

¿Y SI
ELLOS
FUERAN
TIPOGRAFÍA?

CEU

Universidad
Cardenal Herrera
Escuela Superior de
Enseñanzas Técnicas

Fidel Lopéz González

CEU

*Universidad
Cardenal Herrera*

Escuela Superior De Enseñanzas Técnicas
Máster Universitario En Ingeniería Del Diseño
Título Del Proyecto: ¿Y Si Ellos Fueran Tipografía?
Estudiante: Fidel Lopéz González.
Director del Trabajo: Teresa Ferrer Dasi.
Tipología del Proyecto: Diseño Grafico, Estudio Y Experimentación
Tipográfica

ÍNDICE//

Índice	4
Introducción	6
A	12
B	28
C	42
D	54
E	70
F	82
G	92
H	106
I	120
J	130
K	146
L	164
M	182
N	198
O	210
P	222
Q	236
R	252
S	266
T	280
U	294
V	304
W	318
X	342
Y	358
Z	372

Bibliografía_____	386
Agradecimientos_____	398

Por conceptos//

Uso de la prosopopeya como elemento de diseño_____	9
¿Tipografías elegantes? _____	36
Experiencia Vital de la tipografía_____	33//112
Métodos de elección de tipos _____	170
¿La tipografía tiene genero?_____	188//365
Tipografías a partir de Logotipos // Lettering_____	347

INTRODUCCIÓN

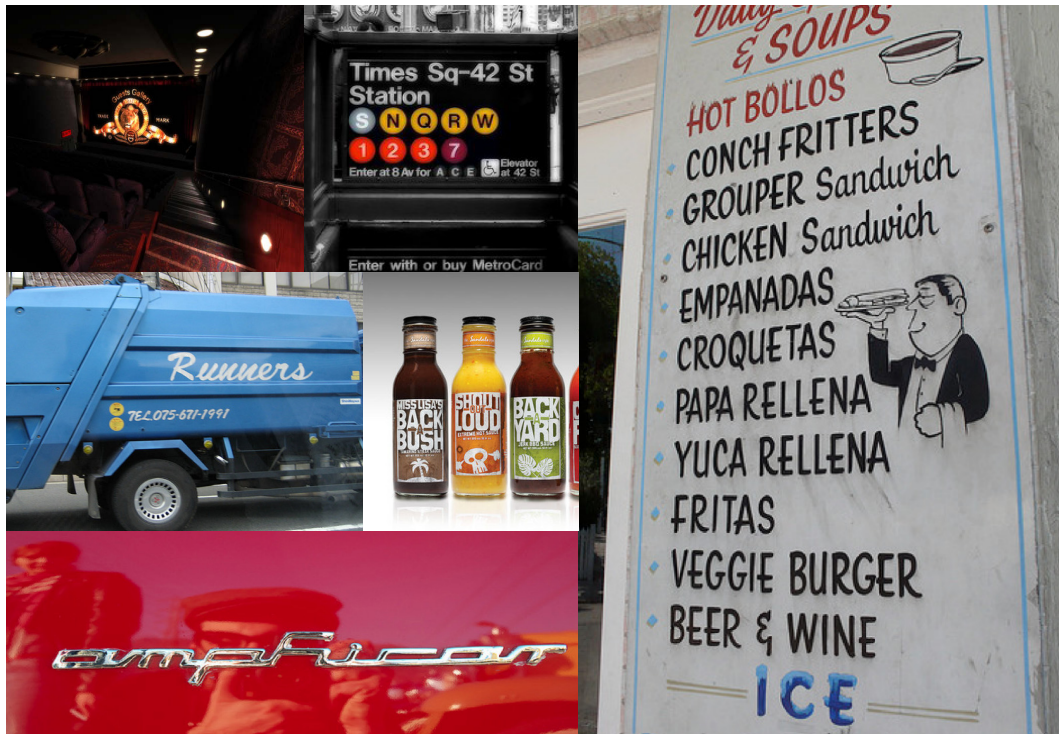
La tipografía está en todo aquello que nos rodea. Convive con nosotros de forma natural, nos acompaña mientras paseamos por la calle, es una más en nuestro puesto de trabajo y se divierte junto a nosotros en nuestro tiempo de ocio. En cada señal, cada vehículo en el que subimos, en cada medio de comunicación que utilizamos diariamente, en cada producto que consumimos. Mires donde mires y hagas lo que hagas, ahí está.

En un mensaje, en principio la tipografía no pretende ser la protagonista, sino que permanece “oculta” para que la información se transmita eficazmente. Sin embargo, y en realidad, le es imposible permanecer oculta ya que se utilizan distintas tipografías según el mensaje que se desea transmitir.

La elección de la familia tipográfica a utilizar nunca es arbitraria puesto que requiere de un ejercicio de reflexión que tiene en su punto de mira al lector-receptor, y los conceptos e ideas que se quieren transmitir. La expresión de un mensaje puede alterarse con un simple cambio de una tipografía a otra o incluso en el cambio dentro de una misma familia tipográfica.

Esto es debido a que existe una psicología inherente asociada a cada tipo de letra. Una tipografía nos puede evocar a épocas específicas, asociarse a generos masculino o femenino, crearnos sensaciones o recordar momentos pasados.

Willberg- Furrssman afirma en uno de sus libros que este efecto se produce por dos motivos:

- La forma abstracta de los caracteres: finos, gruesos, redondos, sinuosos, rudos, elegantes... es decir, la *morfología tipográfica*.
- La experiencia vital de una escritura, es decir, por lo que se ha vivido con ella.

En 1988, A.Martin Solomon en su libro “*El arte de la tipografía, introducción a la Tipo-iconografía*”, bautiza el termino Tipo- icono- grafía donde se reúne por primera vez en una sola palabra la letra, la imagen y la escritura. En el mismo libro deja de forma clara la existencia de la tipografía como unión de imagen y texto y que por lo tanto posee unas asociaciones visuales comparables a cualquier otra imagen.

Un claro ejemplo de esta psicología tipográfica es el que nos da Neville Brody en el documental Helvetica:

“Podemos coger el mismo mensaje y presentarlo en tres fuentes distintas, y la respuesta inmediata, va a ser diferente.... Entonces si se dice “compra este Jean” en una tipografía Grungem te vas a esperar que sean unos jeans desgastados o que se vendan en alguna tienda under. Si ves ese

mismo mensaje en Helvetica, sabes que es probablemente un anuncio de Gap, sabes que van a estar limpios y que te van a quedar bien.”

Bajo estos criterios se introduce el siguiente proyecto, el cual plantea las siguientes cuestiones:

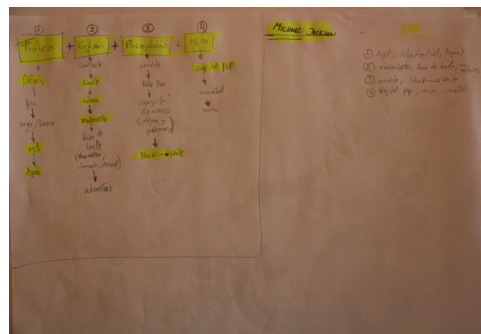
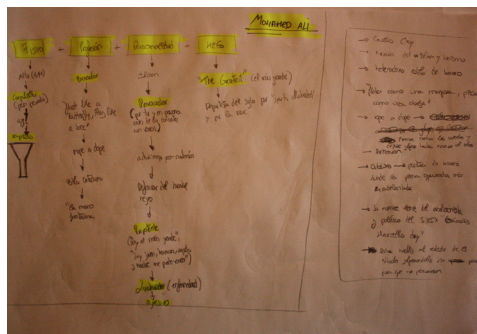
¿Cómo sería la tipografía que representa a los personajes más célebres de la historia?

¿Y si ellos fueran tipografía?

A partir de estas cuestiones, se analizan aspectos, como la personalidad, las características físicas, las profesiones, aficiones, anécdotas y el contexto histórico de cada personaje a tratar, realizándose de este modo veintiséis glifos (el cual es una representación gráfica de un carácter, de varios caracteres o de parte de un carácter y es el equivalente actual del tipo de imprenta, la pieza que tenía grabada la letra. Un carácter es una unidad textual mientras que un glifo es una unidad gráfica), uno por cada letra de nuestro alfabeto, sobre veintiséis personajes de trascendental importancia en la historia. Todos los personajes surgen de una meticulosa selección de numeros ámbitos sociales (música, cine, arte, ciencia, literatura, política y deportes).

Dentro de los criterios mencionados anteriormente, el proyecto pretende afrontar cada glifo desde diferentes posturas:

1. Por un lado el análisis de los aspectos concretos del personaje para llegar a una solución con una Morfología tipográfica coherente en cada caso. Como ya se ha mencionado, para ello se ha realizado para cada uno de los personajes un profundo estudio donde se recaban datos como el aspecto físico, profesión, personalidad, trabajos realizados, contexto histórico, información adicional....Esta información se muestra en cada caso en un esquema el cual varía sus categorías dependiendo del personaje en cuestión.

2. Por otro lado, dentro del marco global del proyecto, y siempre que el personaje en concreto lo permite, se examinan aspectos psicológicos de la tipografía, tales como:

- La experiencia vital de la tipografía (relación entre tipografía y época en la que fueron creadas o utilizadas).
- La respuesta a la pregunta: ¿la tipografía puede tener género?
- El estudio de la asociación de ciertas corrientes tipográficas con adjetivos o sentimientos concretos.
- Estudio de procesos en el diseño tipográfico, extrapoliéndolos a casos reales.

En numeros glifos se a utilizado un elemento común en el proceso de diseño de dichos glifos, la Prosopopeya.

Uso de la Prosopopeya como elemento de diseño.

Esta figura consiste en la atribución de cualidades humanas a animales, vegetales, seres inanimados o entidades abstractas.

En la época de la impresión en plomo, el tipo es un objeto tridimensional, un bloque metálico de forma rectangular que se emplea para composición de moldes tipográficos y que tiene grabado en una de sus caras una letra o signo en relieve y de forma invertida de derecha a izquierda. El carácter es el reflejo del tipo impreso en un espejo de papel.

Esta materialidad del tipo hizo que las partes en las que está compuesto fueran denominadas con nombres relativos al hombre y la naturaleza (cuerpo, hombro, ojo, oreja, uña...).

El resultado final no pretende componer una misma familia tipográfica con la que se pueda redactar de forma normal, sino que sus objetivos son los anteriormente comentados y cada glifo pertenecería a una familia tipográfica diferente, pero recalco, esa no es su finalidad.

Lista de Personajes

La lista de veintiséis personajes que conforman nuestro abecedario se han ordenado por apellidos (exceptuando los casos de “X” e “Y” que debido a lo dificultoso de encontrar personajes con apellidos que empiecen por estas letras se busco personajes que las contuvieran y alimentaran el proyecto) llevando un proceso meticuloso de selección, puesto que se pretendía complacer diferentes aspectos:

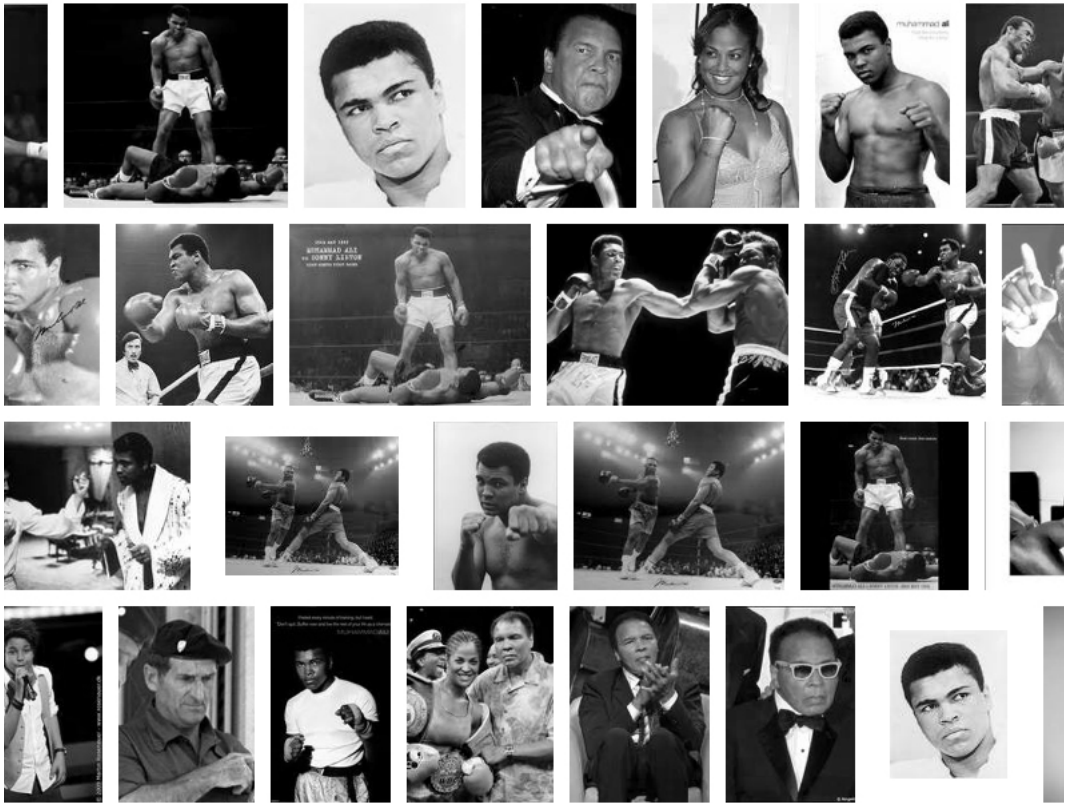
- Que cada personaje fuera de trascendental importancia histórica dentro de su campo de actuación.
- Que la lista fuera lo mas heterogénea posible, nivelando la participación de personajes en cada ámbito social.
- La búsqueda de un equilibrio entre los dos puntos anteriores que nos permitieran afrontar los objetivos pretendidos y anteriormente comentados por el proyecto.

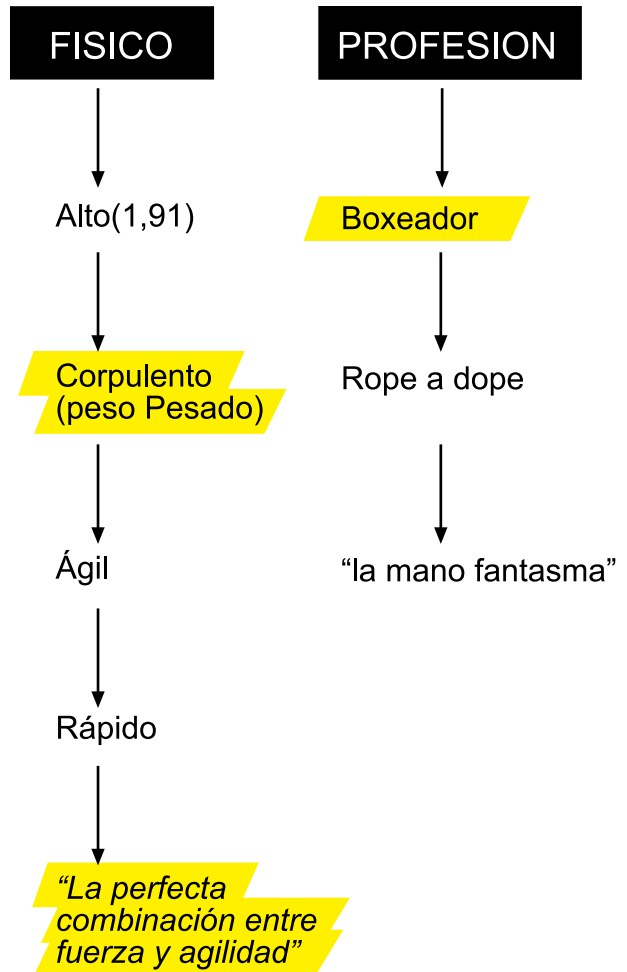
En la búsqueda de estos aspectos en la lista de personajes se valoraron innumerables opciones lo que hizo que una gran cantidad de personajes entraran y salieran de ella produciendo muchas configuraciones diferentes, llegando a una lista definitiva que cumple rigurosamente con los aspectos pretendidos. Así pues aparecen cinco personajes del campo de la música, cuatro del cine, cuatro del arte, cuatro de la ciencia, cuatro de la literatura, tres de la política y dos del mundo del deporte:

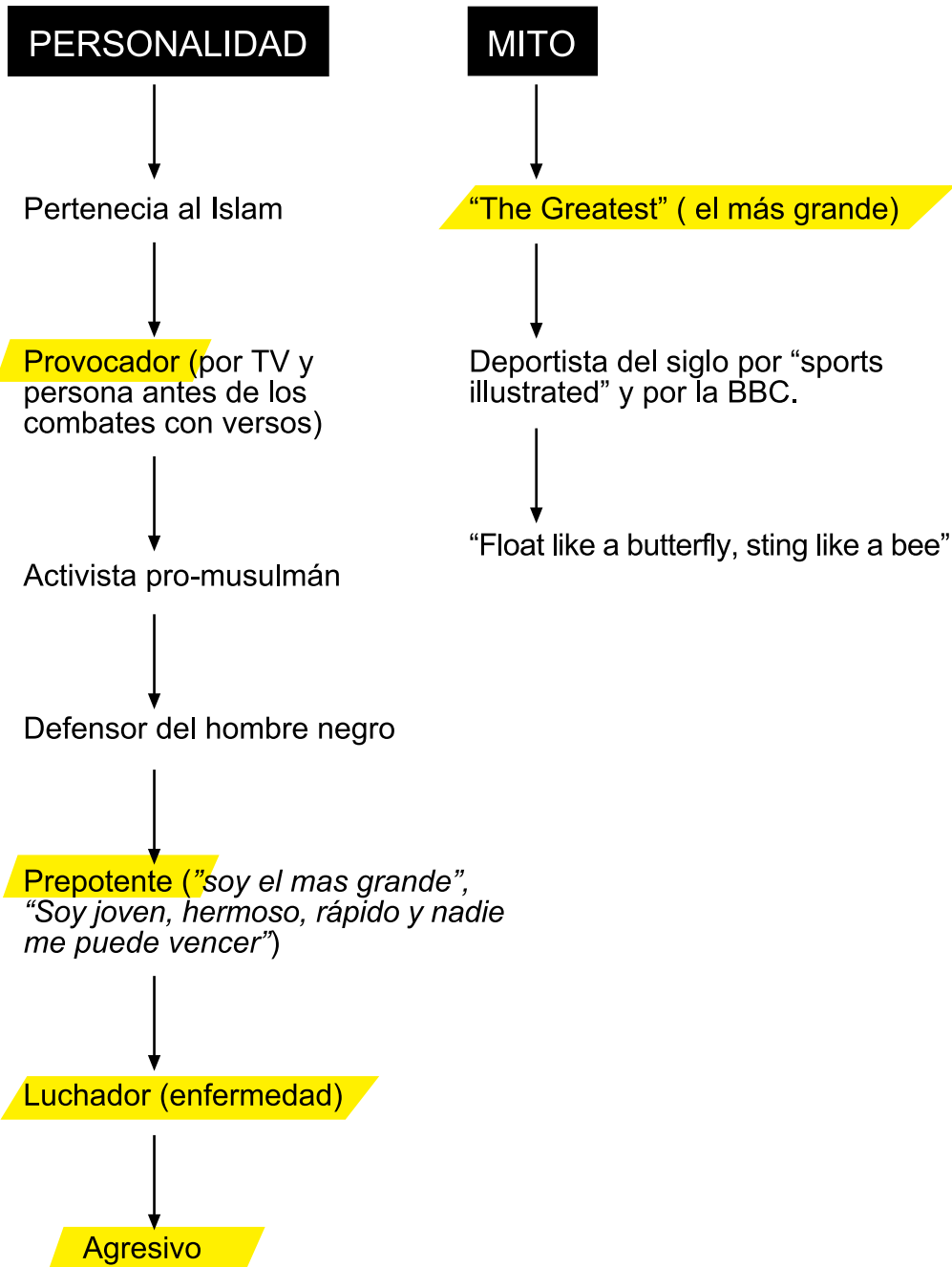
A= Ali, Mohamed (D)
B= Beethoven, Ludwig van (M)
C= de Cervantes, Miguel (L)
D= Dali, Salvador (A)
E= Einstein, Albert (CI)
F= Freud, Sigmund (CI)
G= Gutenberg, Johannes (CI)
H= Hitler, Adolf (P)
I= Isimbayeva, Yelena (D)
J= Jackson, Michael (M)
K= Kandinsky, Wassily (A)
L= Luther King, Martin (P)
M= Monroe, Marilyn (C)
N= Nostradamus (CI)
O= Orson Welles, Orson (C)
P= Presley, Elvis (M)
Q= Quevedo, Francisco De (L)
R= Rolling Stone (M)
S= Stradivarius, Antonio (M)
T= Tarantino, Quentin (C)
U= Unamuno, Miguel de
V= Van Gogh, Vincent (A)
W= Warhol, Andy (A)
X= Saint-Exupéry, Antoine (L)
Y= Wayne, John (C)
Z= Zedong, Mao

A

—Ali,
Mohamed//

INFORMACIÓN EXTRA

- Poseía un heterodoxo estilo de boxeo.
- Utilizaba el estilo de boxeo "*Rope a dope*", el cual consiste en ponerse contra las cuerdas y dejarse golpear hasta cansar al otro.
- Padecía Parkinson.
- Tenía una forma de boxear donde la pierna izquierda se coloca más adelantada que la derecha.
- Su nombre real, Cassius Clay, viene del abolicionista y político del S.XIX "*Cassius Marcellus day*".
- Daba vueltas alrededor de los rivales, golpeándolos sin parar para que no pensarán. "*Flota como una mariposa, pica como una abeja*".

fig. 1

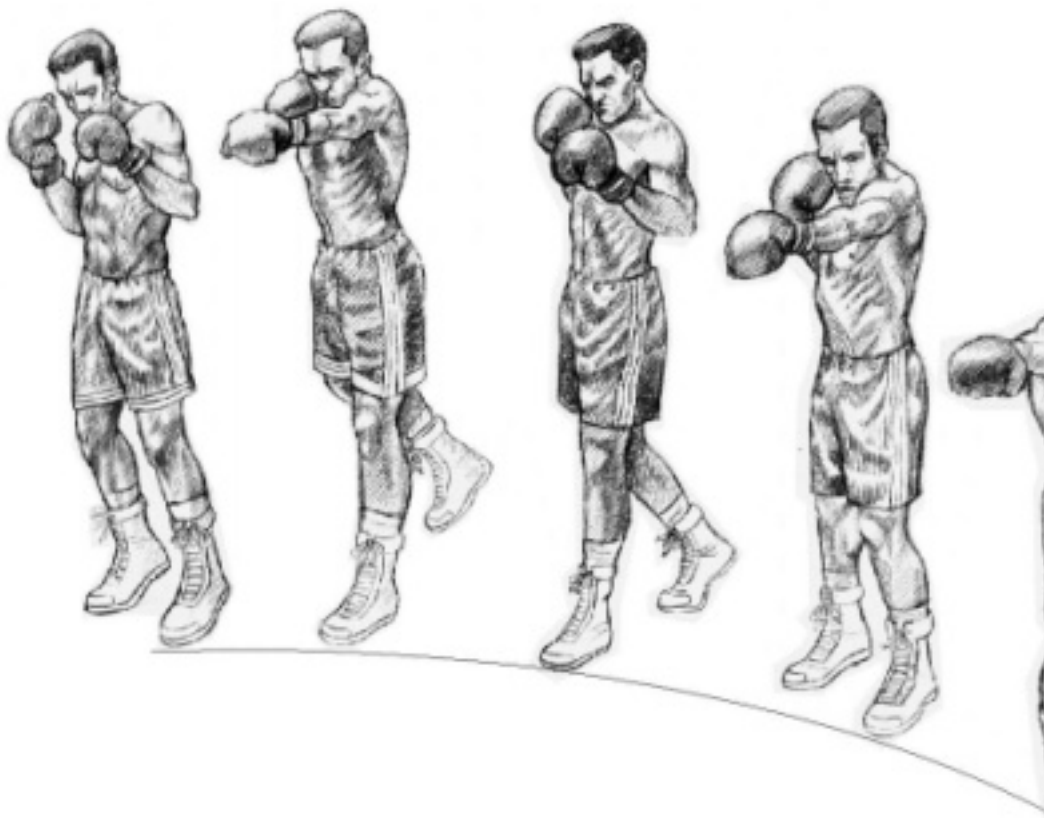

fig. 1

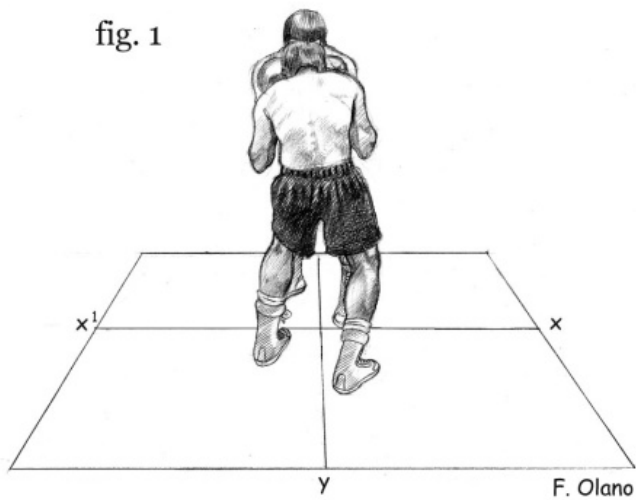
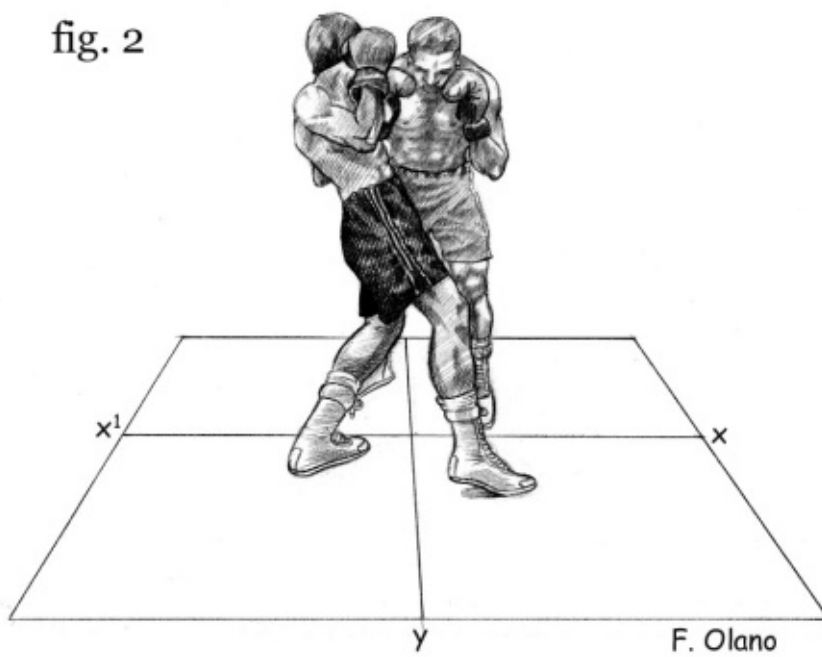
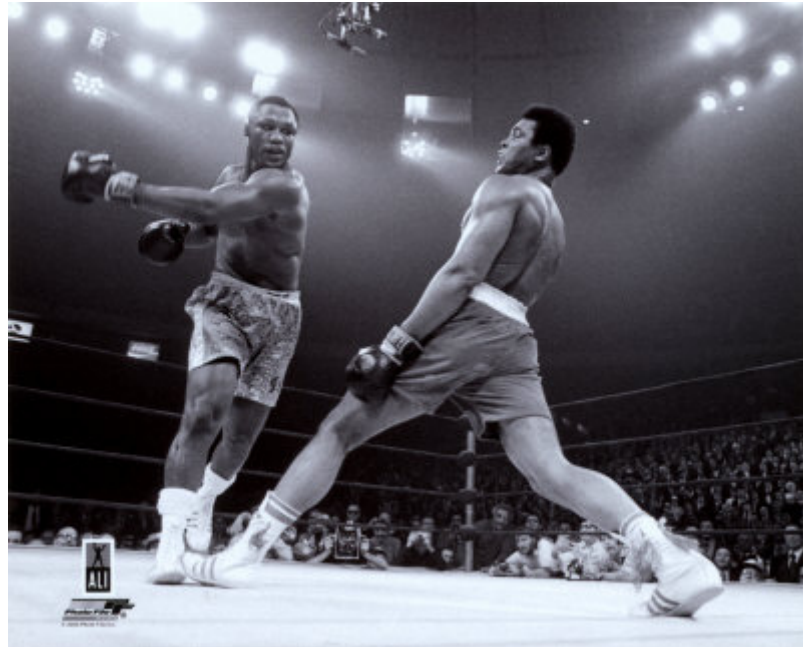
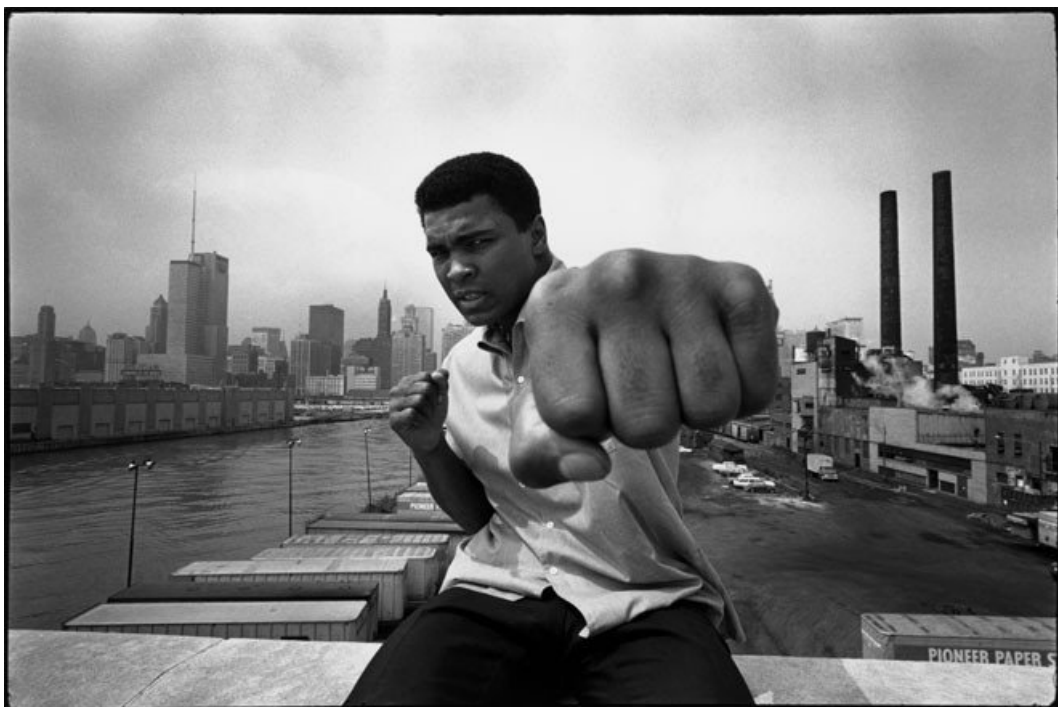

