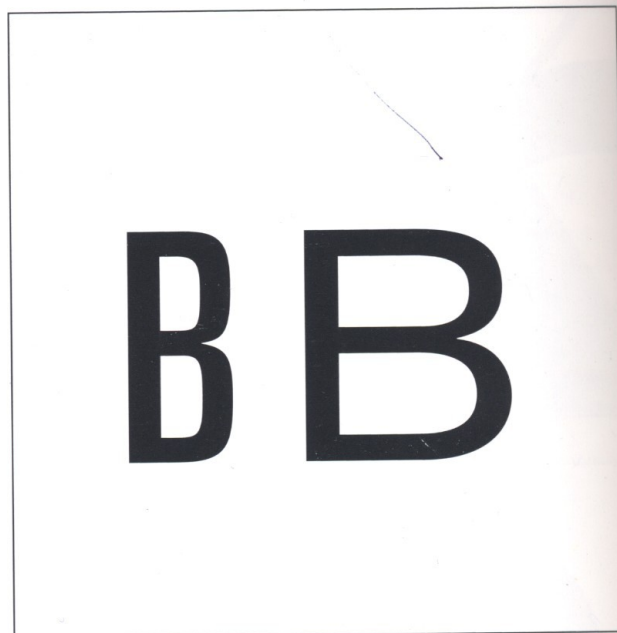
Con remates/de palo seco

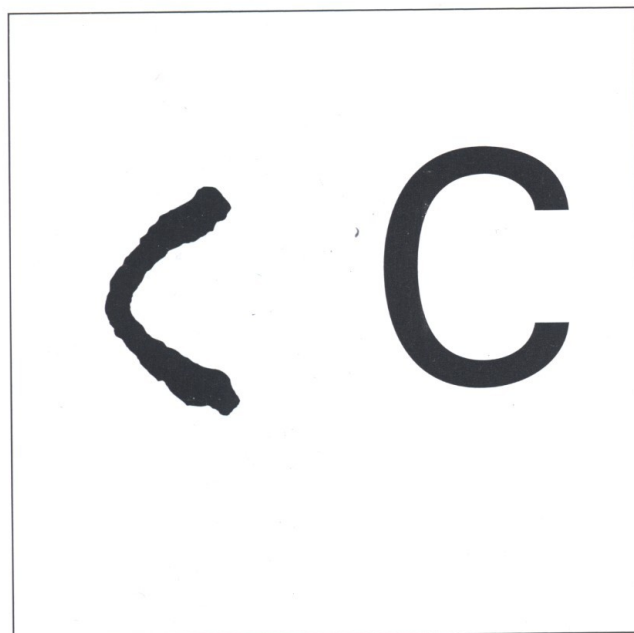
Ornamentada/sencilla

Fina/negrita

Estrecha/ancha

Orgánica/mecánica

Redonda/cursiva

EGYPTIAN BOLD CONDENSED, una fuente de Linotype basada en un diseño de 1820. Este tipo macizo y extravagante ha sido utilizado con intermitencia en la New York Magazine desde que Milton Glaser diseñara la revista en la década de 1970. Aquí, la forma ultra-black, en un tamaño relativamente pequeño, muerde con decisión la página.

VERLAG, diseñada por Jonathan Hoefler en 1996. Encargado originalmente por Abbot Miller para uso exclusivo del Guggenheim Museum de Nueva York, Verlag se ha convertido en un tipo de uso extendido y genérico. Sus formas geométricas son muy asequibles y están basadas en las letras que creó Frank Lloyd Wright para la fachada del Guggenheim.

The Word

EDITED BY EMMA PEARSE

EVENTS

BENOIT DENIZET-LEWIS

The Powerhouse Arena, 37 Main St., nr. Water St., Dumbo (718-666-3049)

The writer from *The New York Times Magazine* reads from *American Voyeur: Dispatches From the Far Reaches of Modern Life*, a collection of his analytical reportage on everything from pro-life summer camps to the clothing company Abercrombie & Fitch; 1/13 at 7.

SOUTHERN WRITERS READING SERIES

Happy Ending Lounge, 302 Broome St., nr. Forsyth St. (212-334-9676)

An open mike for writers from below the Mason-Dixon line, where they'll read and discuss (and drink) all things southern; 1/13 at 8.