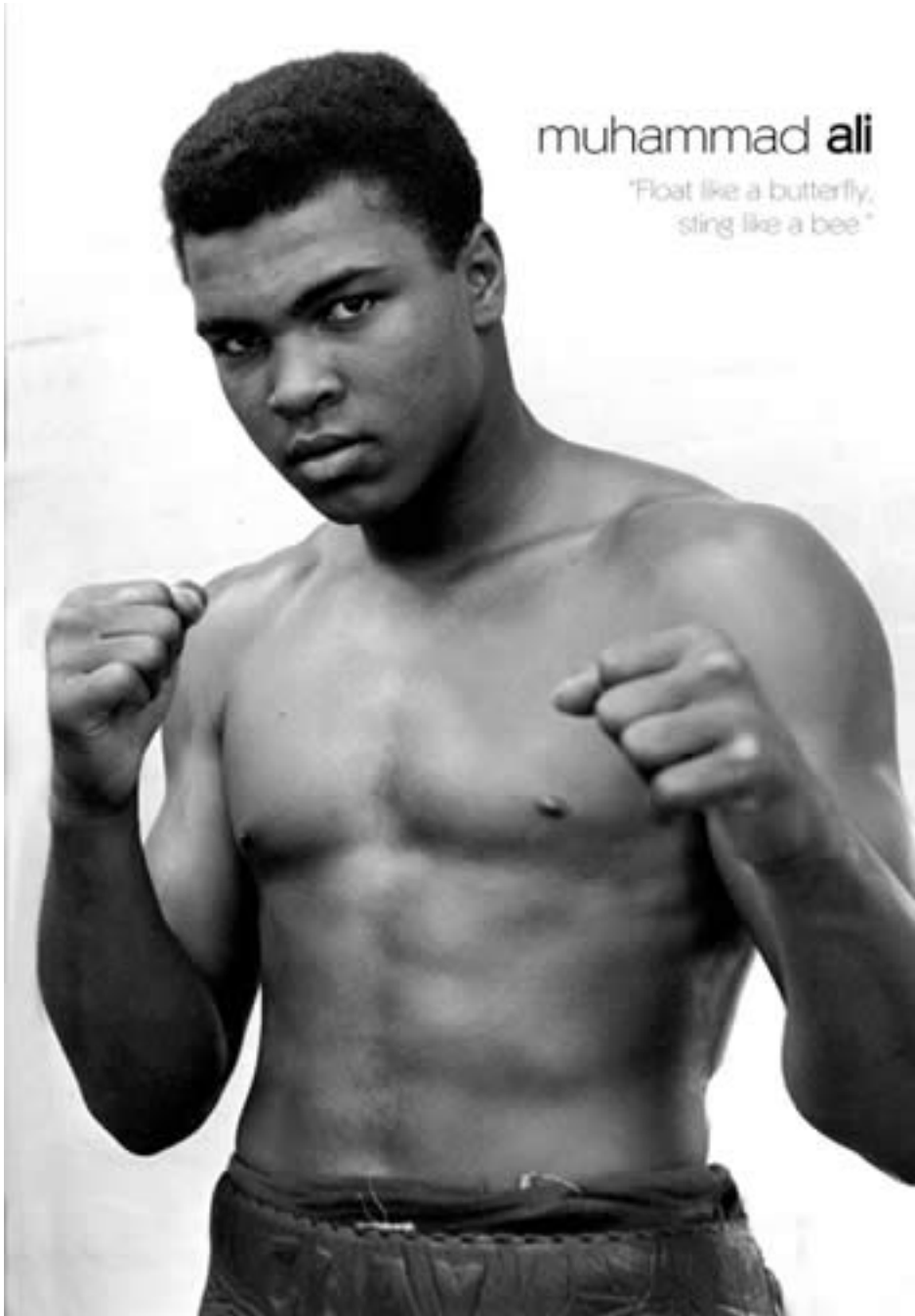
fig. 2

Provocador

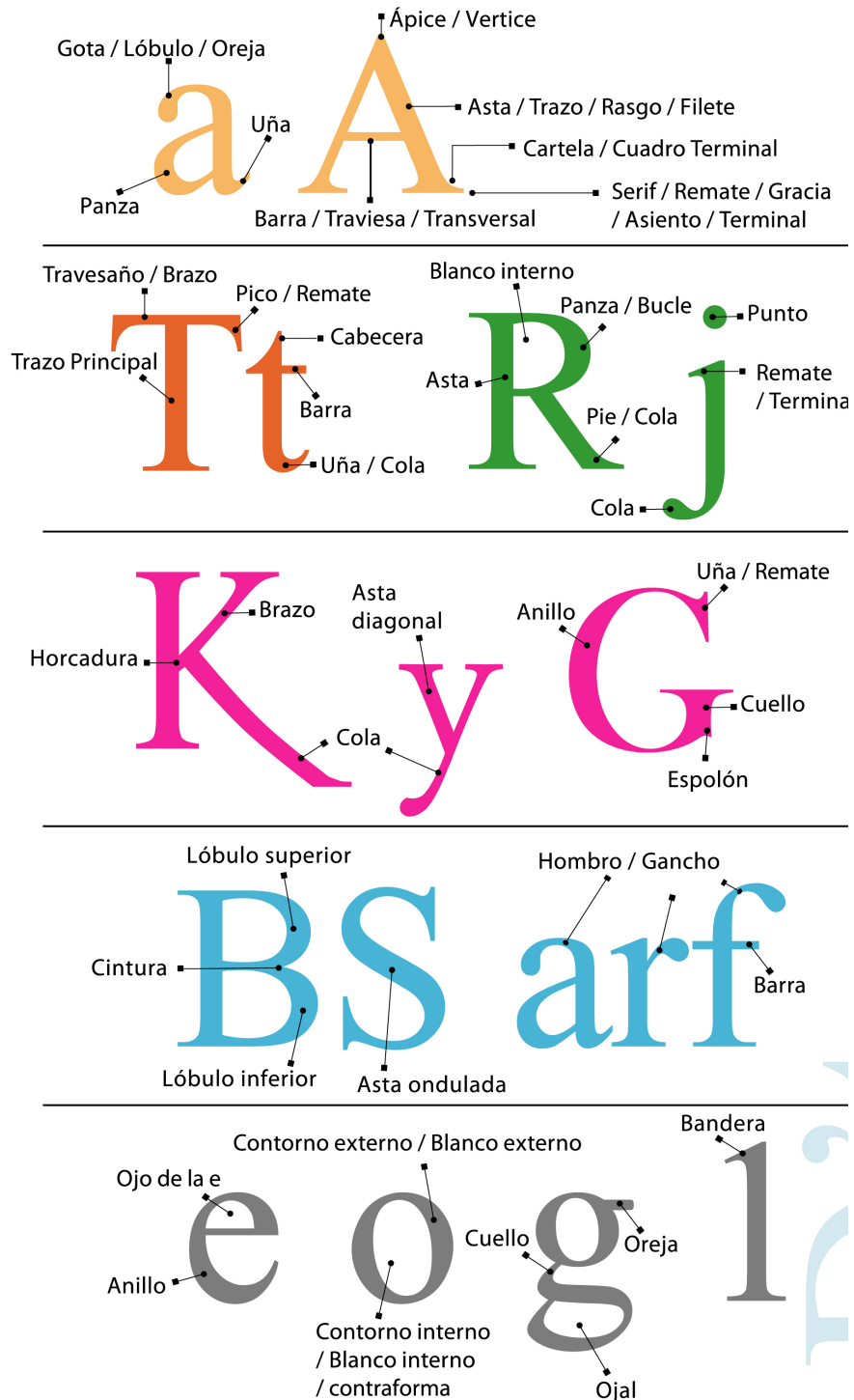

muhammad **ali**

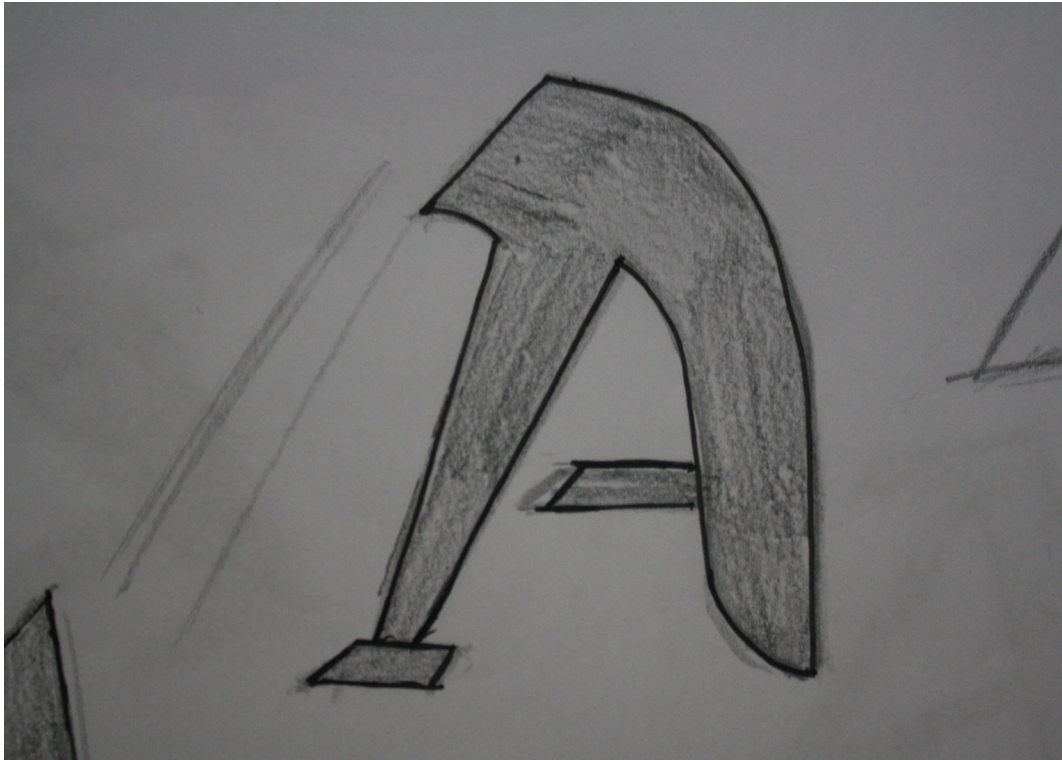
"Float like a butterfly,
sting like a bee"

PROCESO DE DISEÑO

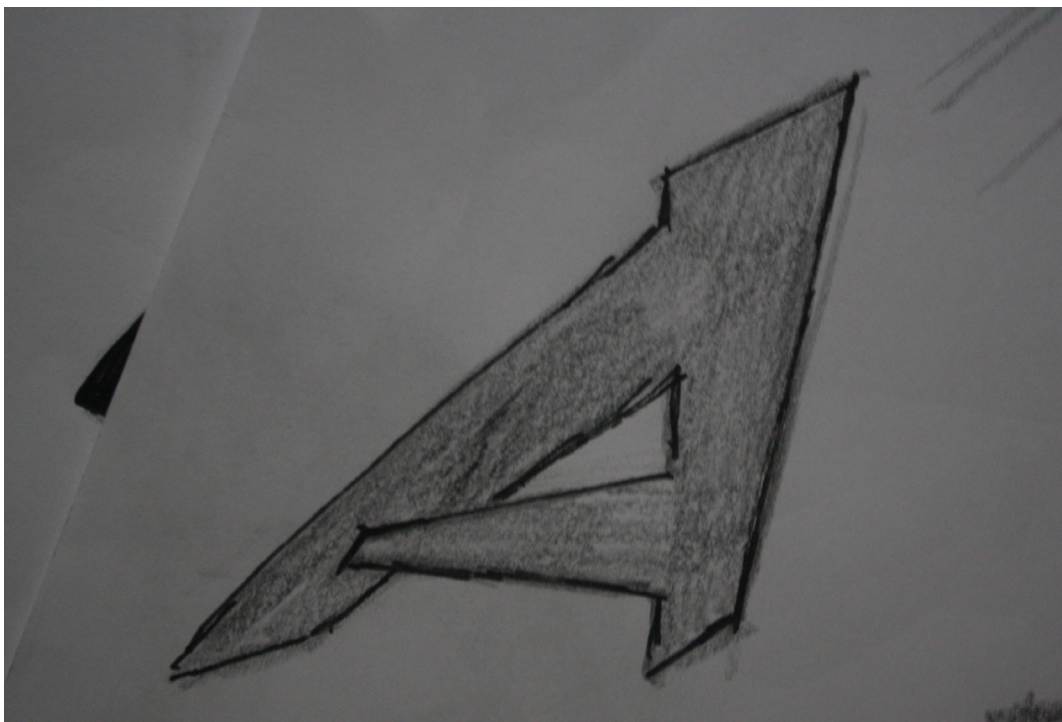
Usando el recurso de la Prosopopeya, véase pagina 8, y puesto que el personaje en cuestión es deportista y la importancia recae en su físico, se busca dotar al glifo de características propias de Mohamed Ali.

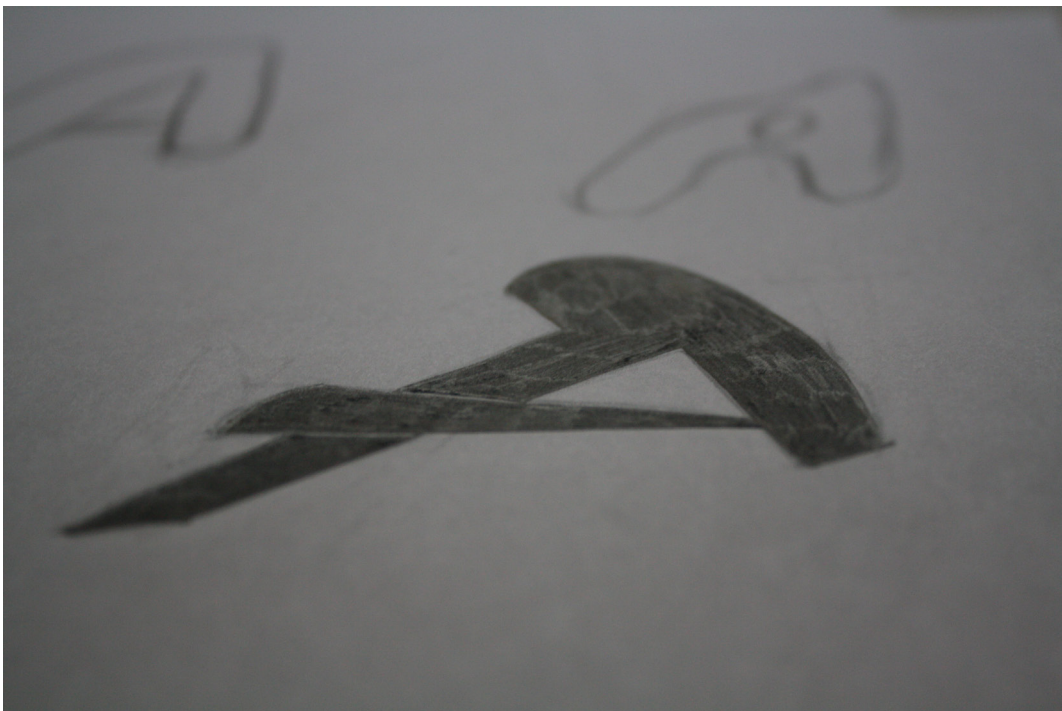
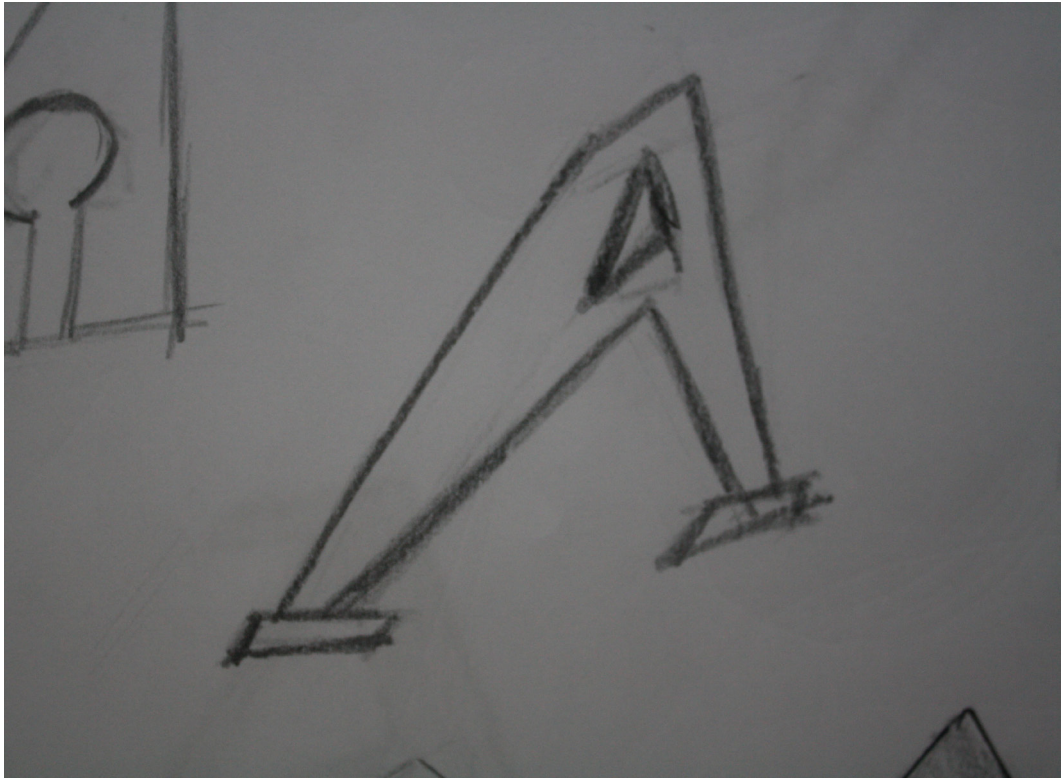

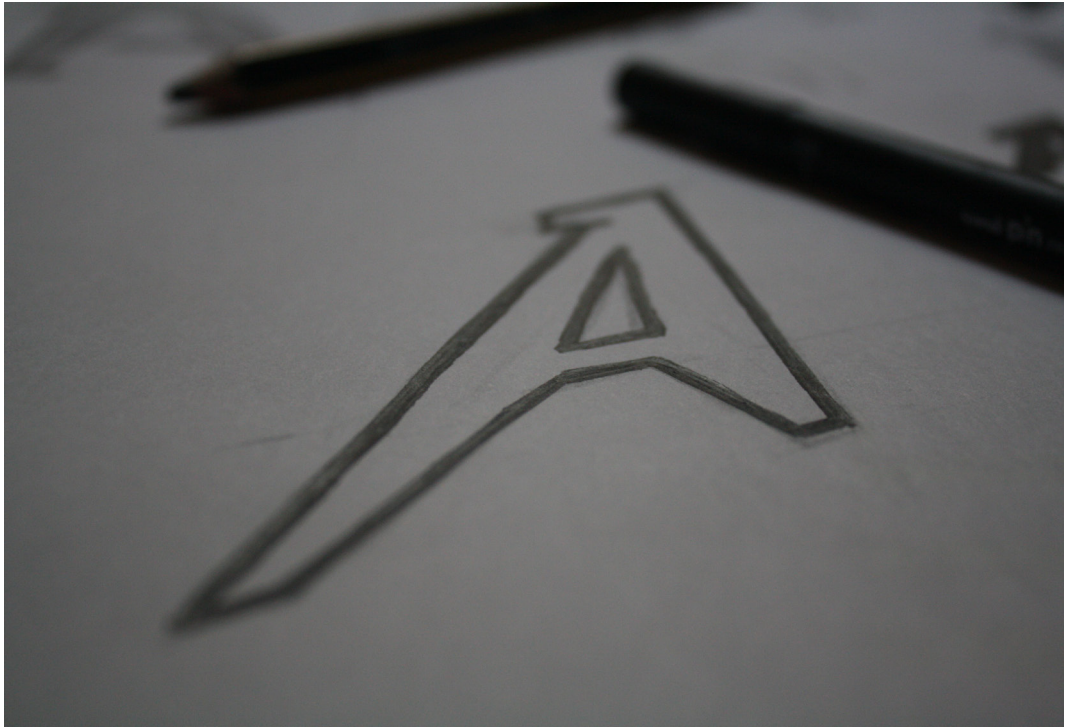
Ágil, fuerte y con una gran capacidad de esquivo.

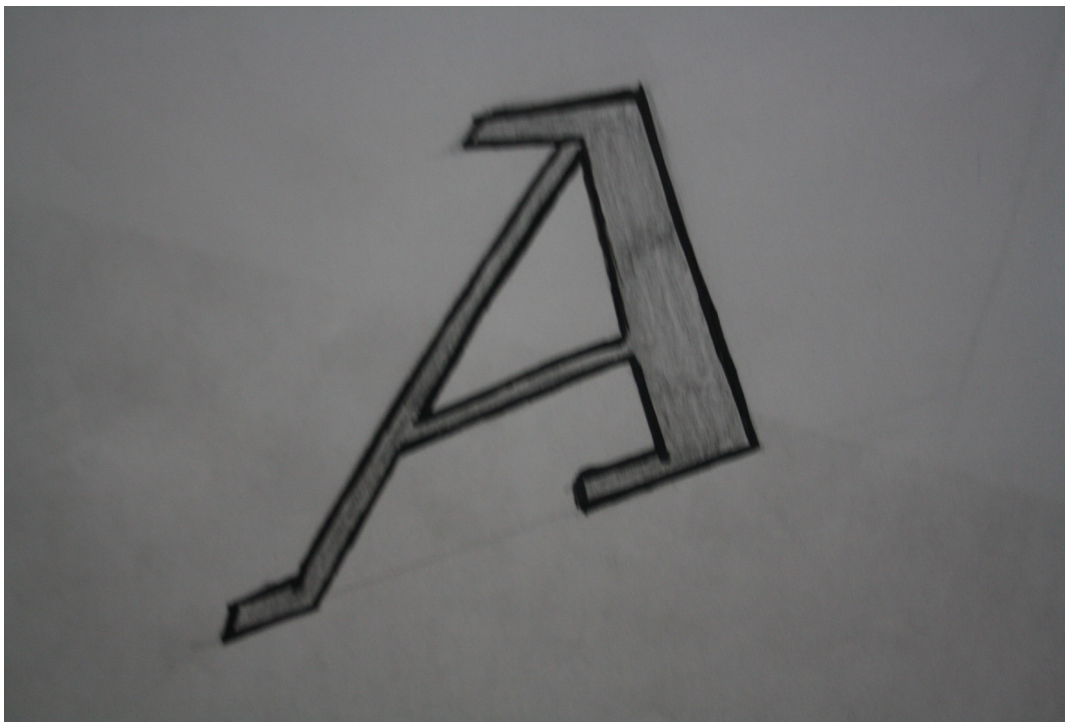
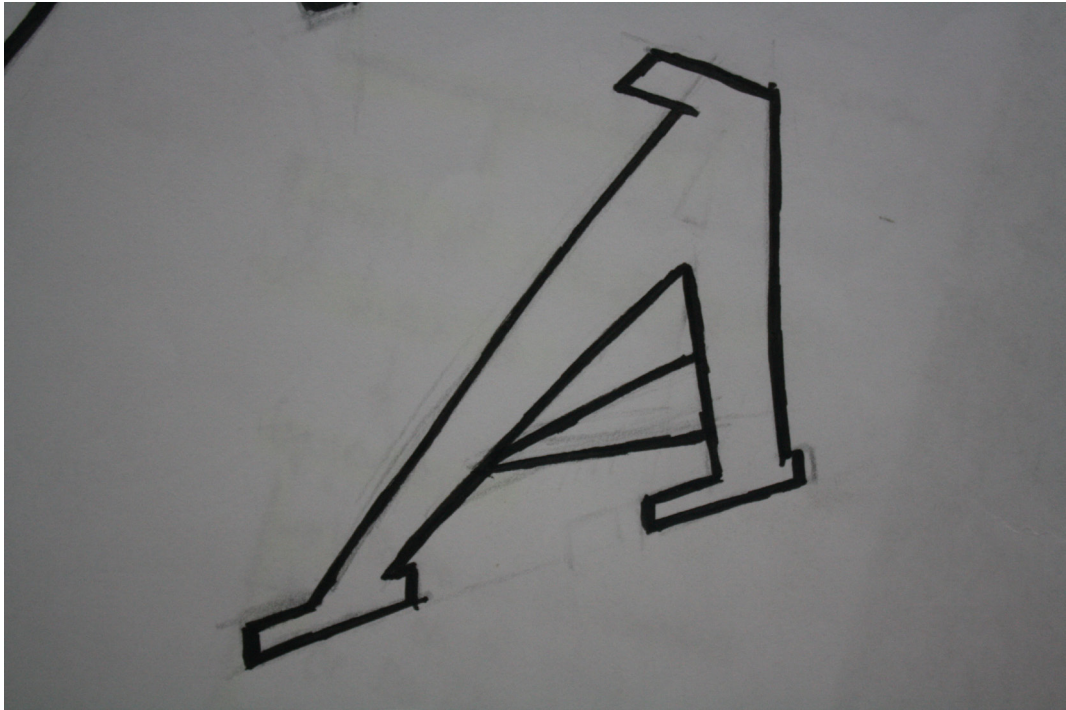

Forma de boxear donde la pierna izquierda se coloca más adelantada que la derecha.

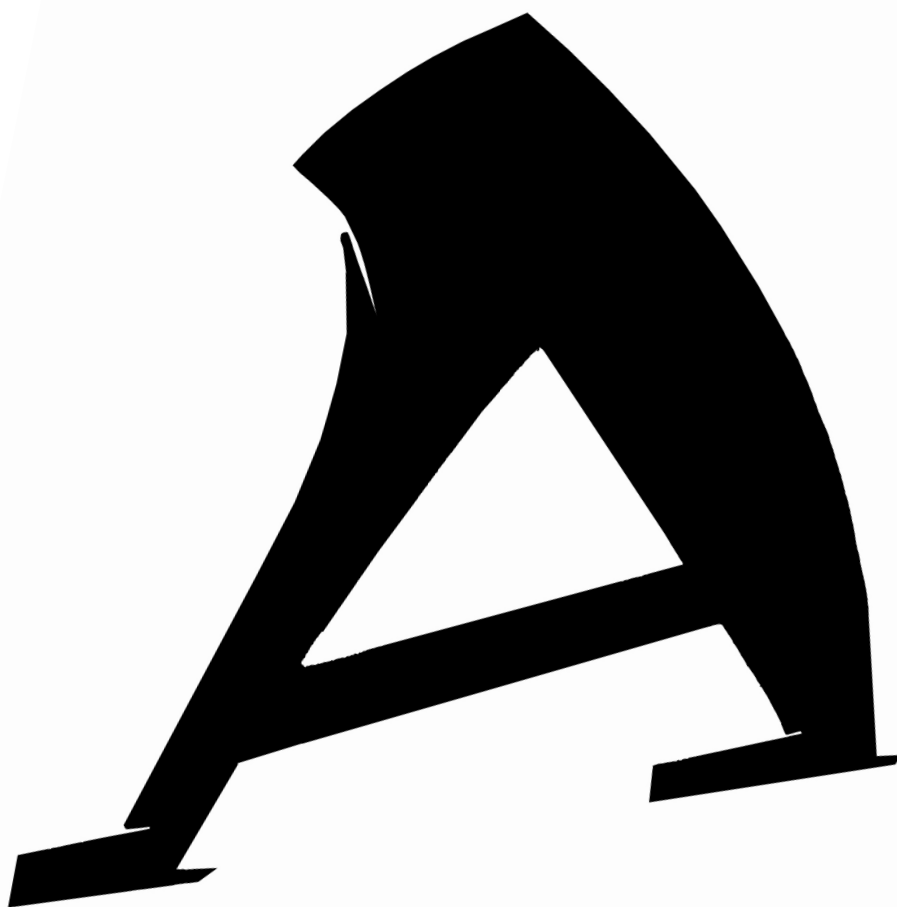

GLIFO DEFINITIVO

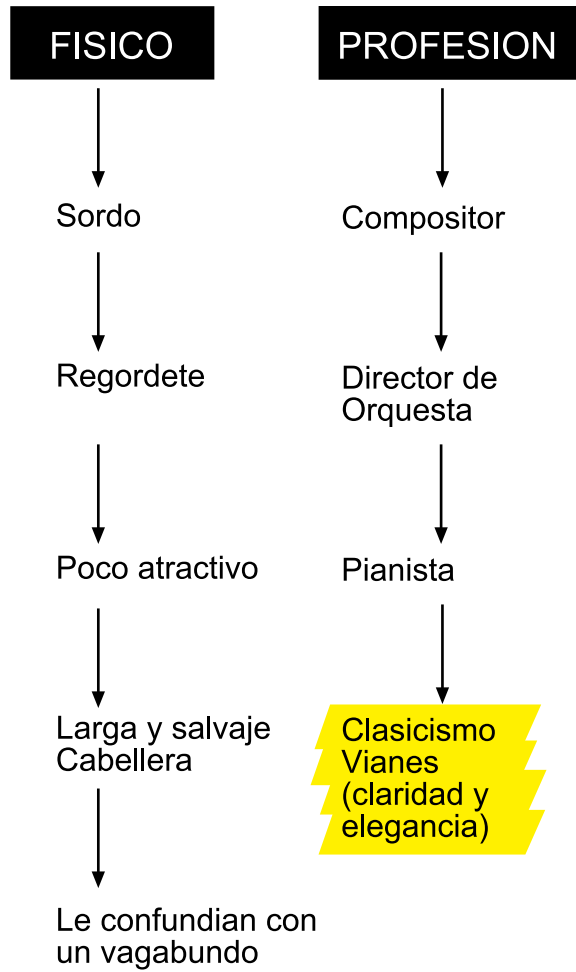

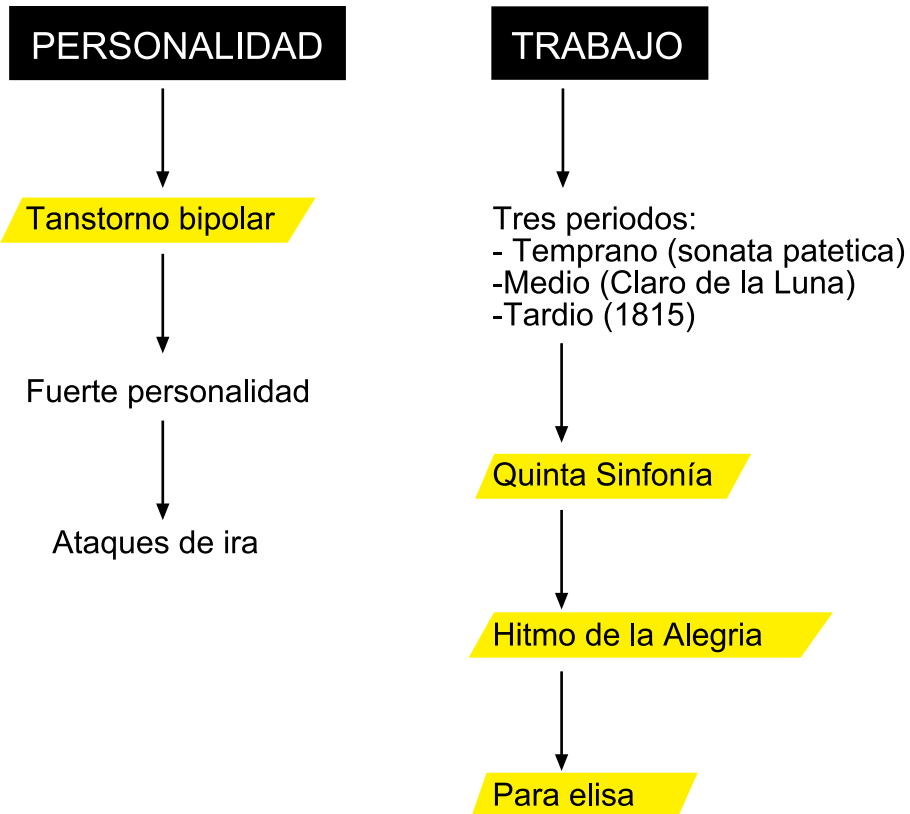

B

Beethoven,
Ludwig van//

INFORMACION EXTRA

-Nació a finales del S.XVIII y murió a principios del S.XIX.

-Sus composiciones fueron realizadas en gran parte del Clasicismo y principios del romanticismo.

-EL Clasicismo se caracterizaba por una Elegancia y estudiada sencillez en las melodías.

-El Romanticismo por su parte se caracterizaba por transmitir sentimientos, emoción y la música pinta los sentimientos de una manera sobrehumana.

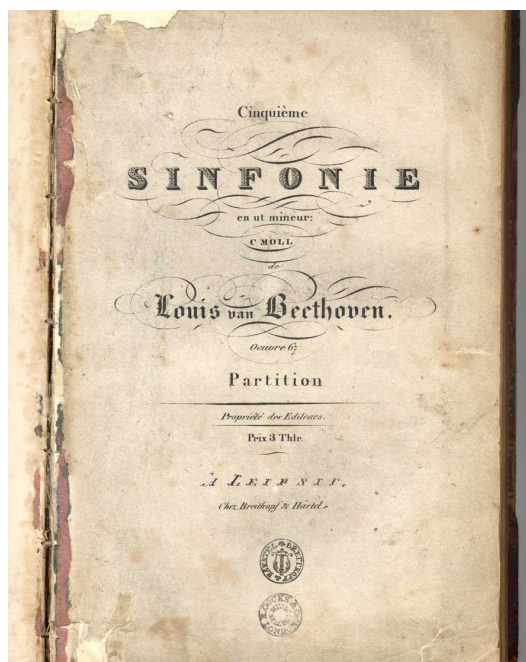
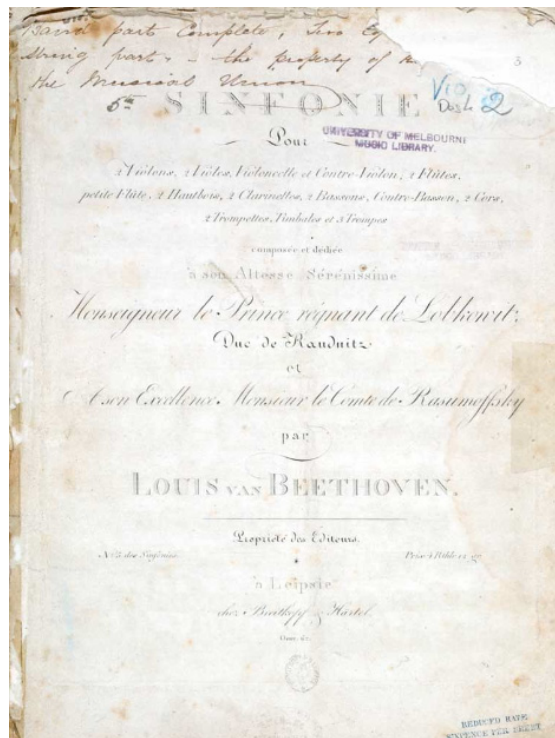
-Beethoven compuso obras en una amplia variedad de géneros y para una amplia gama de combinaciones de instrumentos musicales. Sus obras para orquesta sinfónica incluyen nueve sinfonías (la Novena Sinfonía incluye un coro) y alrededor de una docena de piezas de música «ocasional». Compuso nueve conciertos para uno o más instrumentos solistas y orquesta, así como cuatro obras cortas que incluyen a solistas acompañados de orquesta. Fidelio es la única ópera que escribió y entre sus obras vocales con acompañamiento orquestal se incluyen dos misas y una serie de obras cortas.

Compuso un amplio repertorio de obras para piano, como treinta y dos sonatas para piano y numerosas obras cortas, incluidos los arreglos (para piano solo o dúo de piano), de algunas de sus otras obras. Las obras en las que usa el piano como instrumento de acompañamiento incluyen diez sonatas para violín, cinco sonatas para violonchelo y una sonata para corno francés, así como numerosos lieder.

La cantidad de música de cámara que produjo Beethoven fue notable. Además de los dieciséis cuartetos de cuerda, escribió cinco obras para quinteto de cuerda, siete para trío con piano, cinco para trío de cuerda y más de una docena de obras para gran variedad de combinaciones de instrumentos de viento.

PROCESO DE DISEÑO

En el proceso de diseño de este glifo llama la atención, tipográficamente hablando que en las partituras y en la “propaganda” de la época se empleaba familias manuscritas con grandes remates caligráficos en forma de bucles y ondas.

SONATE
L. v. Beethoven.

SONATE
L. v. Beethoven.

SONATE
L. v. Beethoven.

SONATE
L. v. Beethoven.

SONATE
L. v. Beethoven.

SONATE
L. v. Beethoven.

ENTR'ACTES
à grand Orchestre
L. v. Beethoven.

GRANDE SONATE
à Piano Forté
L. v. Beethoven.

SONATE
L. v. Beethoven.

SONATE
L. v. Beethoven.

SONATE
L. v. Beethoven.

SONATE
L. v. Beethoven.

ENTR'ACTES
à grand Orchestre
L. v. Beethoven.

GRANDE SONATE
à Piano Forté
L. v. Beethoven.

SONATE
L. v. Beethoven.

SONATE
L. v. Beethoven.

SONATE
L. v. Beethoven.

SONATE
L. v. Beethoven.

ENTR'ACTES
à grand Orchestre
L. v. Beethoven.

GRANDE SONATE
à Piano Forté
L. v. Beethoven.

SONATE
L. v. Beethoven.

SONATE
L. v. Beethoven.

SONATE
L. v. Beethoven.

SONATE
L. v. Beethoven.

Messa
L. v. Beethoven.

GRANDE SONATE
à Piano Forté
L. v. Beethoven.

SONATE
L. v. Beethoven.

SONATE
L. v. Beethoven.

SONATE
L. v. Beethoven.

SONATE
L. v. Beethoven.

SONATA
L. v. Beethoven.

GRANDE SONATE
à Piano Forté
L. v. Beethoven.

SONATE
L. v. Beethoven.

SONATE
L. v. Beethoven.

SONATE
L. v. Beethoven.

SONATE
L. v. Beethoven.

SONATA
L. v. Beethoven.

GRANDE SONATE
à Piano Forté
L. v. Beethoven.

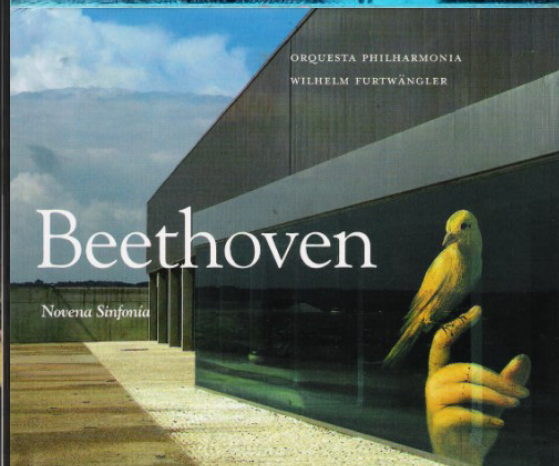
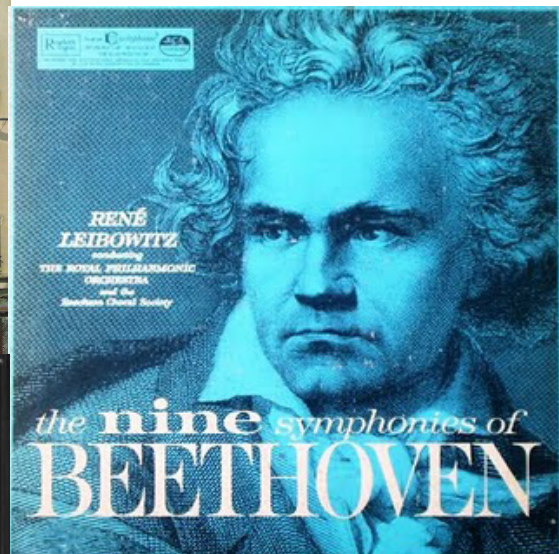
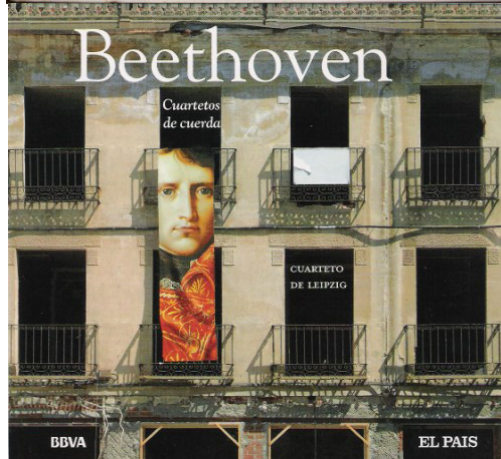
SONATE
L. v. Beethoven.

SONATE
L. v. Beethoven.

SONATE
L. v. Beethoven.

SONATE
L. v. Beethoven.

Por otro lado, cuando actualmente se diseña algún elemento que hace referencia a Beethoven se utiliza otras familias tipográficas. Veamos algunos ejemplos:

¿Porque se utiliza este tipo de letra para referirnos actualmente a este campo?

La respuestas a esta pregunta son varias, y todas ellas relacionadas entre sí.

Por un lado, el diseño de las fuentes que aparecieron en ese período histórico (finales del S.XVIII y principios del S.XIX) se veía condicionado por el desarrollo estilístico de los tipos romanos de imprenta para uso editorial, y se caracterizaban por :

- Variaciones en la modulación.
- Variaciones en el grosor.
- Grandes contrastes de sus trazos.
- Eje vertical.
- Trazos terminales acabados en forma redonda.

(Véase el esquema de la anatomía del tipo en la pagina 19)

Ejemplos de estas fuentes podrían ser:

-Didot (1783)

-Bodoni (1790)

Tanto la tipografía de esta época como el periodo artístico coexistente, el Clasicismo, (del cual Beethoven está considerado un gran representante) buscaban la elegancia y sencillez.

Con todo ello se describe una relación contextual entre la tipografía y corriente artística que podría explicar el uso de estas tipografías actualmente para referirnos a Beethoven.

Como hemos visto podemos obtener dos conceptos claves tanto de la corriente artística como de las tipografías coetáneas:

- Elegancia
- Claridad o sencillez.

Quizá definir una tipografía clara o sencilla sea a priori más sencillo, ¿pero como definiríamos actualmente a una tipografía elegante?

Timothy Samara en su libro “tipografías para Diseñadores” comenta al respecto:

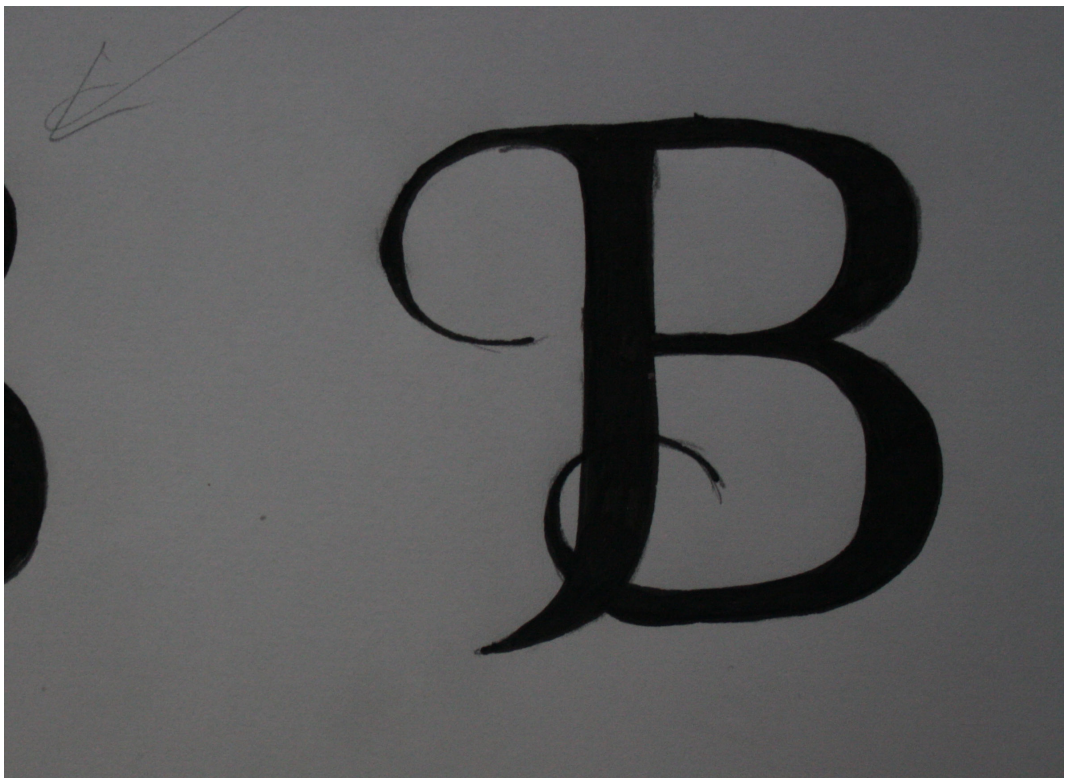
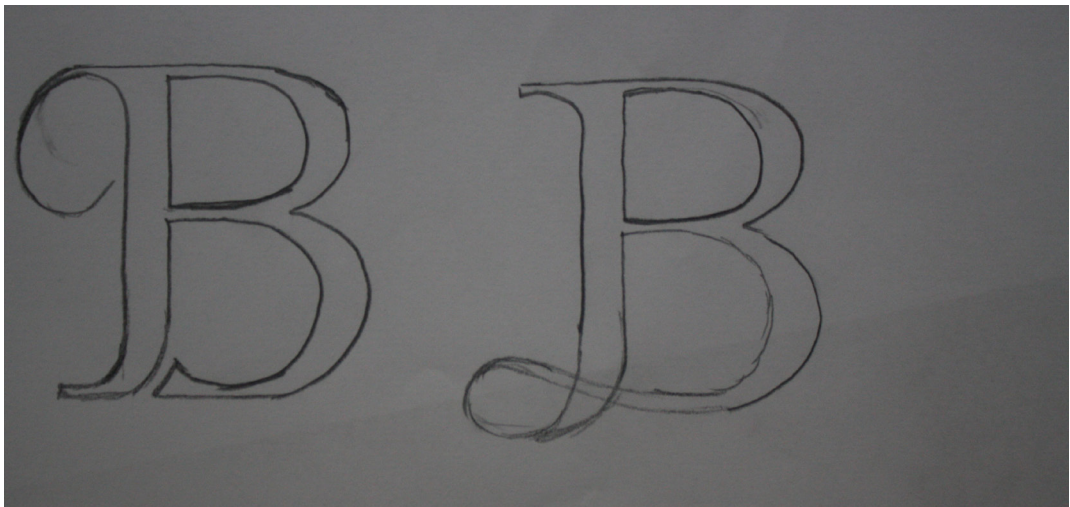
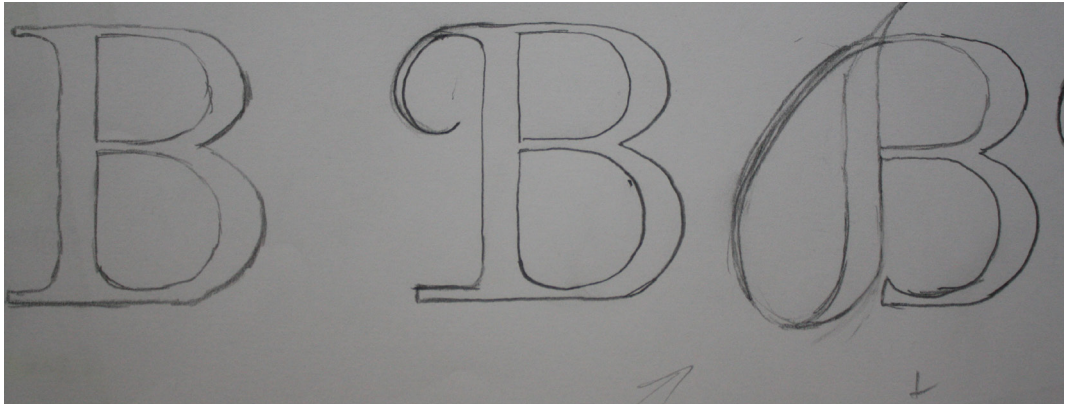
“Los tipos de letra considerados elegantes forman parte de diversas categorías diferentes. Así, por ejemplo, el grosor extremadamente fino de las palo seco corporativas se considera elegante, al igual que los tipos de letra caligráfica. Con frecuencia, la sensación de elegancia procede de letras condensadas con grandes contraformas inferiores u otras proporciones exageradas. El contraste en el grosor de las astas, donde los trazos finos y los gruesos se juntan o se rodean de manera orgánica, también crea cierta sensación de elegancia. La mezcla de tipos de letra similares en su construcción, pero que muestran un contraste moderado en los detalles, el grosor o el estilo, imprime una sensación de diferencias sutiles que puede percibirse como sofisticada.”

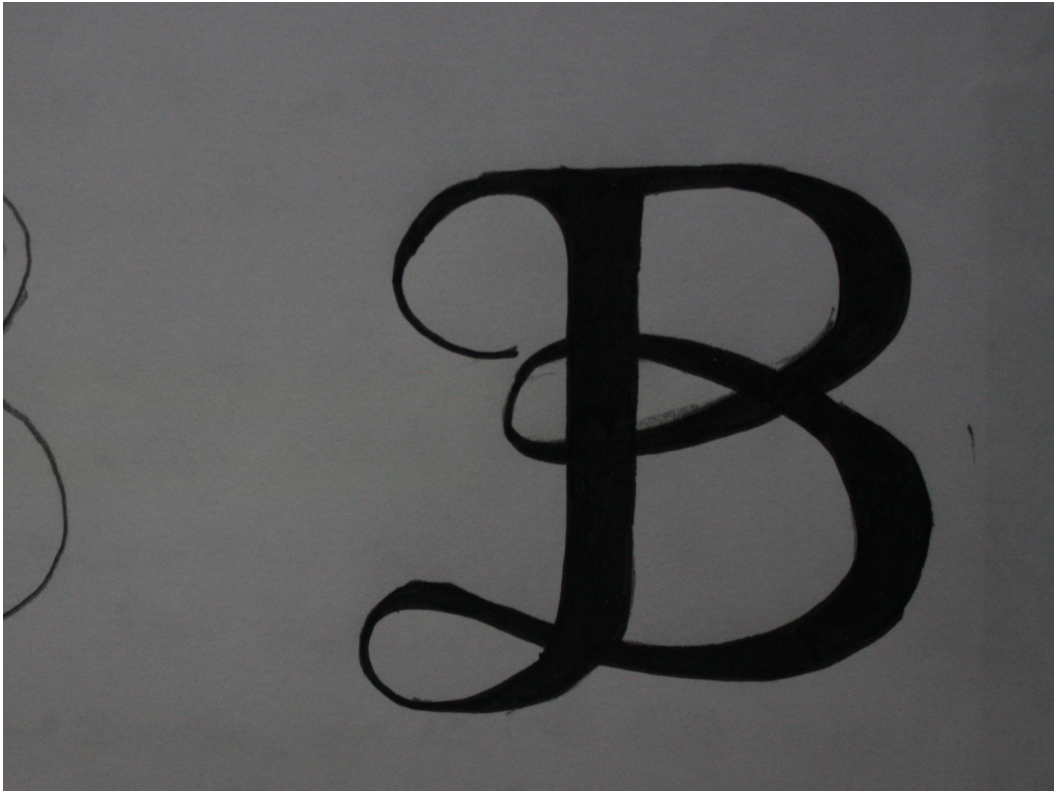
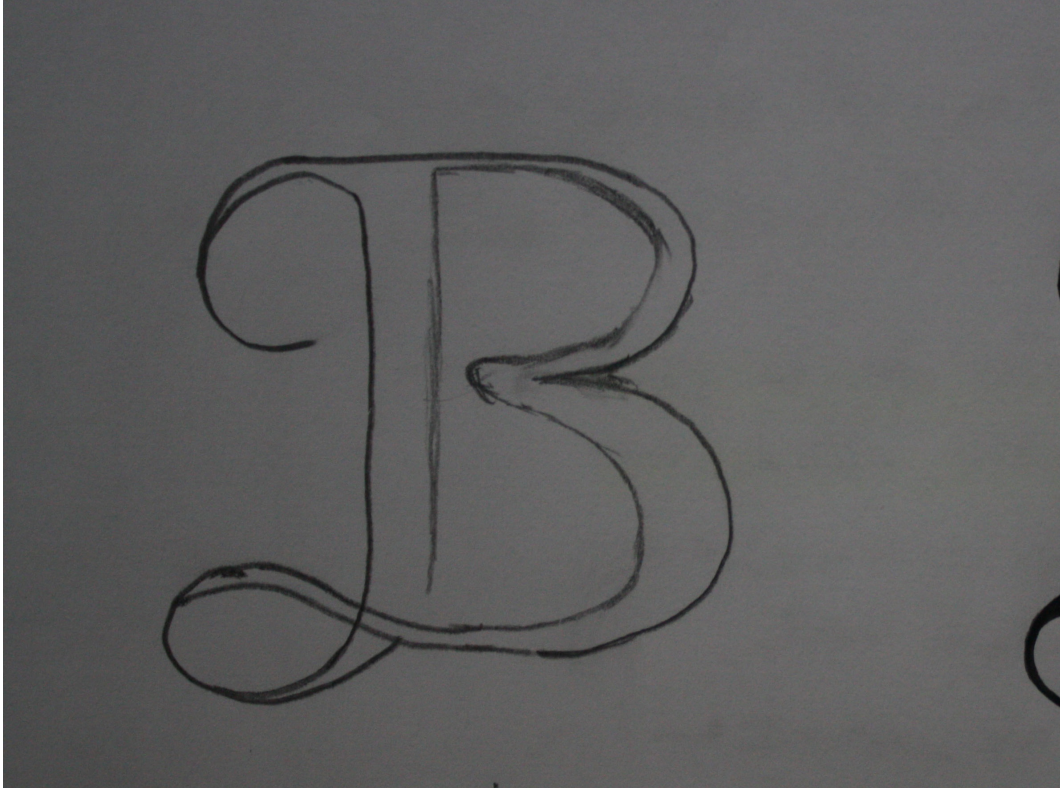
De este texto podemos extraer características similares a las tipografías del periodo histórico que estamos analizando, como por ejemplo:

- Grandes contraformas inferiores
- Gran contraste en el grosor de los trazos.