SUZE ORMAN

Barnes & Noble, 33 E. 17th St., nr. Broadway (212-253-0810)

The high priestess of financial invincibility presents her latest, *Women and Money: Owning the Power to Control Your Destiny*; 1/14 at 7.

MARY JO BANG

McNally Jackson, 52 Prince St., nr. Mulberry St. (212-274-1160)

Two poets in one room: Susan Wheeler hosts a discussion with the spectacularly named National Book Critics Circle Award winner, whose latest collection is titled *The Bride of E*; 1/14 at 7.

JOYCE CAROL OATES AND ELAINE SHOWALTER

92nd St. Y, 1395 Lexington Ave. (212-415-5500)

What two better authorities to discuss women and writing on the occasion of the publication of Showalter's *A Jury of Her Peers*, a history of American women writers from 1650 to 2000; 1/17 at 11 a.m.

PATTI SMITH

Barnes & Noble, 33 E. 17th St., nr. Broadway (212-253-0810)

The poet queen of punk reads from her book *Just Kids: From Brooklyn to the Chelsea Hotel, a Life of Art and Friendship*, about the fabulous, rocky friendship with Robert Mapplethorpe; 1/19 at 7. Smith will also appear with the playwright Sam Shepard on January 21 at 8 p.m. at 92nd St. Y, 1395 Lexington Ave. (212-415-5500).

COUNTESS LUANN DE LESSEPS

Borders, 10 Columbus Circle, nr. Eighth Ave. (212-823-9775)

The Real Housewife of New York, who says that "class is a state of mind," appears in the glamorous flesh to share her intimate knowledge of sophisticated living; 1/21 at 7.

IN THE FLESH

Happy Ending Lounge, 302 Broome St., nr. Forsyth St. (212-334-9676)

Former sex columnist, editor of *Best Sex Writing 2010*, and blogger Rachel Kramer Bussel hosts her monthly series of erotic readings this time with the theme of sex and food (and rumo cupcakes all around); 1/21 at 8.

NICK FLYNN

BookCourt, 163 Court St., nr. Pacific

The cult hit memoirist (an Taylor) reads from his latest hitting work about child obsession with torture, of the Iraqi men depicted; 1/22 at 7.

OZZY OSBOU

Borders, 10 C

The fil
cr

Algunas personas hablan de que existen
“personalidades tipográficas”

Es decir, que puedes pensar las fuentes tipográficas
como si éstas tuvieran una personalidad...

Aunque esto es sumamente relativo, puede funcionar
para entrenar nuestros ojos.

Observa los siguientes ejemplos y piensa si la letra
de la izquierda, se parece al dibujo de la derecha:

2

a

a

a

a

a

a

Para tu diseño, puedes usar 3 fuentes:

Una que llame la atención para los títulos
(quizá una ornamental, display)

Otra que sirva para los subtítulos (quizá una serif)

Una para el texto que se va a leer

Observa las personalidades combinadas en la
siguiente lámina:

**LLAMAR LA
ATENCIÓN**

ANFITRIONA

**ENCARGADO
DE ENTREGAR
EL CONTENIDO**

Ahora observa, las fuentes tipográficas usadas para representar el significado de la palabra:

Veloz

Geometric 415 Bold Italic

Museo

Goudy Handtooled

DELGADO

Empire

Carnaval

Allegro

Observa cómo la palabra “veloz” no está escrita necesariamente con una fuente tipográfica ornamental, sino que usa una itálica para que se vea ligeramente inclinada y dé la idea de movimiento.

En las siguientes láminas, mira con detenimiento cómo está escrito el mismo texto con diferentes fuentes tipográficas

¿Qué te transmite cada uno de ellos?

Artículo 11

La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los más valiosos derechos del hombre. Todo ciudadano puede por tanto hablar, escribir y publicar libremente, teniendo en cuenta que es responsable de los abusos de esta libertad en los casos determinados por la ley.

Artículo 11

La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los más valiosos derechos del hombre. Todo ciudadano puede por tanto hablar, escribir y publicar libremente, teniendo en cuenta que es responsable de los abusos de esta libertad en los casos determinados por la ley.