Con esto último obtenemos directamente relacionados la corriente artística del personaje, la Tipografía de la época y el concepto elegancia.

Con estos tres principios se ha seguido un proceso donde, partiendo de una tipografía como podrían ser la Bodoni, Didot, Bembo o Sabon se ha ido modificando para darle un carácter mas manuscrito, relacionado así las dos grandes vías analizadas:

GLIFO DEFINITIVO

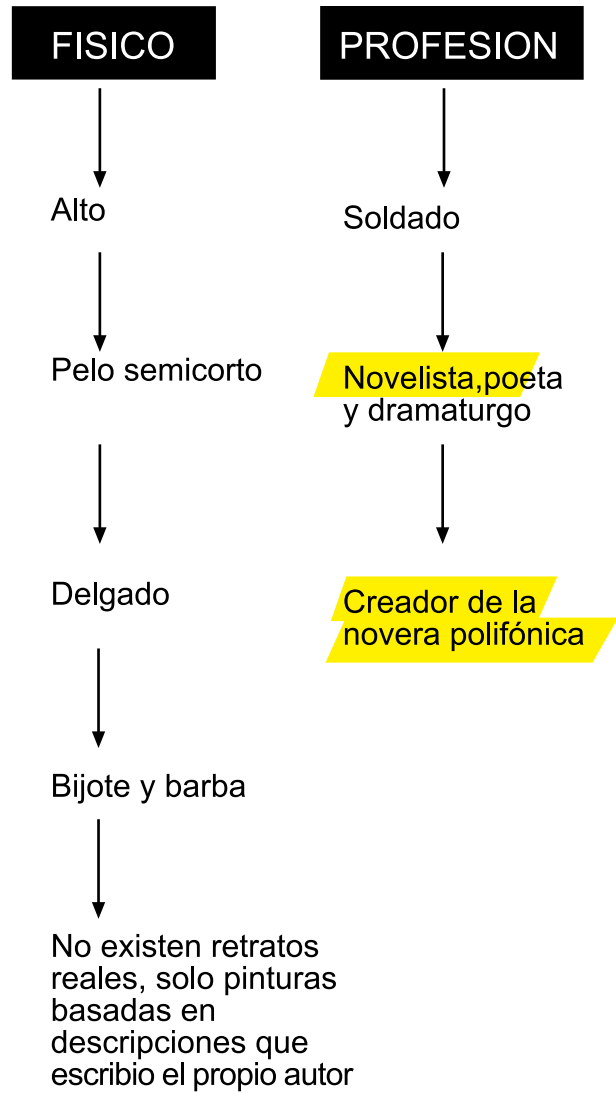
B

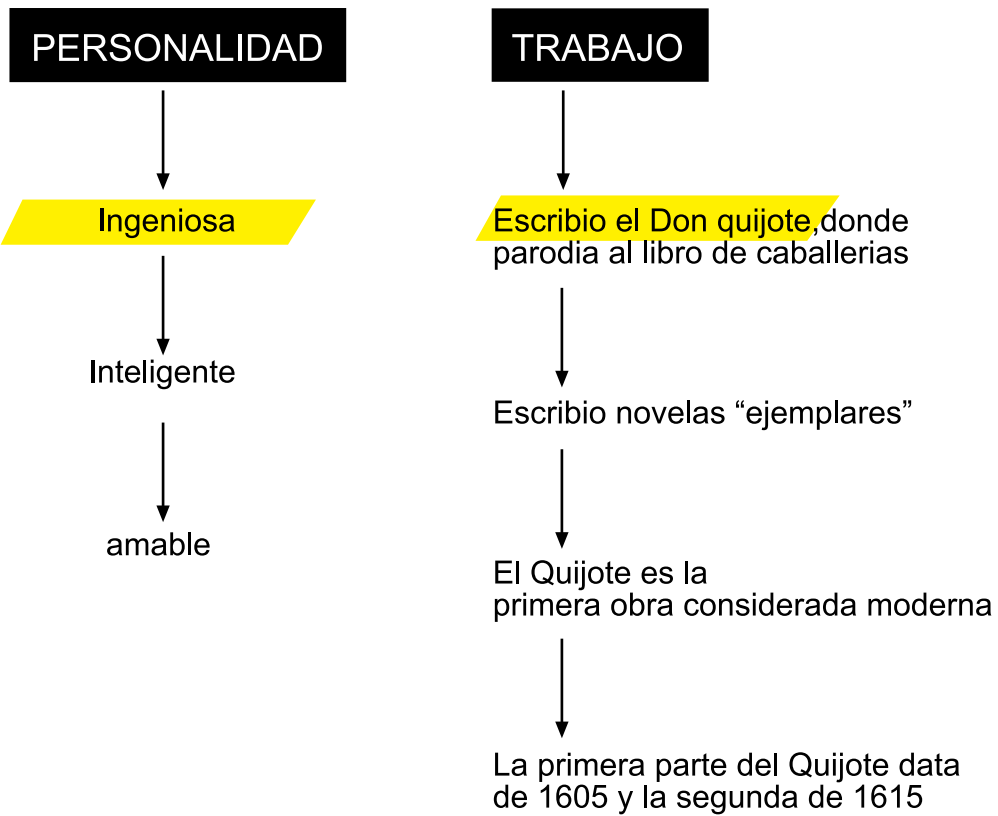

B

C

Cervantes,
Miguel De//

INFORMACIÓN EXTRA

-Novela polifónica: es aquella que interpreta la realidad, no sólo desde un punto de vista sino desde varios superpuestos al mismo tiempo.

-Cervantes vivió el final del renacimiento y el principio del barroco.

-En 1780 se edita la considerada más bella edición del Quijote.

-En 2005 se lleva a cabo un proyecto para recuperar la tipografía con la que se escribió esa edición del Quijote, la Ibarra Real. José María Ribagorda, director del proyecto, comentó al respecto:

“El objetivo fundamental es recuperar el patrimonio tipográfico de la Imprenta Real Española para su difusión a través de los actuales medios digitales, de forma que sea corriente su uso en edición electrónica, incorporando así un objeto de tanto valor simbólico, como la letra y el nombre de Ibarra, al cotidiano espacio universal del escritorio del ordenador.

Para comenzar, el proyecto se propuso la recuperación de la tipografía más importante realizada en España en el siglo XVIII y de la cual se fundieron las matrices que dieron lugar a la más bella edición del Quijote: la realizada por Gerónimo Gil para la Real Academia Española en 1780 impresa por el más ilustre de nuestros impresores, Joaquín Ibarra.

Esta versión realizada en formato Opentype es utilizable en todos los sistemas operativos y consta de una familia de 4 fuentes: redonda, italic, seminegra y seminegra italic. La redonda incorpora versalitas reales y viñetas producidas por varios autores: Manuel Álvarez Junco, Andreu Balius, Didac Ballester, Paco Bascuñán, José María Cerezo, Alberto Corazón, Oyer Corazón, Pablo Cosgaya, Rubén Fontana, Javier García del Olmo, José Gil Nogués, Pepe Gimeno, Fernando Gutiérrez, Juan Martínez, Laura Messeguer, Juan Antonio Moreno, Juan Nava, Miguel Ochando, Josep Patau, Alejandro Paul, Marc Salinas, Emilio Torné, Alex Trochut y Roberto Turégano.”

I B A R R A R E A L

A B C D

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz1234567890fi fl st ffl

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

E F G H I

*abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz1234567890fi fl st ffl**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*

J K L M

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz1234567890fi fl st ffl

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

N Ñ P Q

*abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz1234567890fi fl st ffl**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*

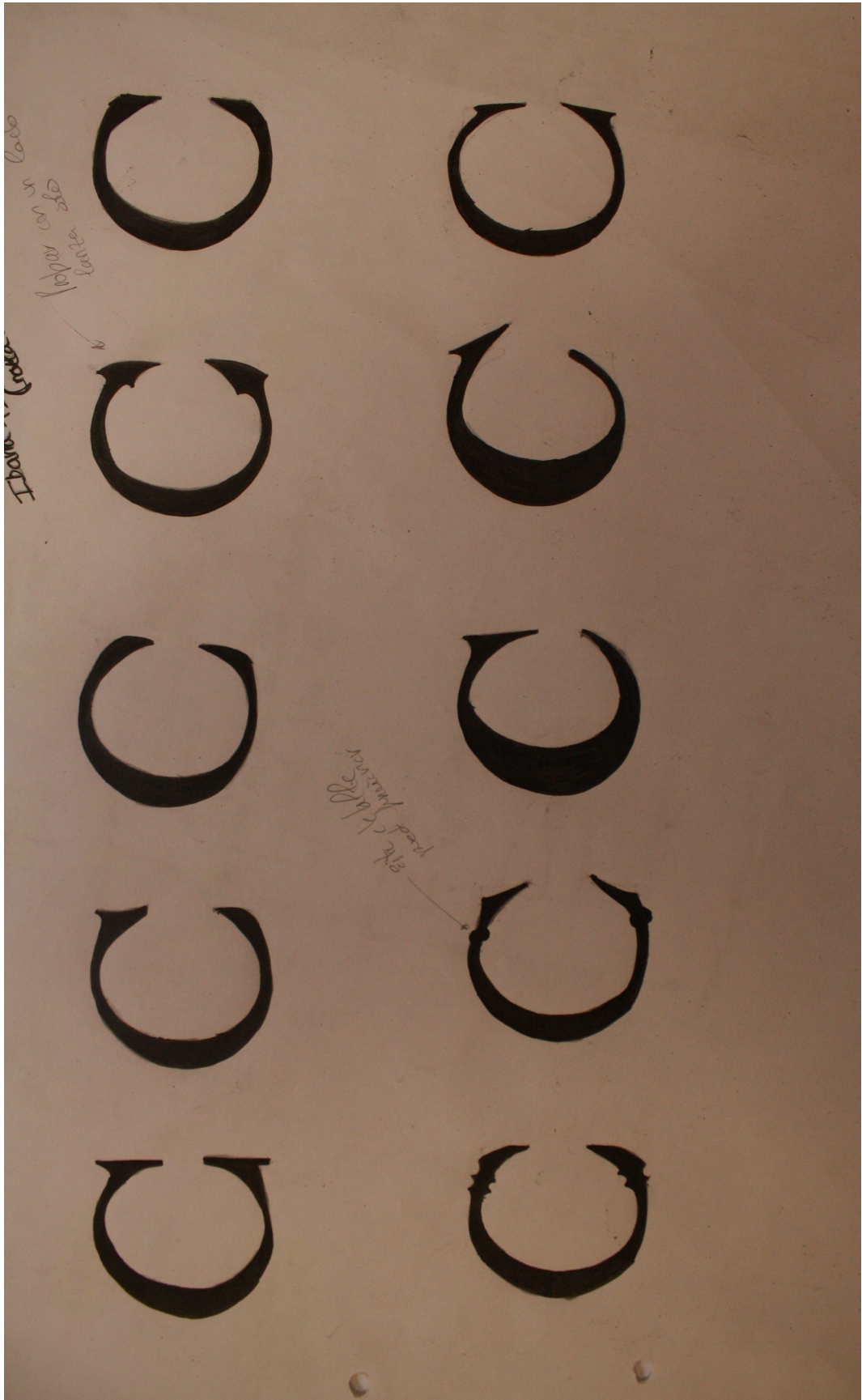
La tipografía Ibarra Real es un encargo de la Calcografía Nacional Española,
y constará de 2 pesos en cursiva, redonda y versalitas redonda.

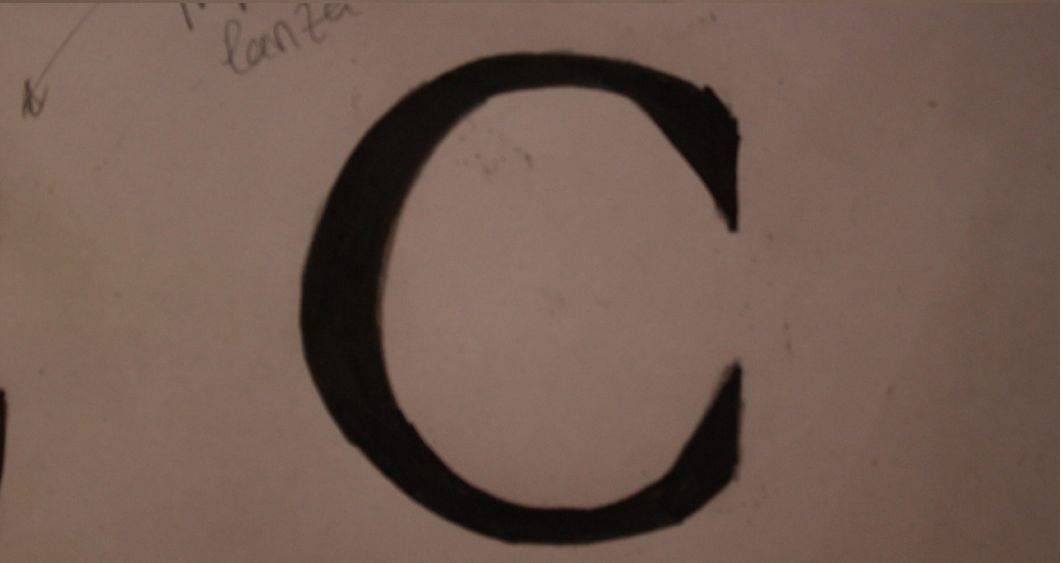
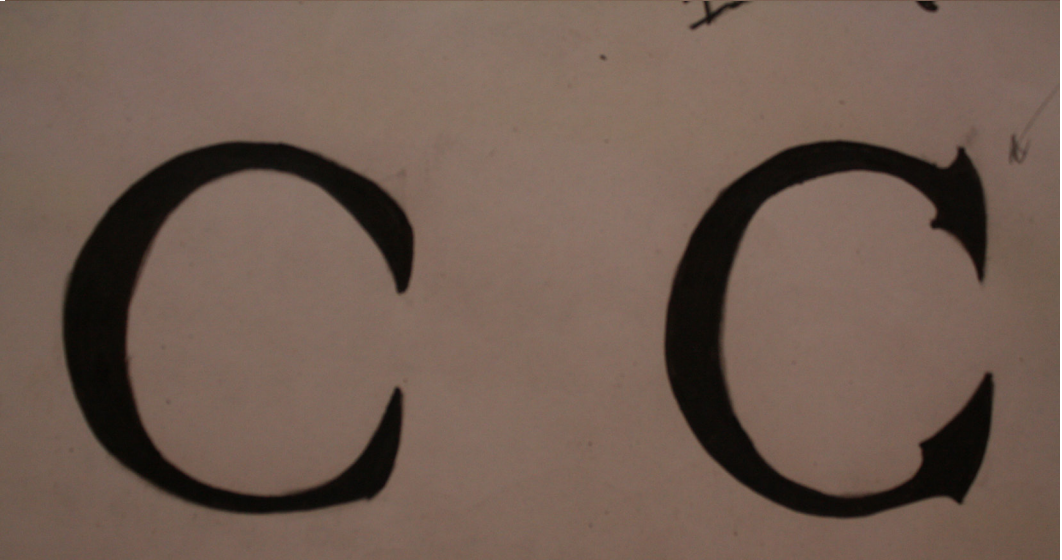
PROCESO DE DISEÑO

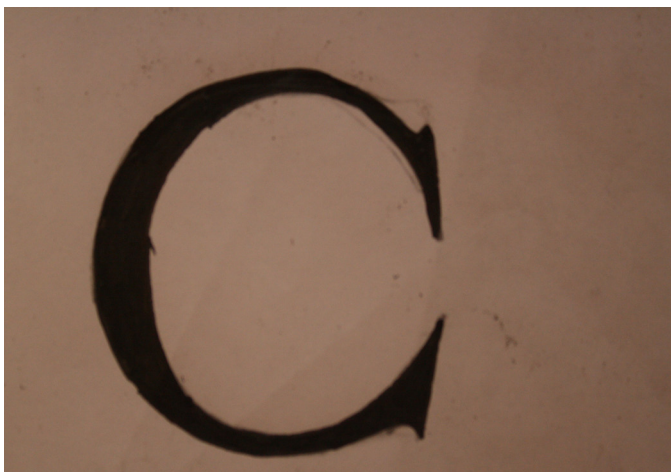
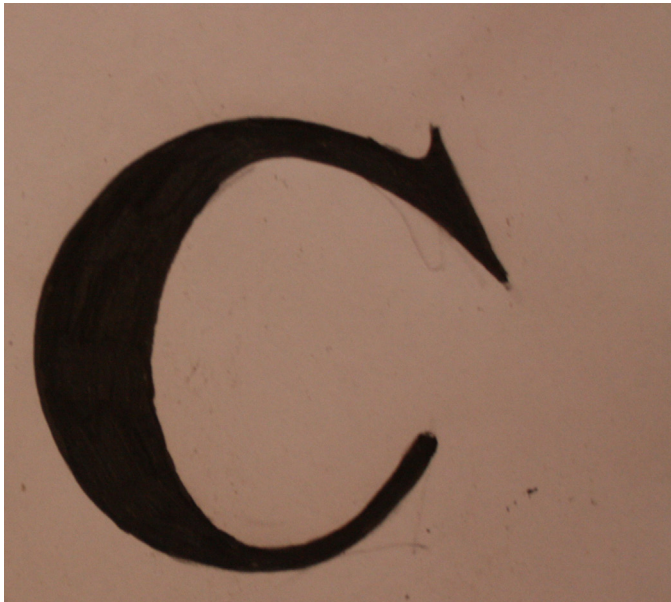
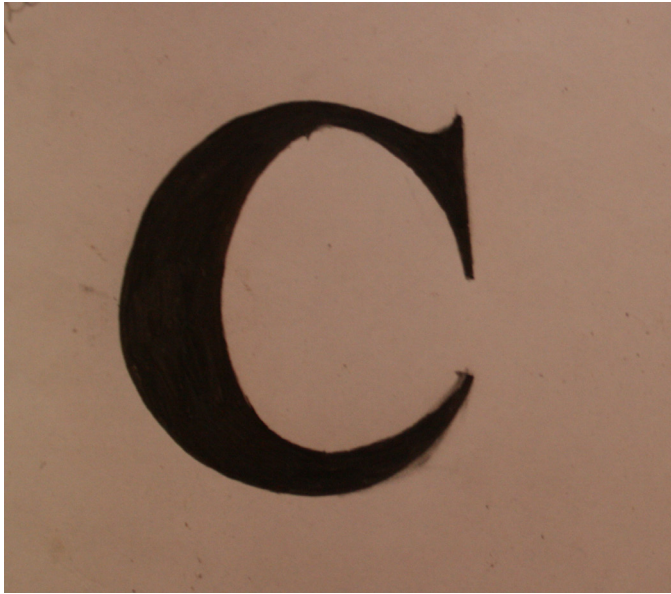
A partir de esta tipografía, que como hemos visto es símbolo característico de la obra maestra de Cervantes, se inició una búsqueda para intentar hacer más Cervantes si cabe, la Ibarra Real.

Para ello se han relacionado las uñas o remates del carácter, con las puntas de flecha de la peculiar lanza de Don Quijote.

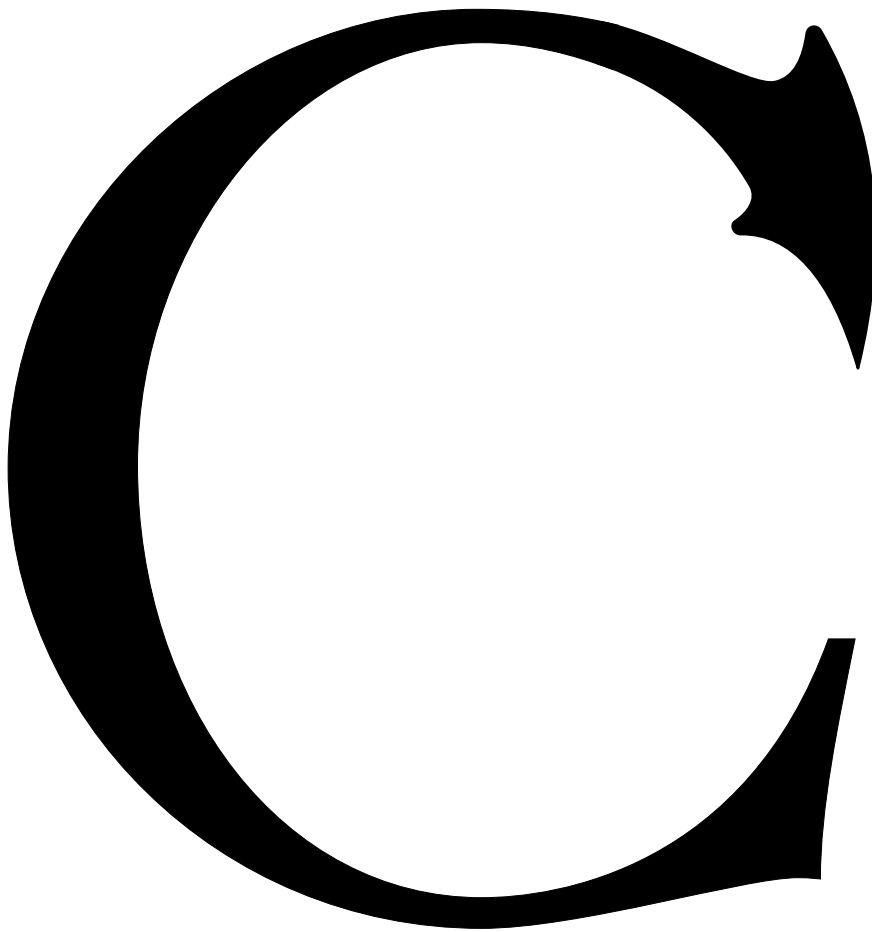

GLIFO DEFINITIVO

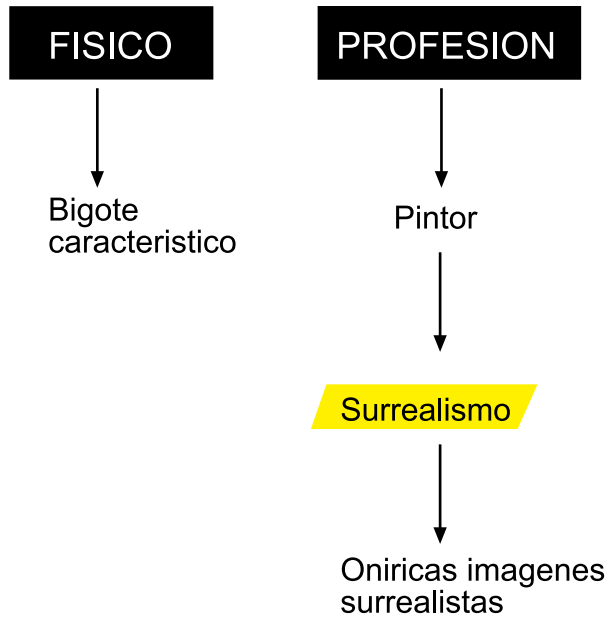

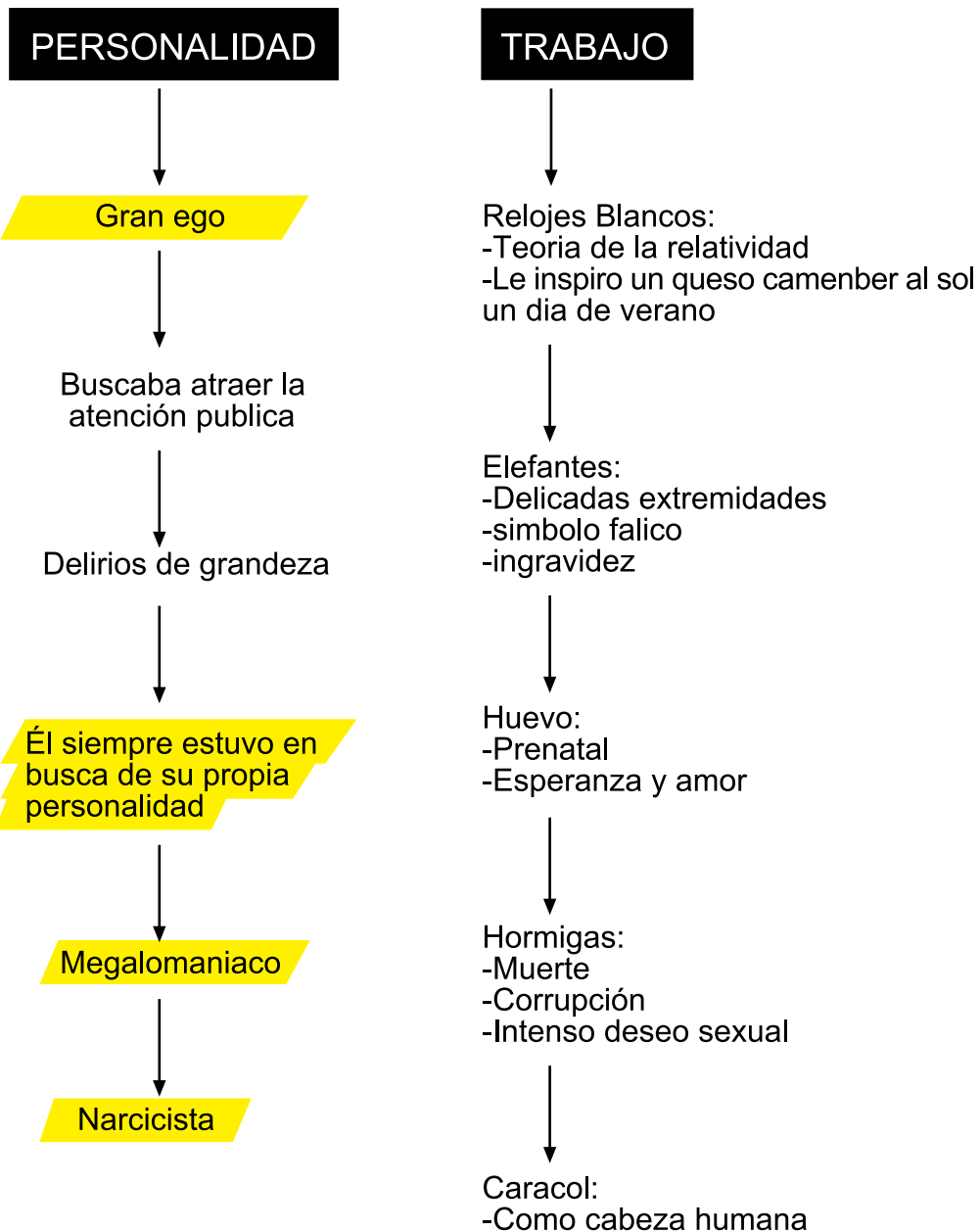

D

Dalí,
Salvador//

INFORMACIÓN EXTRA

- La pintura surrealista:

Hacia 1923-1924 Masson adoptó las técnicas del automatismo, poco después de conocer a Breton. Hacia 1929 las abandonó para volver a un estilo cubista. Por su parte Dalí utilizaba más la fijación de imágenes tomadas de los sueños, según Breton, «...abusando de ellas y poniendo en peligro la credibilidad del surrealismo...»; inventó lo que él mismo llamó método *paranoico-crítico*, una mezcla entre la técnica de observación de Leonardo da Vinci por medio de la cual mirando fijamente una pared se podía ver como surgían formas y técnicas de frottage. Óscar Domínguez inventó la **decalcomanía** (aplicar gouache negro sobre un papel el cual se coloca encima de otra hoja sobre la que se ejerce una ligera presión, luego se despegan antes de que se sequen). Además de las técnicas mencionadas, los surrealistas desarrollaron otros procedimientos que incluyen igualmente el azar: **el raspado, el fumage y la distribución de arena sobre el lienzo encolado.**

Miró fue para Breton el más surrealista de todos, por su automatismo psíquico puro. Su surrealismo se desenvuelve entre las primeras obras donde explora sus sueños y fantasías infantiles (*El Campo labrado*), las obras donde el automatismo es predominante (*Nacimiento del mundo*) y las obras en que desarrolla su lenguaje de signos y formas biomorfas (*Personaje lanzando una piedra*). Arp combina las técnicas de automatismo y las oníricas en la misma obra desarrollando una iconografía de formas orgánicas que se ha dado en llamar escultura biomórfica, en la que se trata de representar lo orgánico como principio formativo de la realidad.

René Magritte dotó al surrealismo de una carga conceptual basada en el juego de imágenes ambiguas y su significado denotado a través de palabras poniendo en cuestión la relación entre un objeto pintado y el real. Paul Delvaux carga a sus obras de un espeso erotismo basado en su carácter de extrañamiento en los espacios de Giorgio de Chirico.

El surrealismo penetró la actividad de muchos artistas europeos y america-

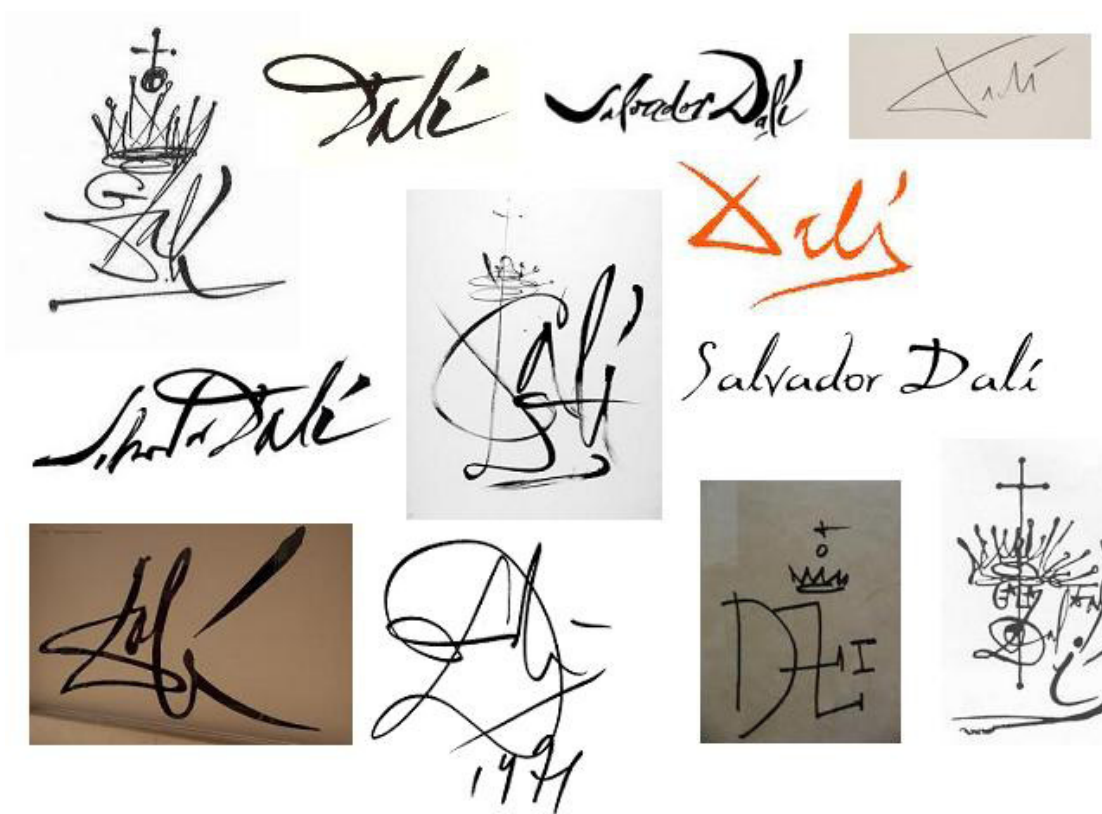
nos en distintas épocas. Pablo Picasso se alió con el movimiento surrealista en 1925; Breton declaraba este acercamiento de Picasso calificándolo de «...surrealista dentro del cubismo...». Se consideran surrealistas las obras del período Dinard (1928-1930), en que Picasso combina lo monstruoso y lo sublime en la composición de figuras medio máquinas medio monstruos de aspecto gigantesco y a veces terrorífico. Esta monumentalidad surrealista de Picasso puede ponerse en paralelo con la de Henry Moore y en la poesía y el teatro con la de Fernando Arrabal.

Otros movimientos pictóricos nacieron del surrealismo, o lo prefiguran, como por ejemplo el Art brut.

- Megalomanía: Delirios de grandeza, poder, riqueza, omnipotencia.

- Narcisismo: Amor a la imagen de un mismo.

Una de las obsesiones más destacadas de Dalí fue la búsqueda de su propia personalidad. Un ejemplo claro de ello es un hecho peculiar y sorprendente como que el artista realizó 678 obras y en cada una de ellas utilizó una **firma distinta** donde expertos en la materia destacan que este aspecto simboliza el “Yo real” propio de personas que se están buscando asímismas.

PROCESO DE DISEÑO

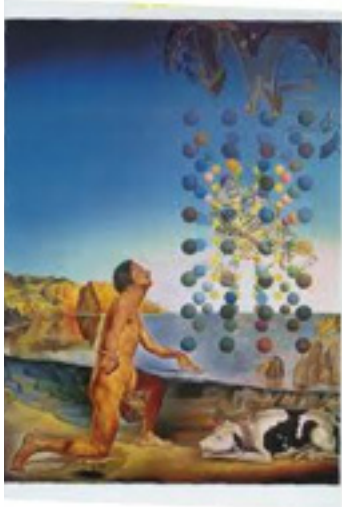
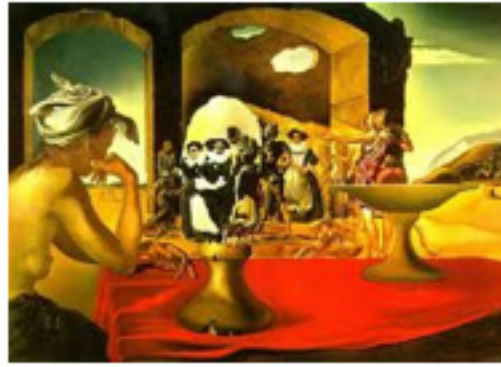
En el caso de Dalí, se realizaron dos procedimientos a la hora de acercarse al personaje.

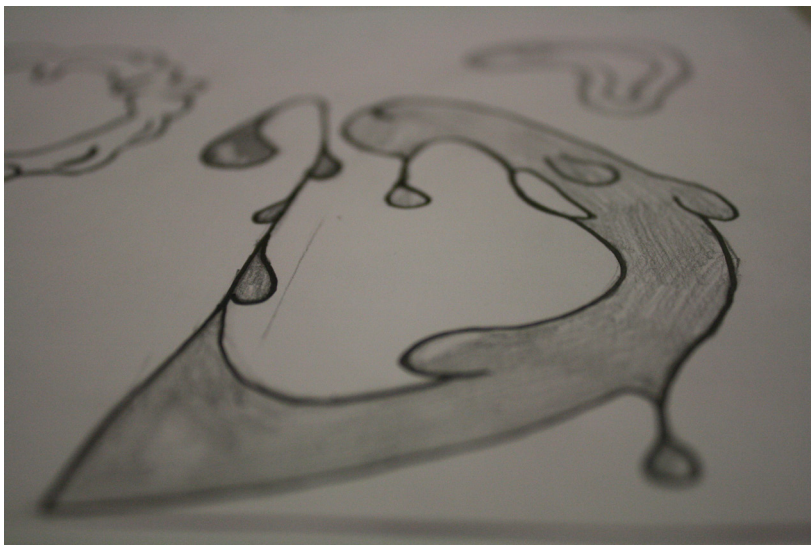
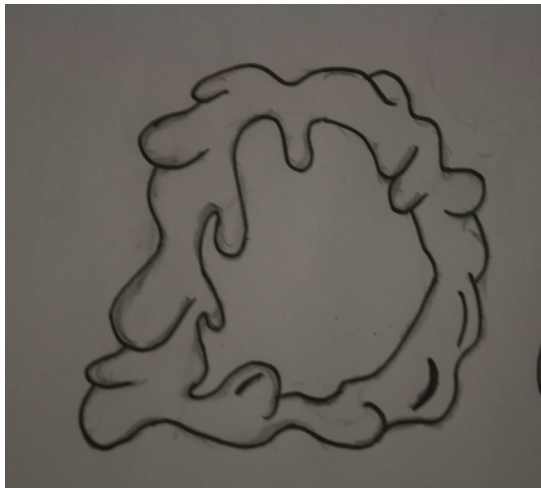
Por un lado, se analizó el **estilo artístico**, el surrealismo, concluyendo que los resultados eran más propios de el campo de la ilustración que de la tipografía.

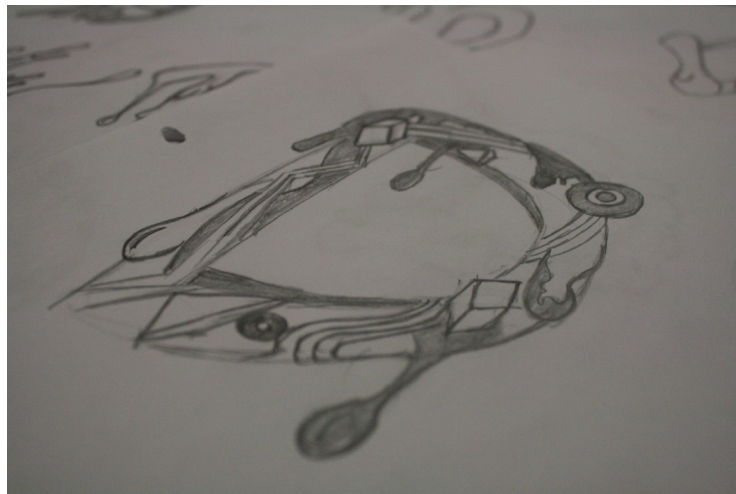
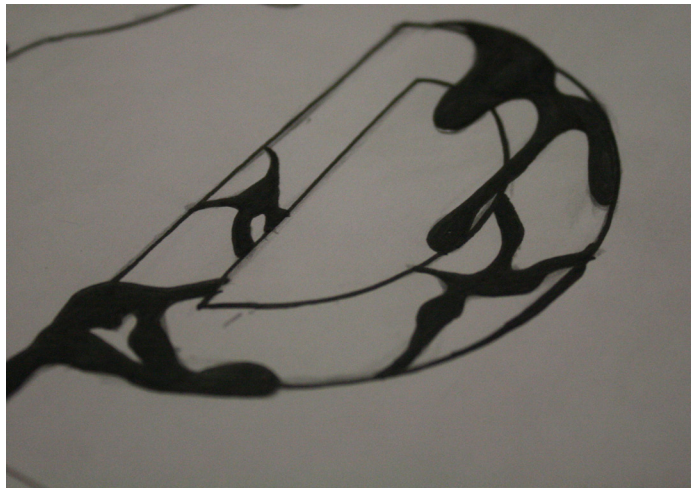
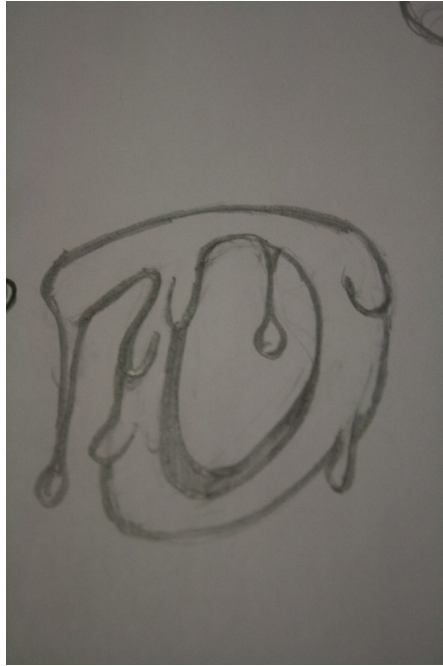
Por otro lado, se indagó en esa búsqueda de su personalidad, reflejada en sus **firmas caligráficas**, llegando esta vía a resultados mucho mas profundos e interesantes.

- **Vía artística:**

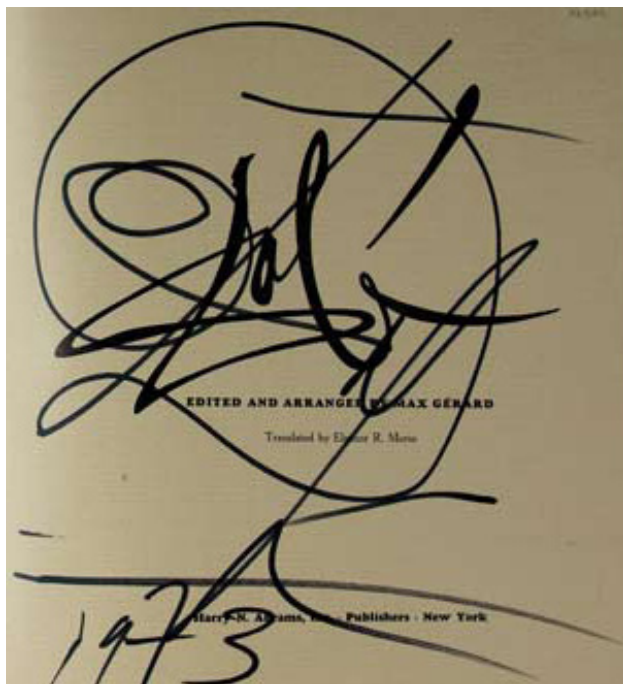

Vía basada en sus firmas caligráficas:

Dalí Salvador Dalí

Dalí

Dalí

Salvador Dalí

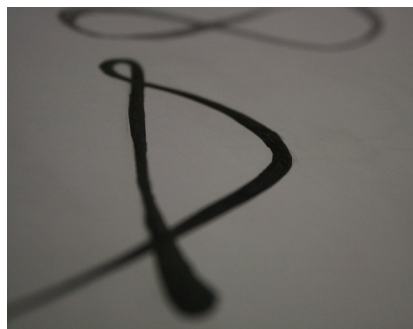
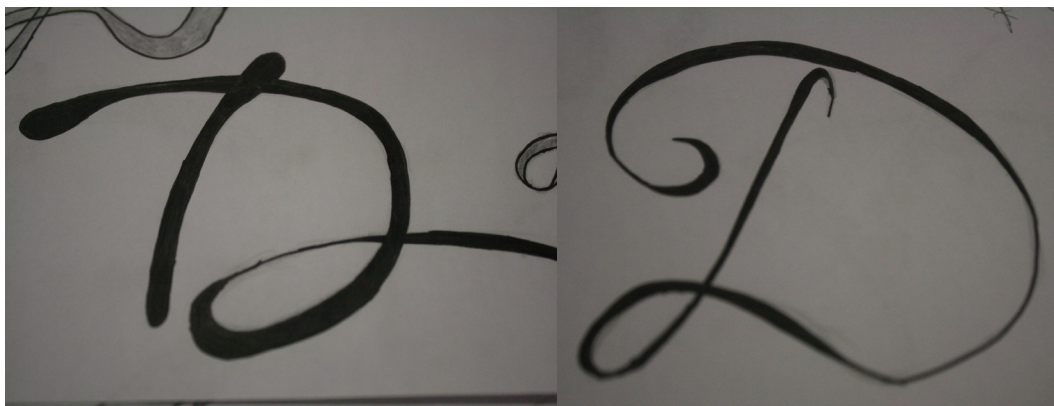
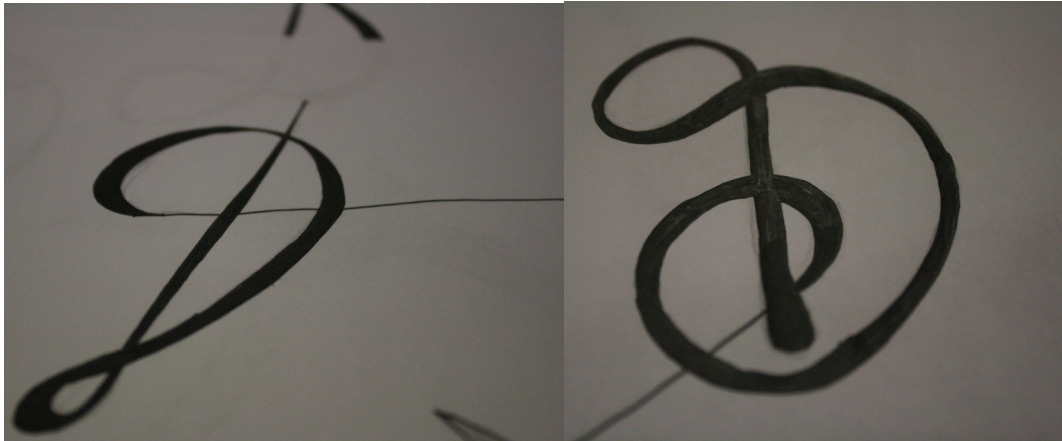

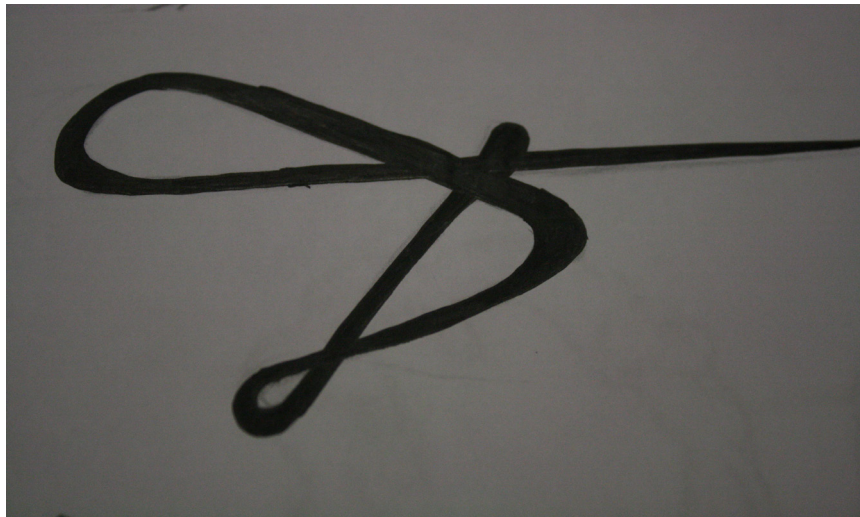
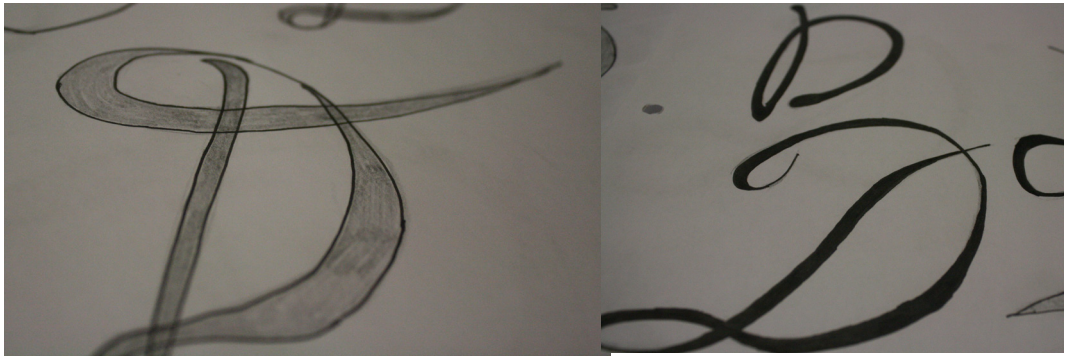
Dalí
1971

Bocetos inspirados en sus firmas:

Para el glifo definitivo se a pretendido representar esa búsqueda de su personalidad, con juego de transparencias que nos muestran diferentes bocetos inspirados en sus firmas.

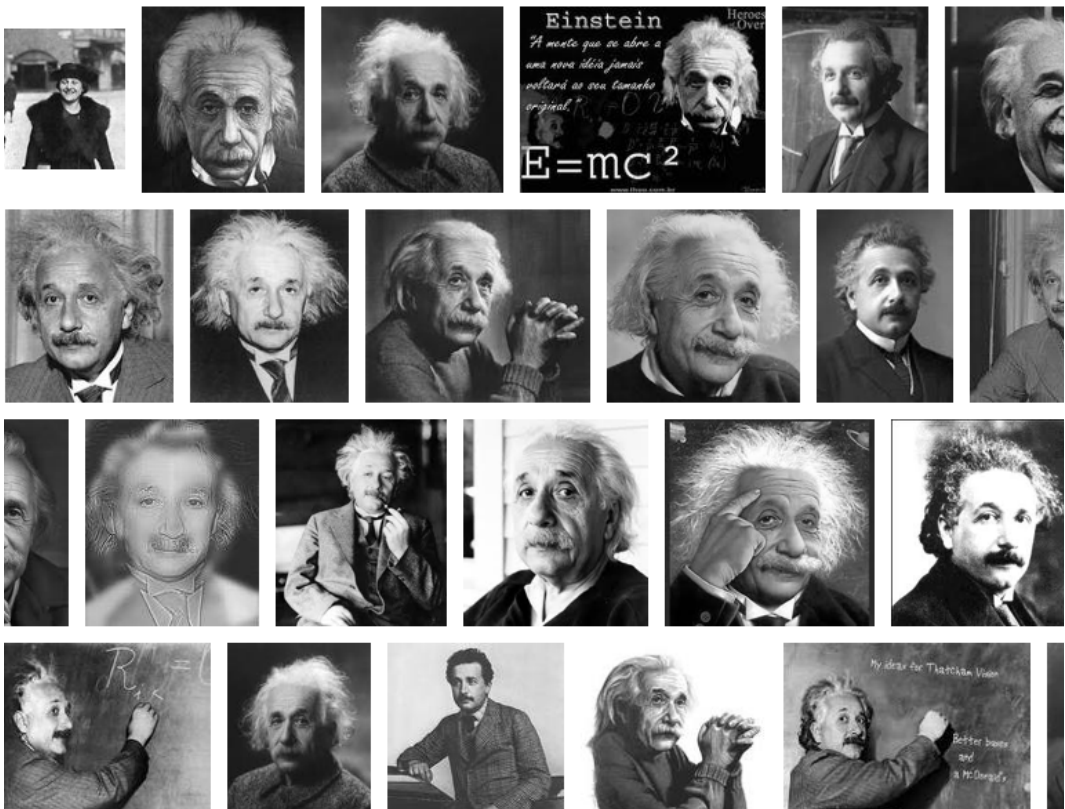
GLIFO DEFINITIVO

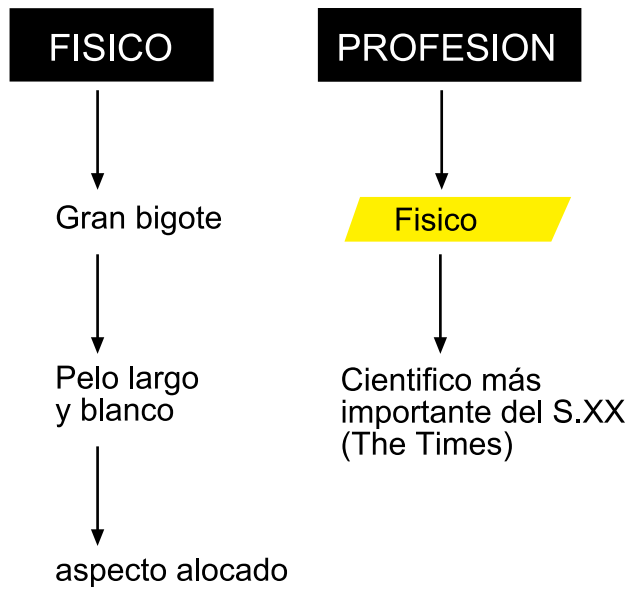

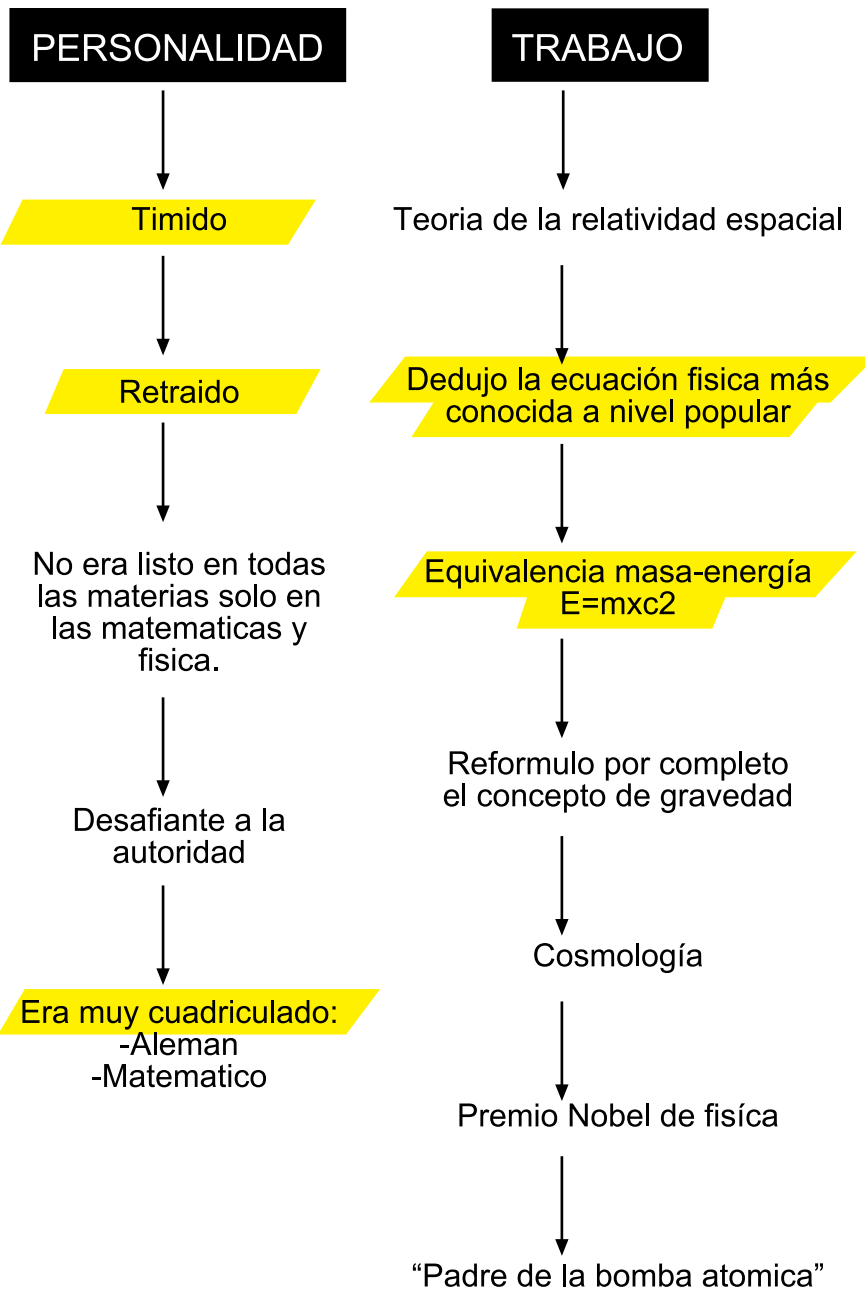

E

—Einstein,
Albert//

PROCESO DE DISEÑO

En este caso se indaga en los siguientes cuestiones:

- Personalidad cuadriculada (glifo formado por un cuadrado).
- Tímido y Retraído= encerrado en si mismo (figura cerrada).
- Equivalencia=masa-energía (= ; M ; E ; incluidos en el glifo).
- La importancia del espacio negativo (la relación Forma / contraforma).