Artículo 11

La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los más valiosos derechos del hombre. Todo ciudadano puede por tanto hablar, escribir y publicar libremente, teniendo en cuenta que es responsable de los abusos de esta libertad en los casos determinados por la ley.

Artículo 11

La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los más valiosos derechos del hombre. Todo ciudadano puede por tanto hablar, escribir y publicar libremente, teniendo en cuenta que es responsable de los abusos de esta libertad en los casos determinados por la ley.

Artículo 11

La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los más valiosos derechos del hombre. Todo ciudadano puede por tanto hablar, escribir y publicar libremente, teniendo en cuenta que es responsable de los abusos de esta libertad en los casos determinados por la ley.

Nota que, aunque se trate del mismo texto, se comunican cosas distintas, por ejemplo, el primero alude a un texto más antiguo, como escrito con plumilla a manuscrita, mientras que el último es mucho mas informal y no luce muy serio.

De ese mismo texto, observa cómo se puede jugar también con los tamaños de las palabras en el mismo diseño, como lo verás a continuación:

Artículo 11

La libre **comunicación**
de los **pensamientos** y de las **opiniones**
es uno de los **más valiosos**
derechos del hombre.

Todo ciudadano puede por tanto
hablar, escribir y publicar libremente,
teniendo en cuenta que es **responsable**
de los abusos de esta libertad
en los casos determinados **por la ley**.

Artículo 11

La **libre** **comunicación** **de los pensamientos** **y de las opiniones**

es uno de los más valiosos derechos del hombre.
Todo ciudadano puede por tanto,
hablar, escribir y publicar libremente,
teniendo en cuenta que es responsable
de los abusos de esta libertad

en los casos
determinados por la ley.

Artículo 11

hablar,

La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones

escribir,

es uno de los más valiosos derechos del hombre.

y

Todo ciudadano puede por tanto hablar, escribir y publicar

publicar

libremente, teniendo en cuenta que es responsable de los

libremente

abusos de esta libertad en los casos determinados por la ley.

Eso influye mucho en las palabras que quieras transmitir y lo primero que leerá el público...

Por eso algunas personas dicen que una regla de diseño es:

Si no puedes hacer algo bueno,

hazlo

grande.

Si no puedes hacerlo grande,

hazlo

rojo.

Parte 3.

Por último, verás a continuación, ejemplos de otra forma de comunicar con tipografía: los tipogramas

Se trata de elegir una palabra y buscar la manera de representarla gráficamente, usando los espacios el tamaño, el acomodos y la creatividad para transmitir el significado de esa palabra, no solo leyendo, sino “viéndola”

Mira estos ejemplos:

Tipograma

TMDO

COMER

SP SNGERE

silencioso

RUIDOSO

desap recido

aña^dido

TREN

pajaro

INCONFORMISTA

sombra

volar

chocar

flotar

hundir

derecho

a

s ltar

elevarse

colgar

ando con el espaciado, el tamaño
olocación de las letras sobre el papel
uede expresar el significado de una
ora o una idea. Los diseñadores
san de este modo cuando crean
ipos, carteles o titulares para
tas y libros. Las composiciones
e muestran aquí expresan procesos
o la interrupción, la expansión
nigración a partir del juego con el
ciado y la disposición de las letras.
tan redonda de la Futura da
cial juego en este proyecto.

os de estudiantes del Maryland Institute
e of Art

sition

transiti

Johnschen Kudos (transición)

dis^ruption

c o mpression

chen Kudos (interrupción)

Johnschen Kudos (compensación)

e e x p expansion i i o an n

Marcos Kolthar (expansión)

ig
m^mtion
migra^mtion

Jason Hogg (migración)

repetition

Heather Williams (repetición)

elimina ion

Heather Williams (eliminación)

Algunos, pueden ser usados para ser logos:

vueling

k._lled
PRODUCTIONS

L O O K

Para el ejercicio de este tema, elige una palabra y haz un tipograma.

Representa el significado de esa palabra, usando sólo letras.

Esta presentación está bajo una licencia CC AT

Irene Soria Guzmán

Usé fragmentos del libro:

“Pensar con tipos” de Ellen Lupton