El aspecto más fundamental del diseño tipográfico es el juego entre la forma de la letra y el fondo sobre el que aparece.

En relación con su fondo, todas las letras definen una contraforma determinada.

La forma y la contraforma son valores interdependientes recíprocos y ambos son parte integral del diseño de la letra. La contraforma no es simplemente la inversión de la forma: es una entidad nueva, la parte del fondo que emerge de la interacción con la forma.

Cuando se combinan, las letras crean nuevas contraformas entre sí. Si el espacio entre letras es pequeño, ello intensifica las contraformas que aparecen entre las letras, en tanto que un espacio grande enfatiza la contraforma individual de cada una de las letras.

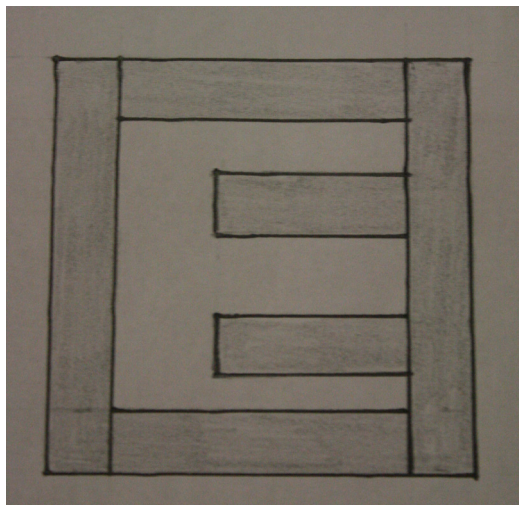
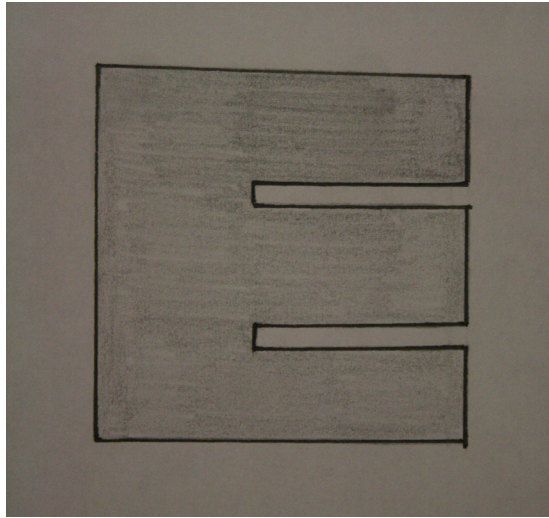
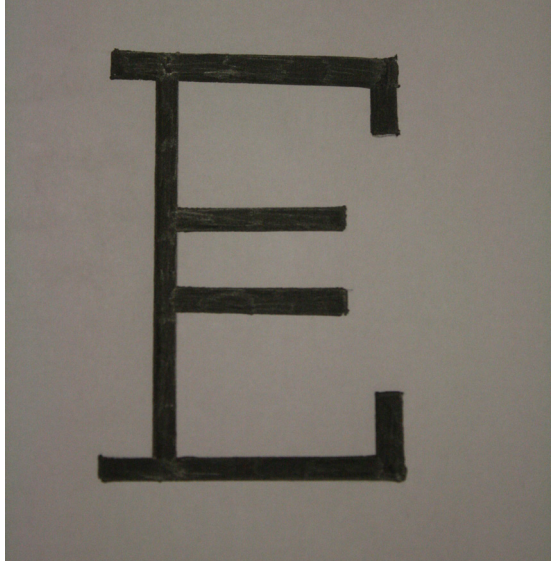
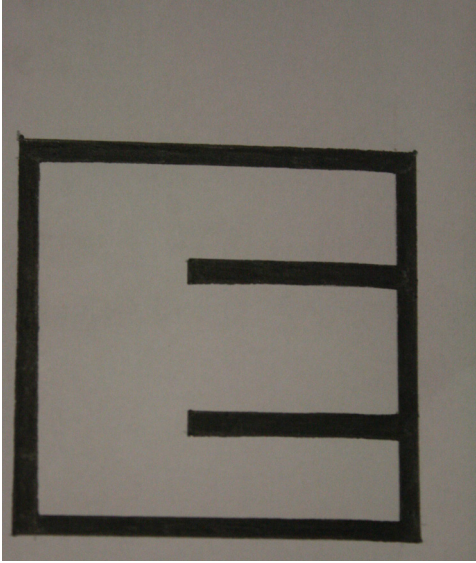
Las contraformas que se crean mediante las variaciones en la longitud de las líneas hacen que el texto compuesto en bandera resulte más ligero y ágil que el texto justificado.

El diseño tipográfico depende de la sinergia entre la forma y la contraforma. Los elementos deben disponerse de tal manera que las contraformas queden claramente definidas.

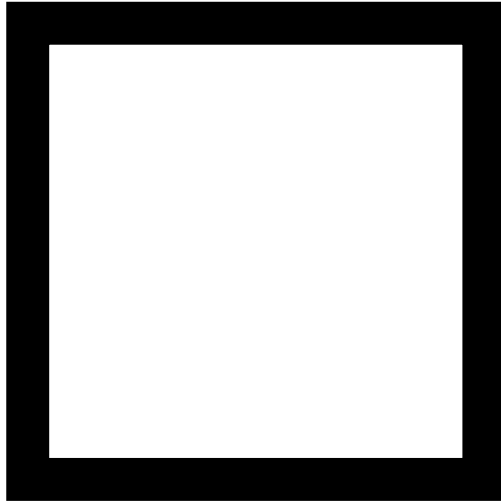
Las cualidades del fondo – su tamaño y su forma- son vitales para la expresión de cualquier diseño. Ala hora de valorar un diseño, las valoraciones deben tener en cuenta no solamente la forma, sino también la contraforma.
Extracto del Taller de Tipografía Avanzada, Universidad de Londres.

Massimo Vignelli expone en el Documental Helvetica:

“Nosotros pensamos que la tipografía es blanco sobre negro. La tipografía, en realidad, es blanca, ni siquiera es negra. Es el espacio entre negros lo que la conforma de verdad.”

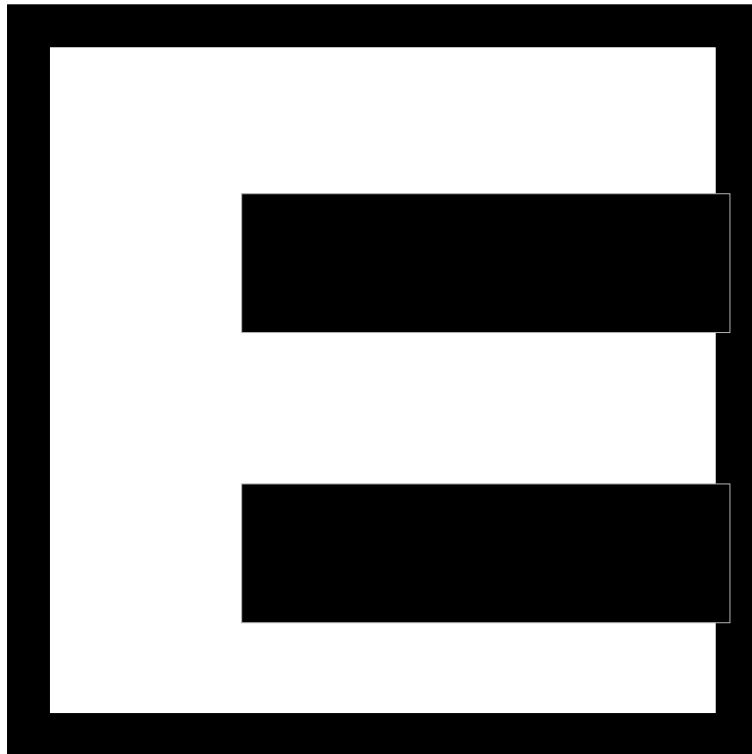

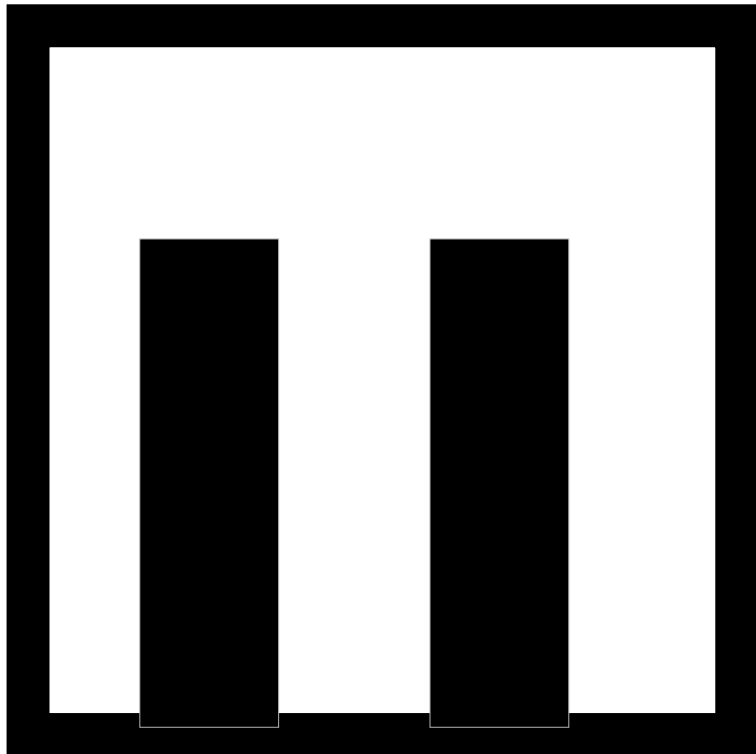
glifo formado por un cuadrado y figura cerrada:

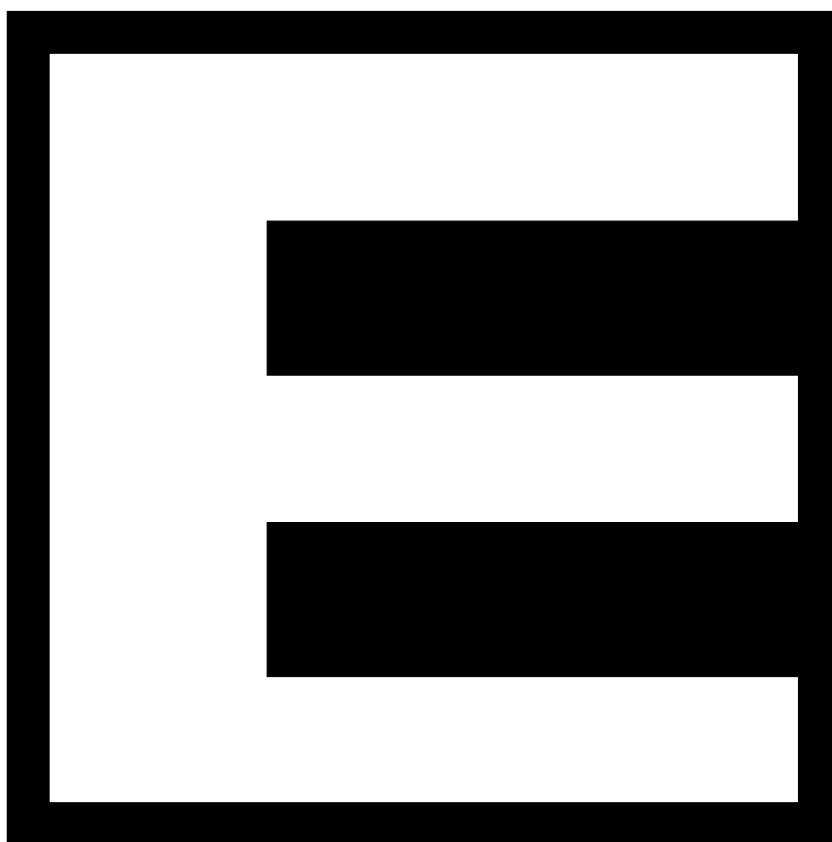
=, M, E, incluidos en el glifo:

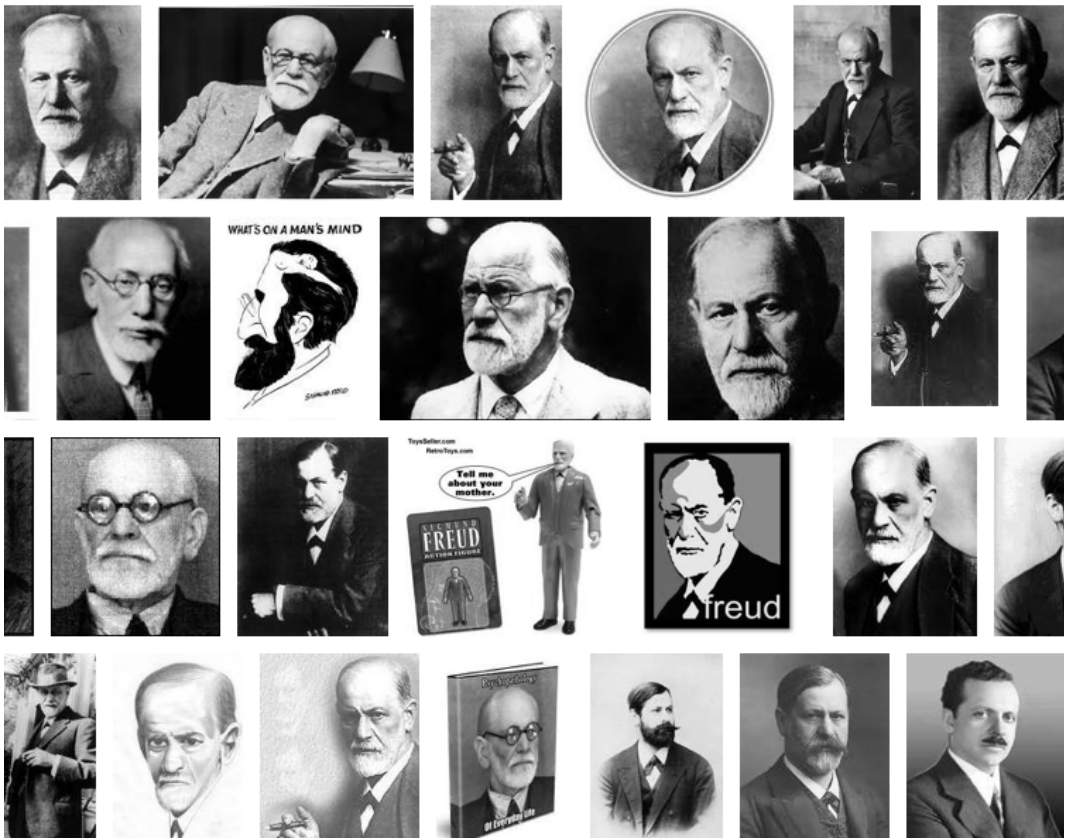
GLIFO DEFINITIVO

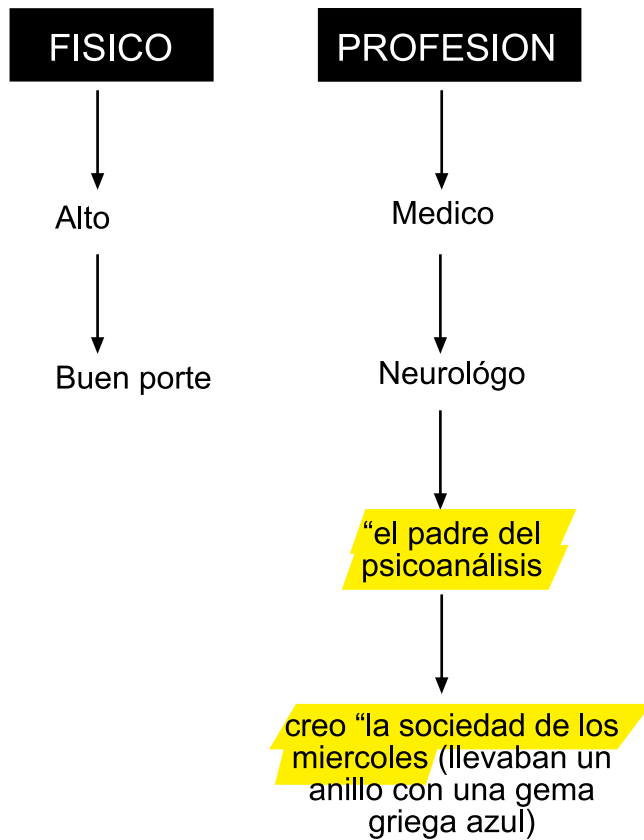

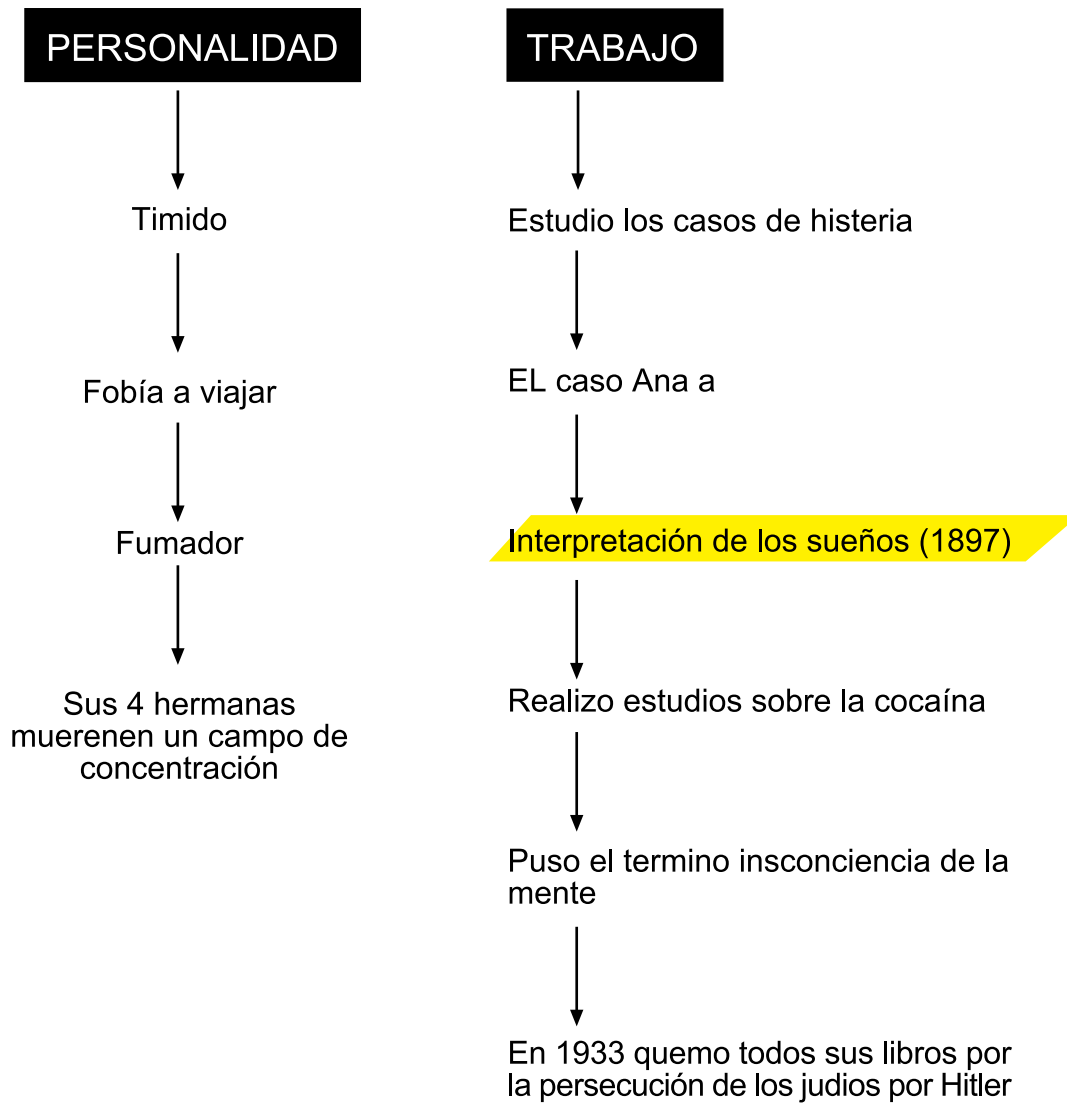
F

—Freud,
Sigmund//

Creo esta asociación porque en principio tenía muy pocos seguidores porque no le creían y era judío

INFORMACION EXTRA

-se le apodo el "arqueologo de la mente"

-Interpretación de los sueños:

-Según Freud existen dos niveles de significado

-el contenido manifiesto = más accesible y de fácil relación pero no siempre verdadero.

-el contenido oculto= más difícil de acceder y de interpretar, pero de significado mas puro. Estos se dan en menor cantidad.

- Estudio las odas que realiza el sueño en las diferentes etapas del mismo, obteniendo en la fase de sueño profundo unas curvas suaves y continuadas.

-"el sueño siempre tiene algo de misterioso, de oculto."

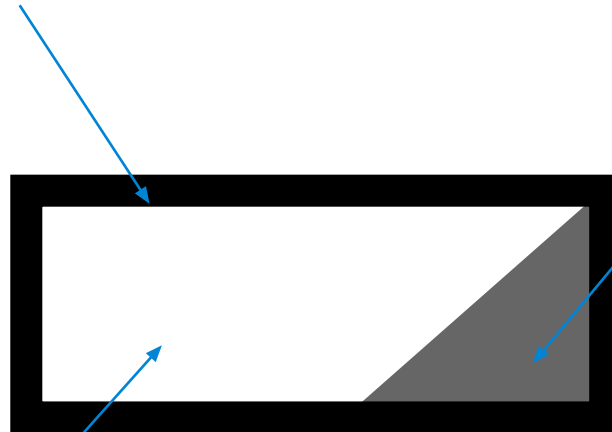
-Siempre se sueña pero no siempre se recuerda, esto depende del grado de inconsciencia adquirida.

PROCESO DE DISEÑO

En el proceso de diseño se examino la adaptación de los conceptos destacados en el apartado anterior al propio glifo:

-Dos niveles de significado (esquema de elaboración propia):

El sueño (negro por ser misterioso y oculto)

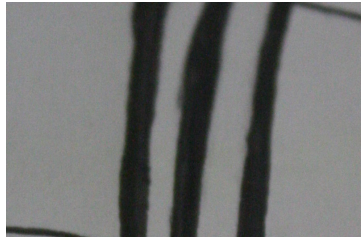
Contenido oculto (Zona más oscura por ser de difícil acceso, y de menor tamaño)

Contenido manifiesto (zona blanca por ser de fácil acceso y de mayor tamaño)

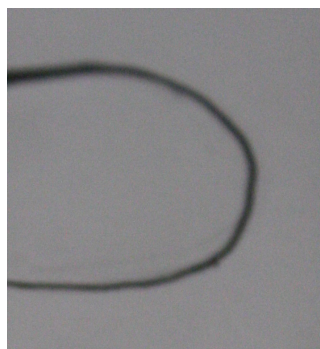
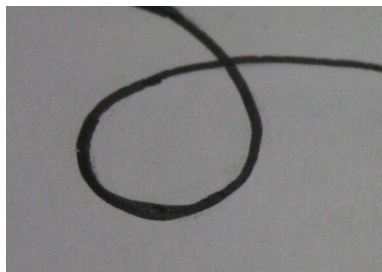
-Curvas suaves y continuadas.

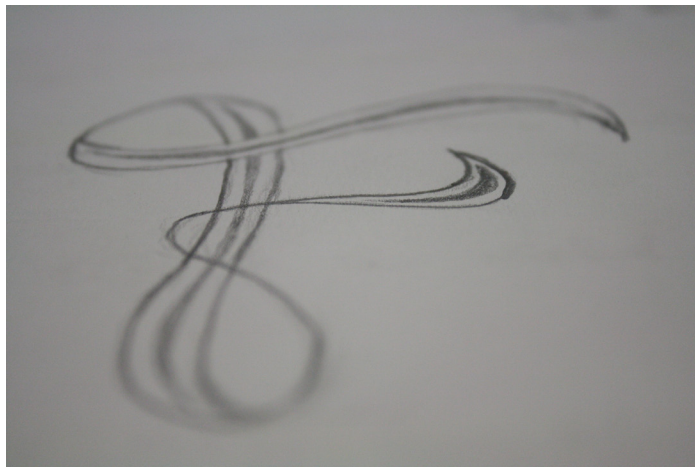
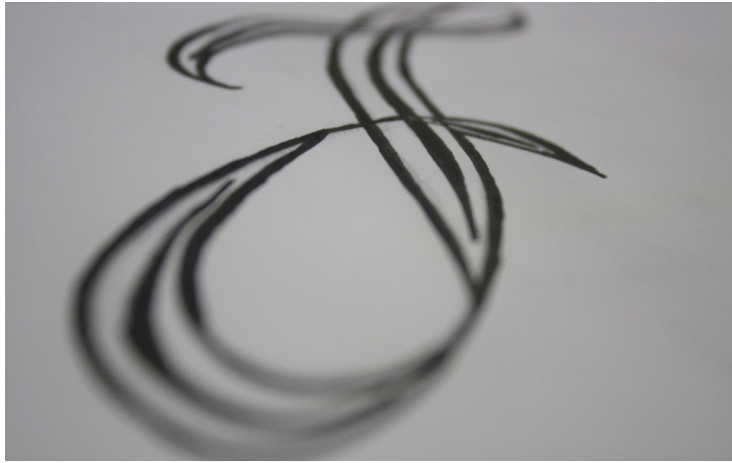
-Siempre se sueña pero no siempre se recuerda (zonas del glifo con sectores de sueño (sectores con el esquema anterior) y zonas sin sectores de sueño. Todo el glifo continuo por que siempre se sueña pero solo algunas zonas recordamos.

Zonas del glifo con sector de sueño:

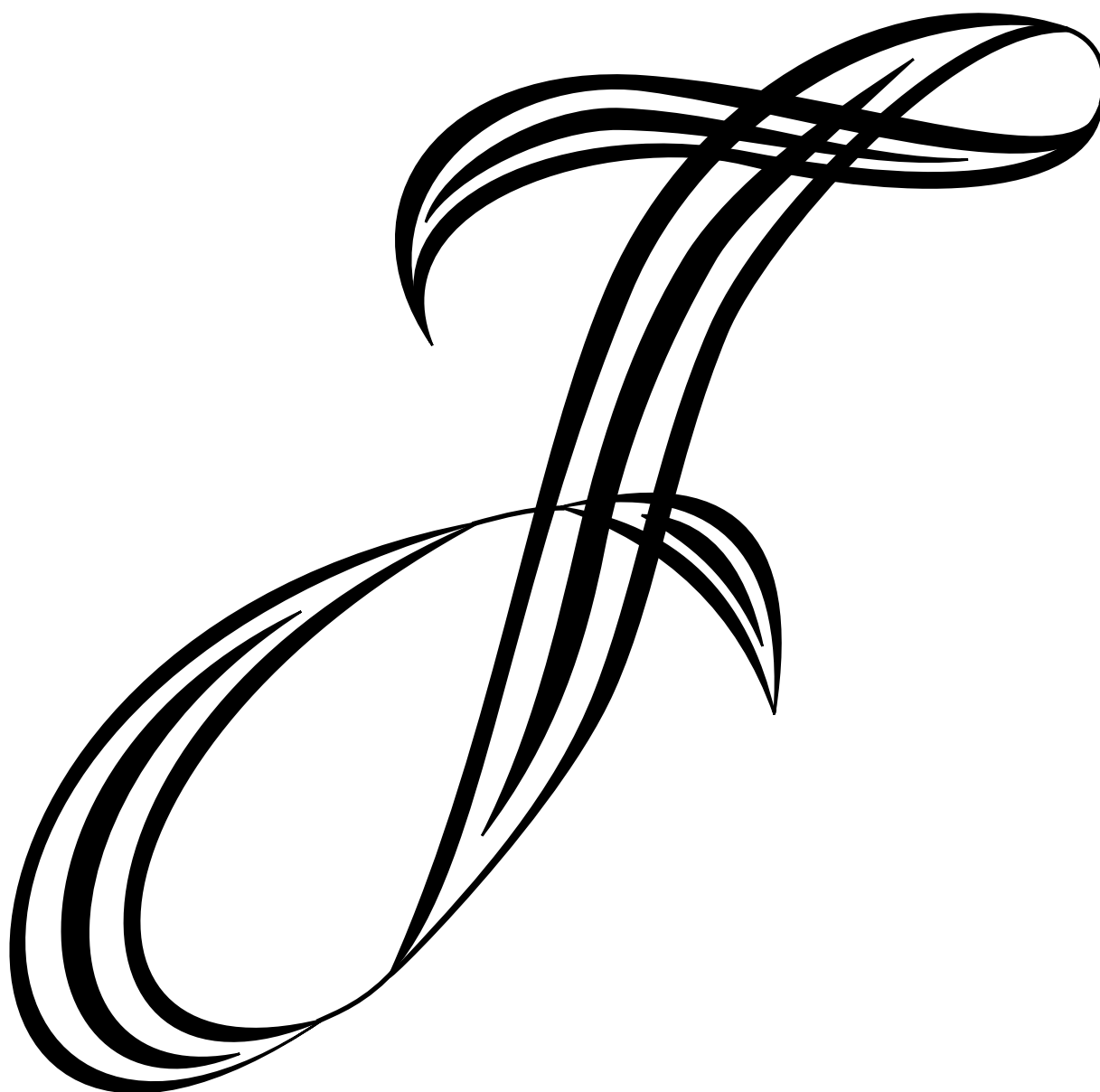

Zonas del glifo sin sector de sueño:

GLIFO DEFINITIVO

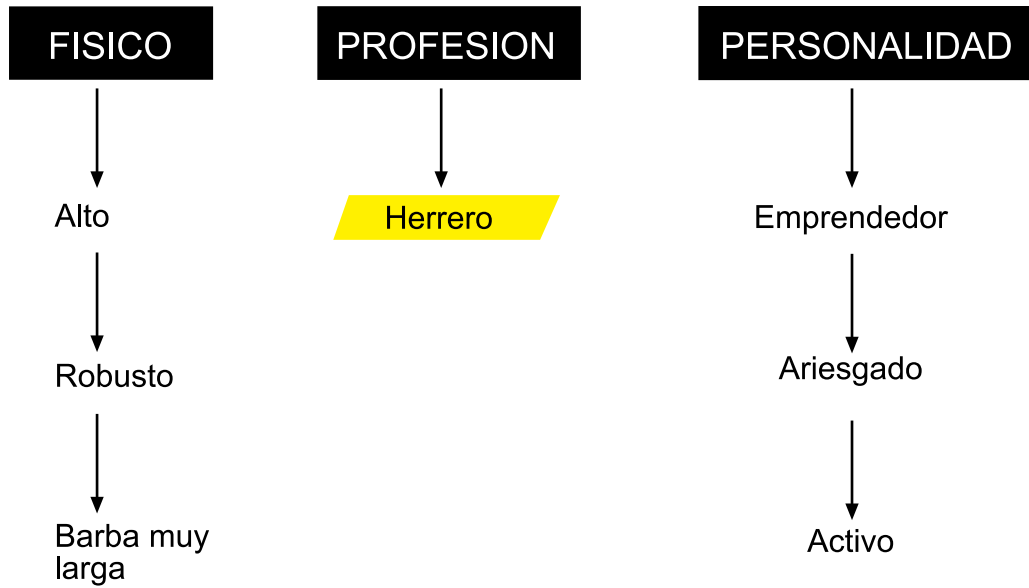

G

—Gutenberg,
Johannes//

TRABAJO

Inventor de la imprenta de tipos móviles (1450)

Mejor trabajo "La biblia de 42 líneas"

La biblia de 42 líneas fue impresa con aproximadamente con un 80% de tipografía Gótica y por un 20% de Romana

Xilografía= tipos móviles= moldes de madera que rellenaba de hierro fundido

"Misal de Constanza"= fue el primer libro tipográfico del mundo (1449)

INFORMACION EXTRA

-Gutenberg pidió repetidas veces créditos a Johannes Furt para terminar las 150 biblias que se propuso.

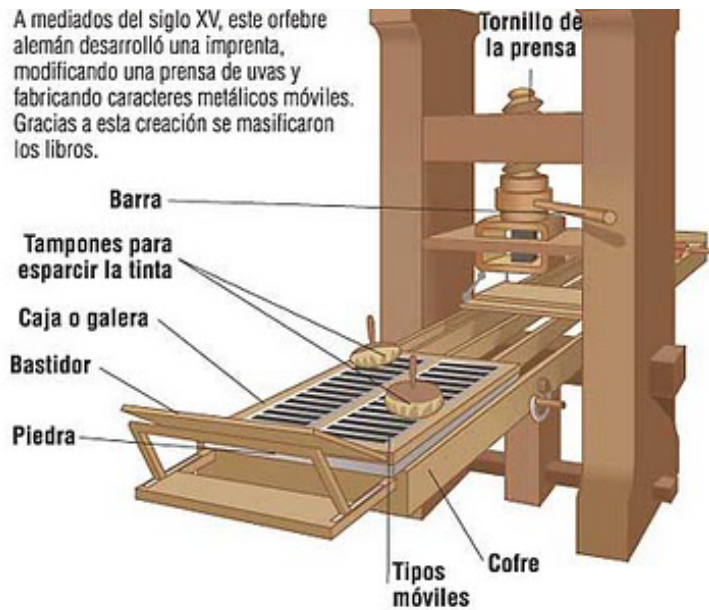
-En el segundo crédito Johannes le puso como condición entrar de socio y en el tercero se quedo con el negocio tirando a Gutenberg del mismo.

-El sobrino de Johannes termino el trabajo, con mucha repercusión y teniendo numeros y grandes encargos.

-Gutenberg fue acogido por el obispo de la ciudad.

-La imprenta de tipos móviles:

Los primeros tipos móviles, inventados por Johann Gutenberg, y el tipo de letra redonda o romana que le siguió en Italia, imitaban el estilo manuscrito de esos países en boga en aquellos momentos. Aunque se sabe ahora que los chinos ya habían experimentado con tipos móviles de cerámica en el siglo XI, Gutenberg **es reconocido como el padre del tipo móvil**. Vivió en Maguncia, Alemania, y era orfebre de oficio, pero adquirió los conocimientos técnicos sobre el arte de la impresión. Ya se habían hecho impresiones a partir de bloques de madera tallados a mano muchos años antes. En 1440 comenzó una serie de experimentos que, diez años después, darían como resultado la invención de la imprenta a partir de tipos móviles. Utilizó sus conocimientos sobre la tecnología y los materiales existentes –la prensa de tornillo, las tintas a base de aceite y el papel-, pero fue la manufactura de los tipos a la que le dedicó gran parte de sus esfuerzos.

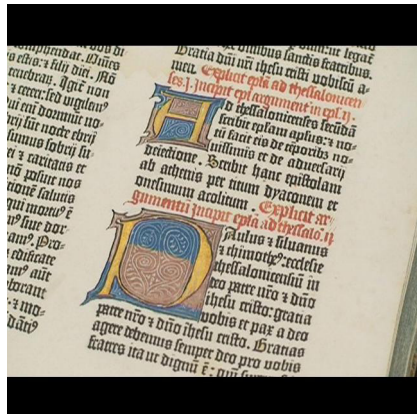
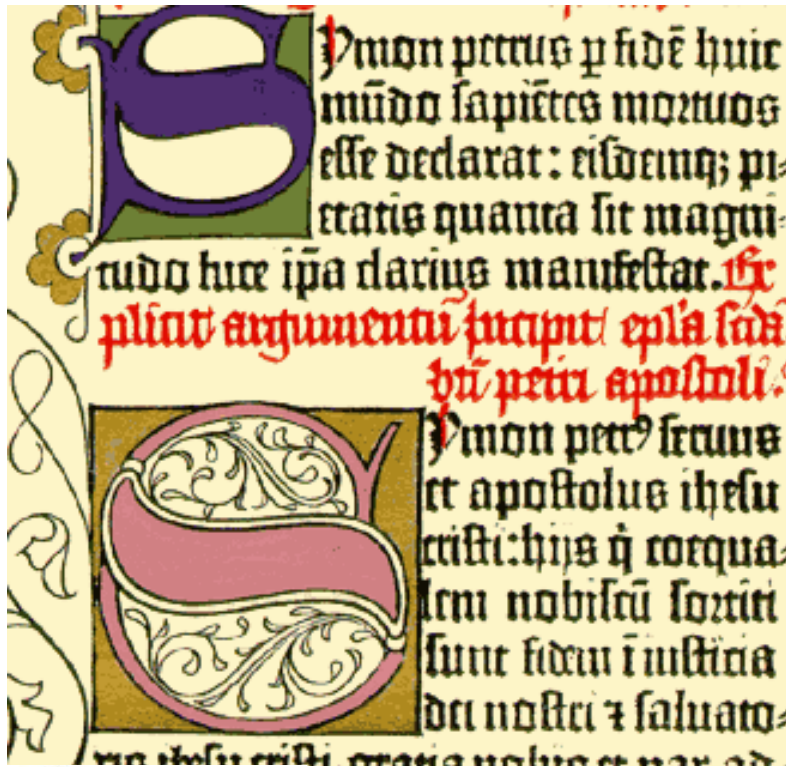

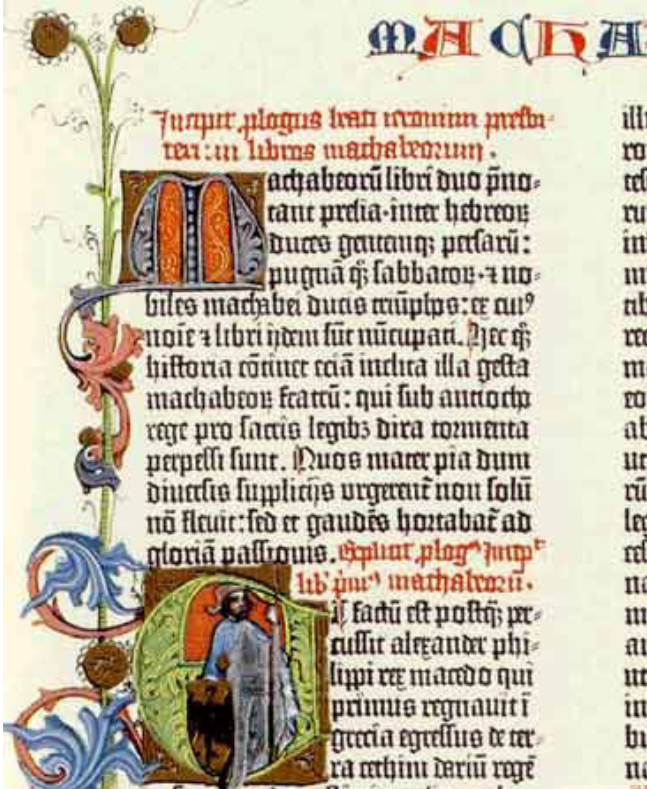
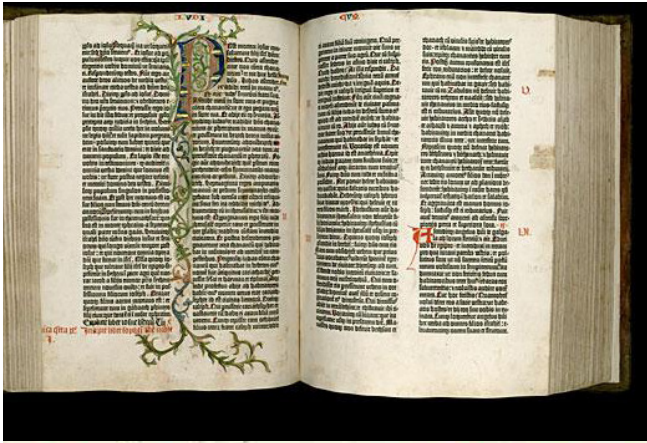
Como orfebre conocía muy bien el modelado, mezcla y fundición de metales, lo que le permitió desarrollar un método para fabricar los tipos. Se trataba de grabar cada carácter en relieve de forma inversa sobre un troquel de acero que se incrustaba con un mazo en la terraja (una barra de cobre). La terraja se colocaba en la matriz, un molde maestro para fundir cada letra, según un proceso llamado justificación. Después, la matriz se colocaba en un molde manual ajustable sobre el que se vertía una aleación de plomo y antimonio, y de ese modo modelaba cada uno de los tipos. Los frutos visibles de sus trabajos son la Biblia de 42 líneas, en 1445, el libro más antiguo impreso en el mundo occidental, aunque imprimió Indulgencia de Maguncia el año anterior, para el cual utilizó un estilo cursivo de la letra Gótica llamada Bastarda.

Los primeros tipos de letra redonda que aparecieron en Italia entre los años 1460 y 1470 estaban basados en la escritura manual humanista. Un renovado interés por la minúscula carolingia, había provocado un refinamiento en su diseño, el resultado fue el proyecto final para el primer tipo romano. Después de 1460, el liderazgo en el desarrollo de los tipos móviles pasó de Alemania a Italia, centro artístico del renacimiento. En 1465, en Subiaco, cerca de Roma, Conrad Sweynheym y Arnold Pennartz, dos alemanes que se habían desplazado a Italia, influenciados por el trabajo de Gutenberg, crearon un tipo híbrido, mezcla de características góticas y romanas. En

1467 se trasladaron a Roma y en 1470 habían creado un nuevo conjunto de letras, basados en la escritura humanista.

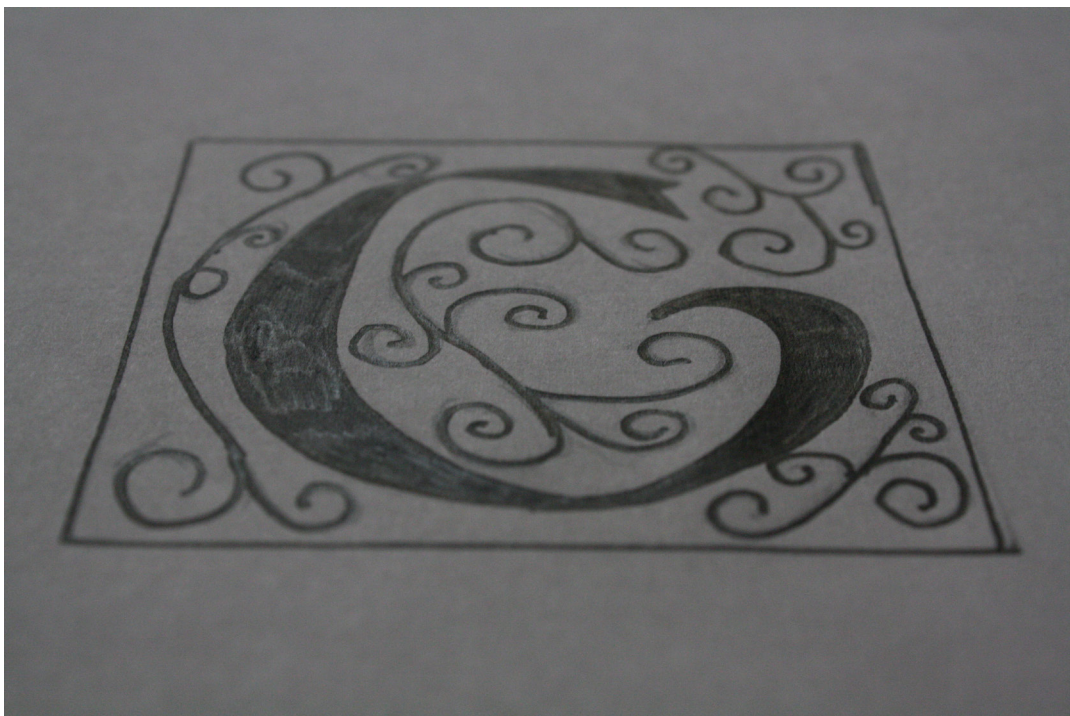

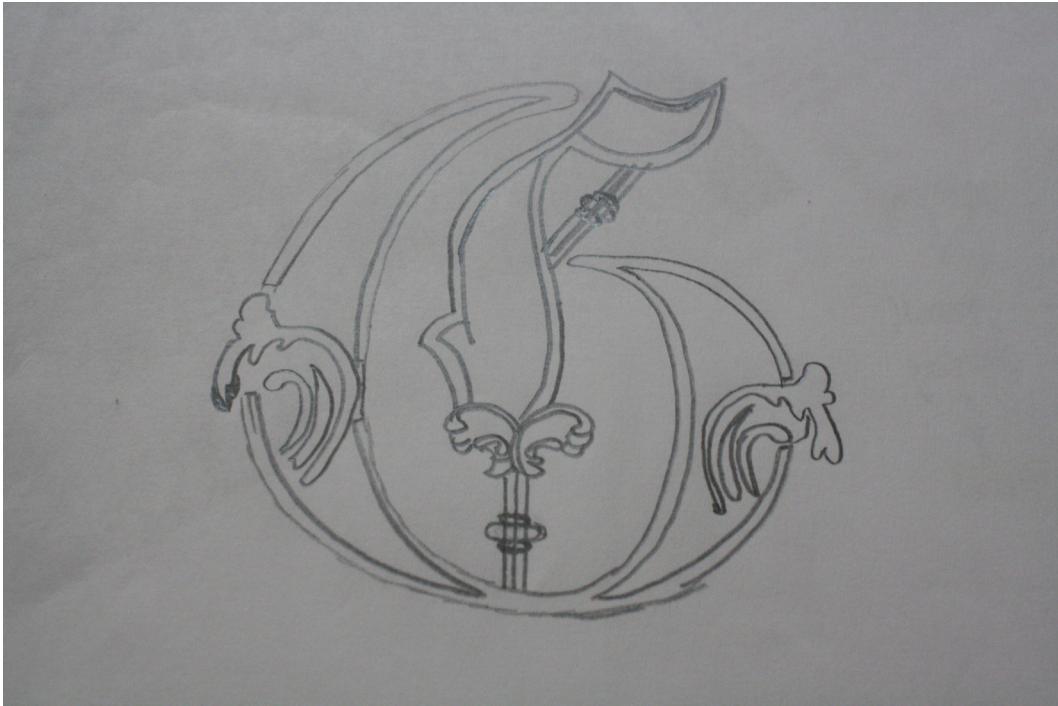
MACHABEO I
 illustris filius antiochi regis qui fuerat
 rome obses: et regnavit in anno cen-
 tesimoquingentesimo et septimo regni greco-
 rum. In diebus illis egerunt et isti filij
 iniqui: et suaserunt multas dicentes. Ea-
 mus et disponamus testamentum cum gen-
 tibus que circa nos sunt: quia equo
 recessimus ab eis inuenerunt nos multa
 mala. Et bonus visus est sermo i oculis
 eorum. Et destinauerunt aliqui de populo et
 abiierunt ad regem: et dedit illis prestatum
 ut facerent iustitiam gentium. Et edificaue-
 runt gymnasium in iherosolymis secundum
 leges nationum: et fecerunt sibi imitia: et re-
 cesserunt a testamento sancto: et iuncti sunt
 nationibus: et uenudati sunt ut facerent
 malum. Et paratum est regnum in conspectu
 antiochi: et cepit regnare in terra egypti:
 ut regnaret super duo regna. Et intravit
 in egyptum in multitudine gentium in curru-
 bus et elephantibus et equis: et copiosa
 nauum multitudine. Et constituit bellum

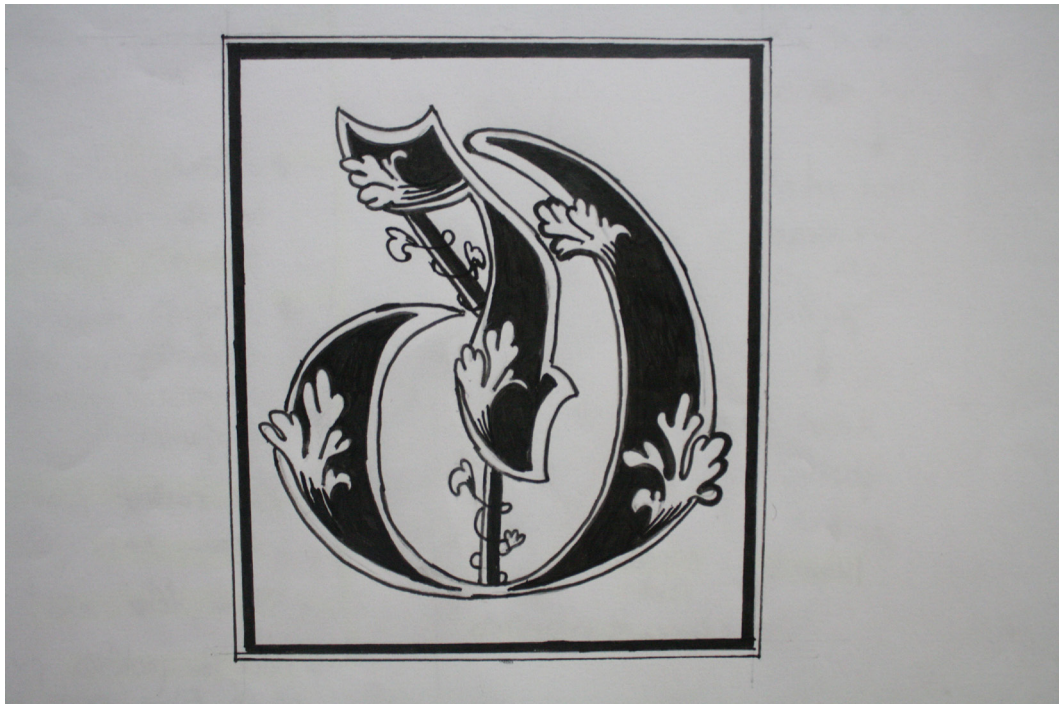
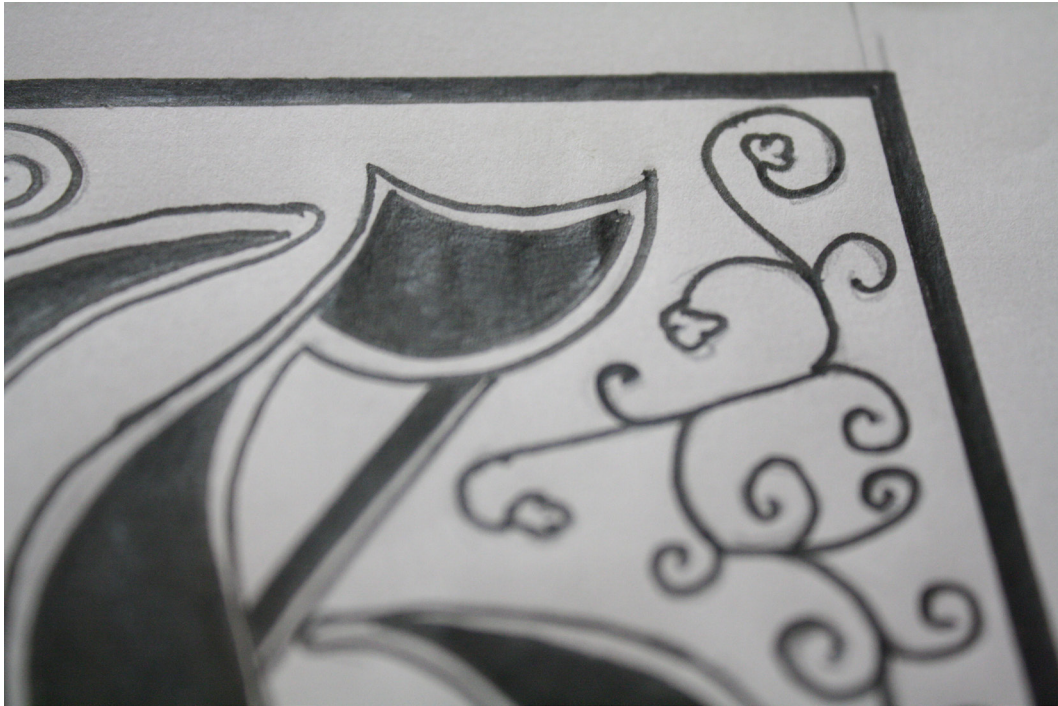

Inquit epistola sancti iheronimi a
 paulinum presbiterum de omnibus
 diuine historie libris. capitulum primum
 Facet ambrosius
 tua michi munul-
 tula pterens. deruli-
 sis et suauissimas
 leas. q. a principio
 amicitias. hie. pbe-
 et iam fida et uereis amicitie nouae
 pterbant. Et ca. tu illa necessitudo e
 et epi gluanio copulata. qui non uali-
 tas et familiaris. no pna. tuncum
 corpe. no s. dola et palpans adulaeo
 sed dei amor. et diuinas scripturas

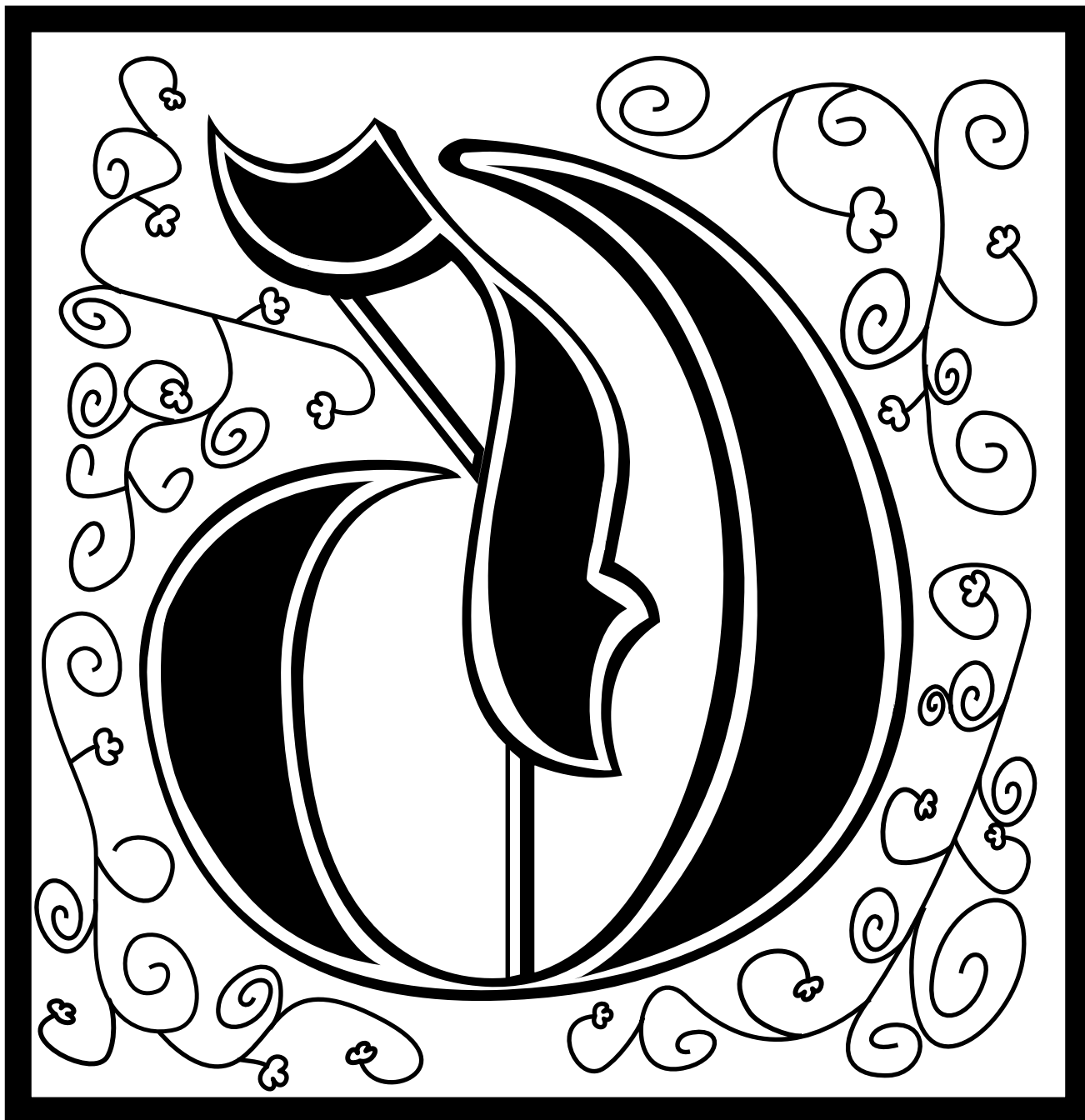
PROCESO DE DISEÑO

GLIFO DEFINITIVO

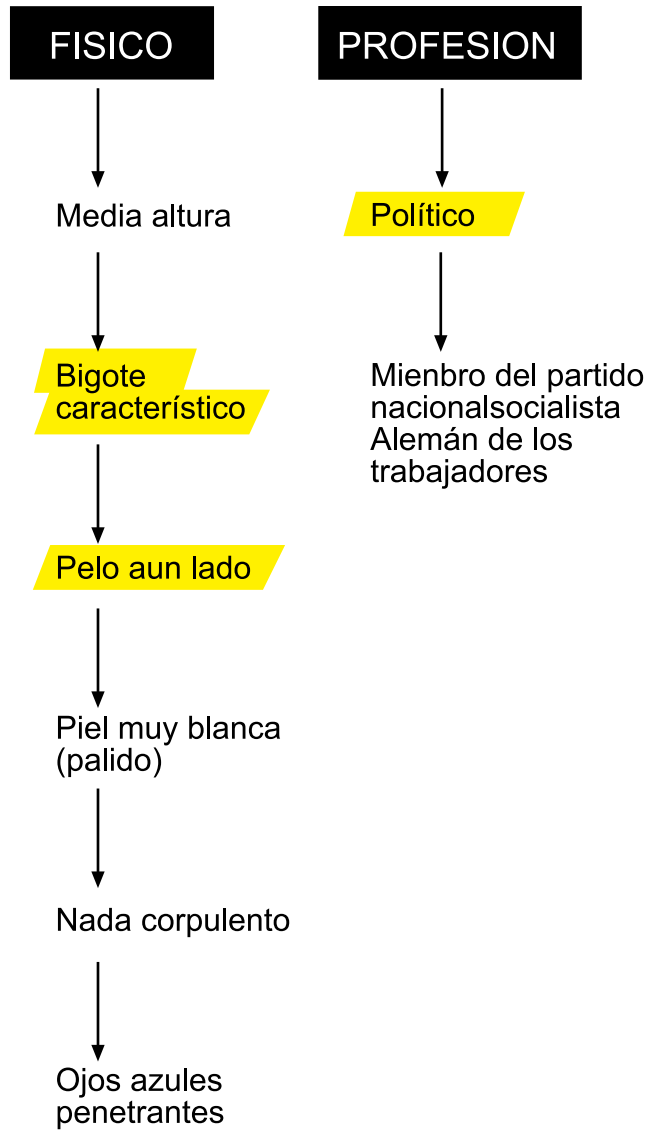

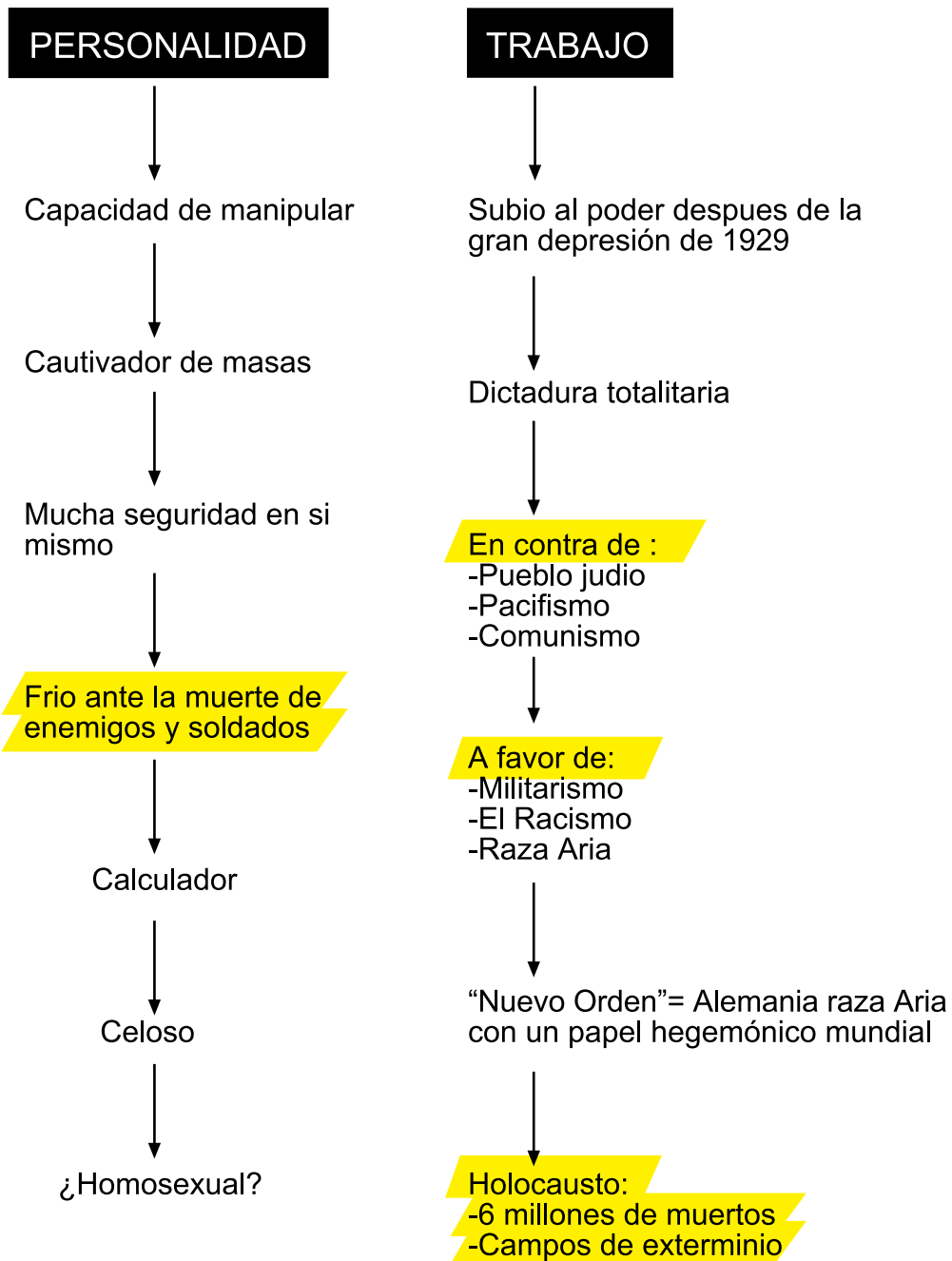

H

—Hitler,
Adolf//

INFORMACION EXTRA

-Ideología:

-La eliminación de los judíos.

-El espacio vital.

-La raza aria como explicación de la historia del hombre.

-La lucha eterna como ley básica de la existencia humana.

-Simbología, la Esvástica:

Para muchos occidentales, la esvástica se asocia primordialmente con el nazismo en particular y con el fascismo en general.

Los nazis adoptaron la esvástica en 1920 pero ésta ya estaba en pleno uso como símbolo entre los movimientos nacionalistas alemanes völkisch, los cuales poseían ciertas veleidades místico-esotéricas. Por este motivo, lo vieron apropiado para adoptarlo como símbolo de la «raza aria». El uso de la esvástica como símbolo de la «raza aria» se remonta de nuevo a escritos de Émile Burnouf. Tras muchos otros escritores, el poeta nacionalista alemán Guido von List lo consideró para ser un símbolo únicamente ario. Hitler se refirió a la esvástica como el símbolo de la «lucha por la victoria del hombre ario» (en el libro Mein Kampf).

Algunos autores sostienen que lo que inspiró a Hitler para usar la esvástica como símbolo del NSDAP fue su uso por la Sociedad Thule (Gr. Thule-

Gesellschaft) ya que había conexiones entre ellos y el Partido Obrero Alemán (DAP). Desde 1919 hasta el verano de 1921 Hitler utilizó la biblioteca especial del Dr. Friedrich Krohn, un activo miembro de la Sociedad Thule. El Dr. Krohn fue además el dentista de Sternberg, quien fue nombrado en *Mein Kampf* por Hitler como el diseñador de una bandera muy similar a una que Hitler diseñó en 1920.[cita requerida] Durante el verano de 1920, la primera bandera del partido —hecha de forma casera— fue mostrada en el lago de Tegernsee.

Wpifgang G. Jilek dice:

La primera vez en que la esvástica fue usada con un significado ario, fue el 25 de diciembre de 1907, cuando la autodenominada Orden de los Nuevos Templarios, una sociedad secreta fundada por Adolf Joseph Lanz von Liebenfels, izó una bandera amarilla con una esvástica y cuatro flores de lis en el castillo de Werfenstein (Austria).

Esvástica de la Sociedad Thule.

Los teóricos nazis asociaron el uso de la esvástica con sus tesis que afirmaban la ascendencia cultural del pueblo alemán de la llamada raza aria. Los nazis creían que los primeros arios de la India, de cuyas tradiciones védicas surge la esvástica, fueron el prototipo de invasores de raza blanca, cooptando así el símbolo como un emblema de la supremacía blanca.

Los nazis utilizaron la esvástica negra (o Hakenkreuz) dentro de un círculo blanco sobre fondo rojo, siendo el negro, el blanco y el rojo los colores de la antigua bandera del Imperio alemán. Los nazis también usaron la esvástica desprovista de tales círculos y fondo. Adolf Hitler escribió también en su libro que el diseño final le fue sugerido por un gran número de correligionarios nazis.

Se encuentran con frecuencia dos versiones de la esvástica nazi. Una de ellas es levógira. La otra es su imagen especular dextrógira. Aunque los nazis no parecen haber atribuido distinciones simbólicas a ambas variedades, la última es de uso más común. En ambas la cruz aparece girada 45°. En nuestros días, el simbolismo de la esvástica ha sido adoptado por los

neonazis. Consecuentemente, el empleo de la esvástica fuera de un contexto histórico se considera tabú en casi todo el mundo. En la actualidad, la legislación alemana prohíbe y sanciona el uso en público de la cruz gamada y otros símbolos nazis.

Para centenares de millones de personas, la esvástica se asocia con conceptos y prácticas que nada tienen que ver con el nazismo y por eso es de uso corriente principalmente en países no occidentales.

-Hitler y el rechazo a los judíos (y por lo tanto a la Fraktur):

-La Fraktur fue la primera tipografía en la imprenta de Gutenberg.

-Fue utilizada como rasgo distintivo de la nación, incluso a veces delimitaba fronteras.

-Tipografía usada tanto en documentos oficiales a mano como impresos.

-Se le llegó a considerar la letra nacional.

-Hitler llegó a decir que era la letra aria por su fuerza, rasgos.....

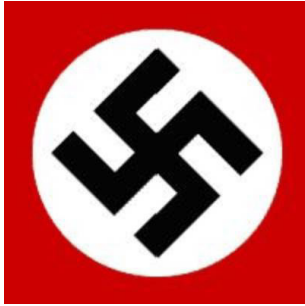
-Después de usarse de este modo durante años, Hitler la prohibió. La prohibición vino dada por la similitud con un libro escrito en hebreo, donde él dedujo que si ese libro estaba en hebreo es porque lo habría escrito un judío y por tanto la Fraktur, que a su juicio, se parecía mucho también habría diseñada por un judío.

Propaganda donde se usaba la Fraktur cuando aun era considera letra oficial de la nación:

PROCESO DE DISEÑO

El proceso de diseño de este glifo viene dado por la unión de estos dos principios (la Esvástica como símbolo identificativo y la tipografía Fraktur como signo del daño causado tanto a los judíos en particular como a la humanidad en general por el régimen de Hitler)

lo era
Gótica + Esvástica
(Fraktur) (ideología
(Daño Hitler)
causado) (símbolo
(Holocausto) coreo)
(contradicción)

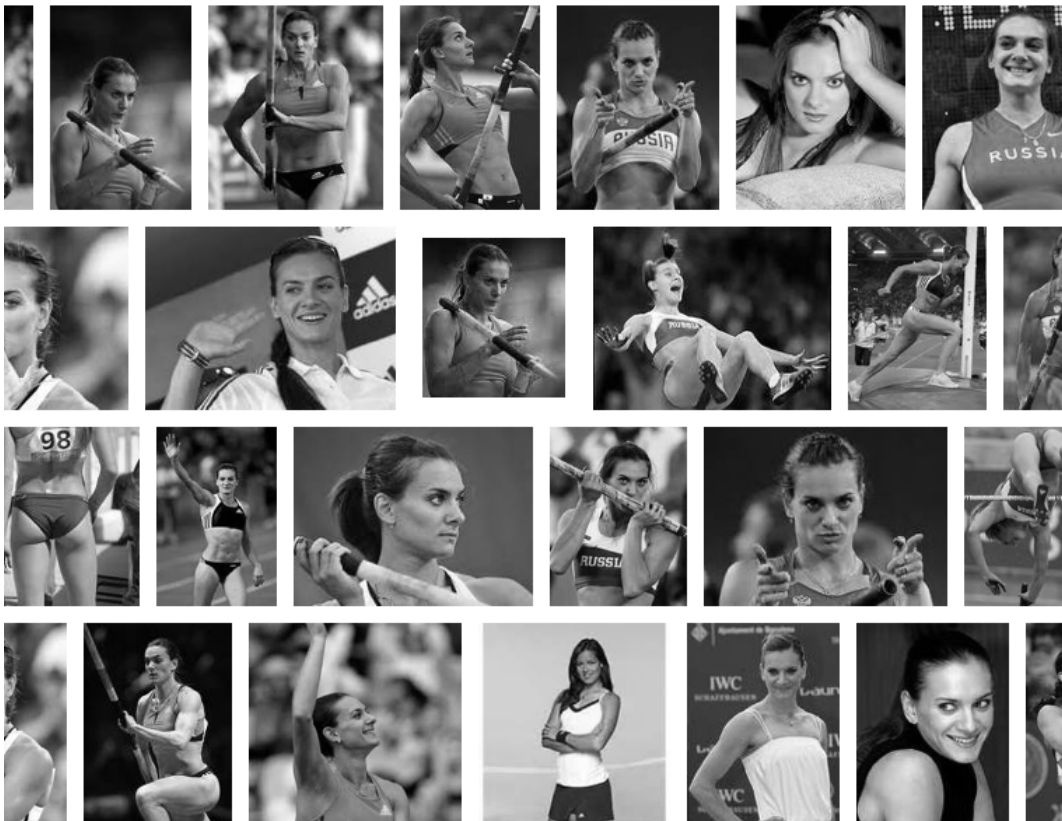
GLIFO DEFINITIVO

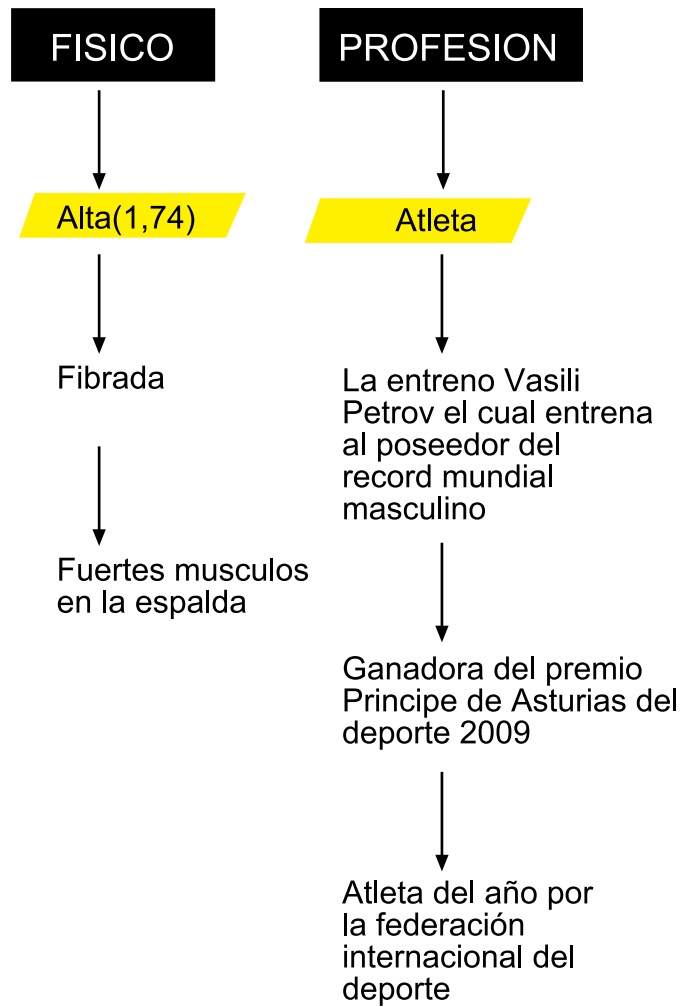

—Isinbáyeva,
Yelena//

INFORMACION EXTRA

Pértiga:

- Características importantes de una pértiga:

-Longitud

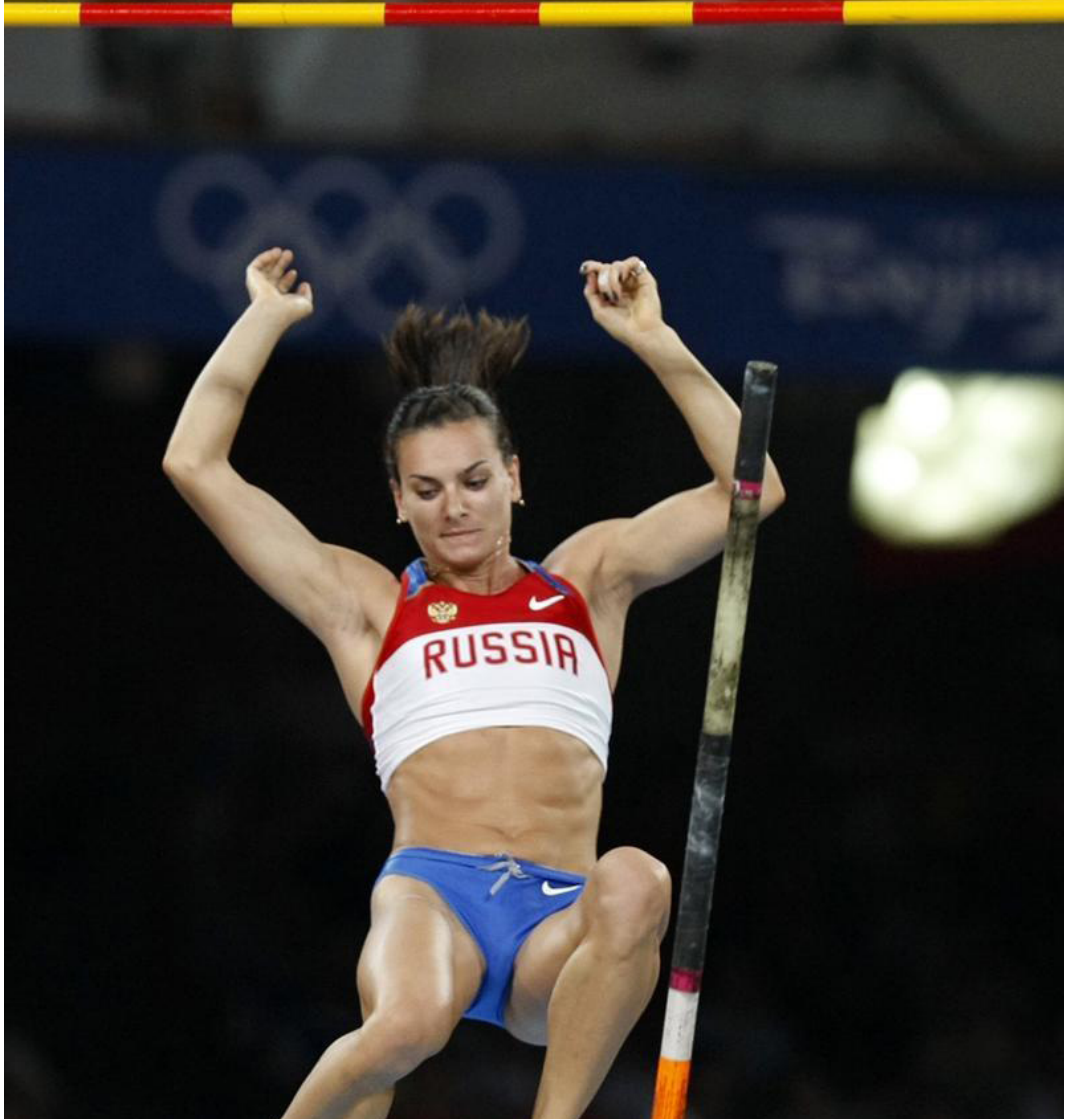
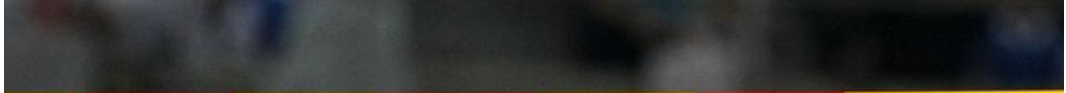
-Dureza

-Flexibilidad

-Se empezó este deporte usando ramas de bambú.

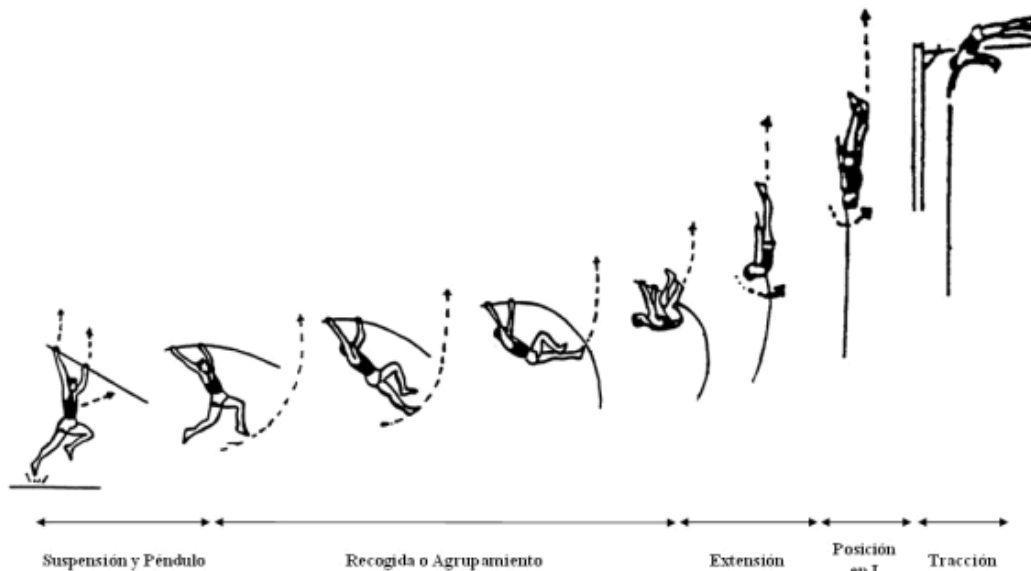
-Hoy en día la pértiga es en su parte central fibra de vidrio y fibra de carbono en los extremos.

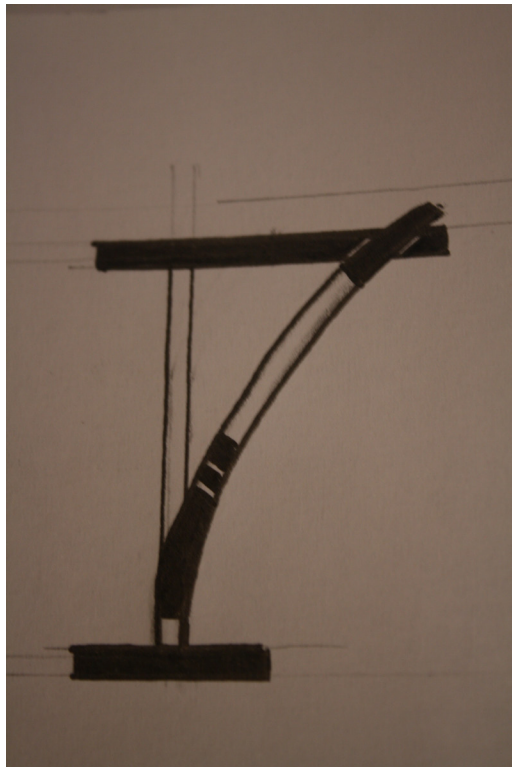
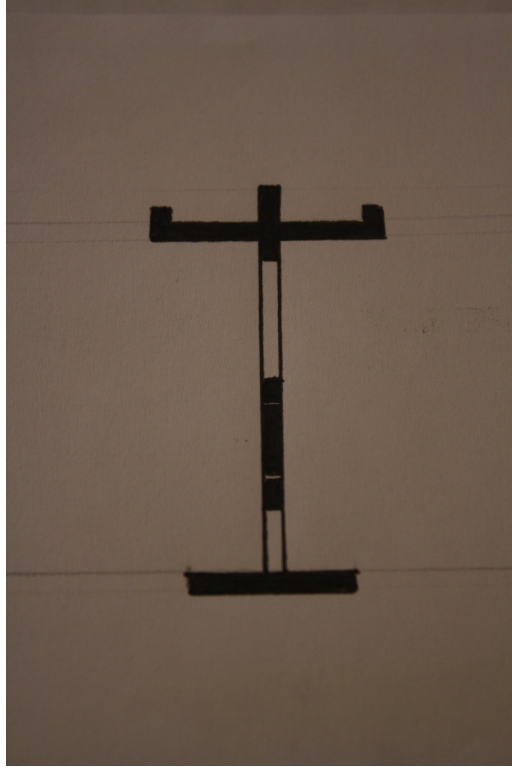
-Las pértigas actuales de competición tienen unas franjas de colores para indicar al atleta la zona de agarre, la zona donde dobla y la zona de colocación en el suelo.

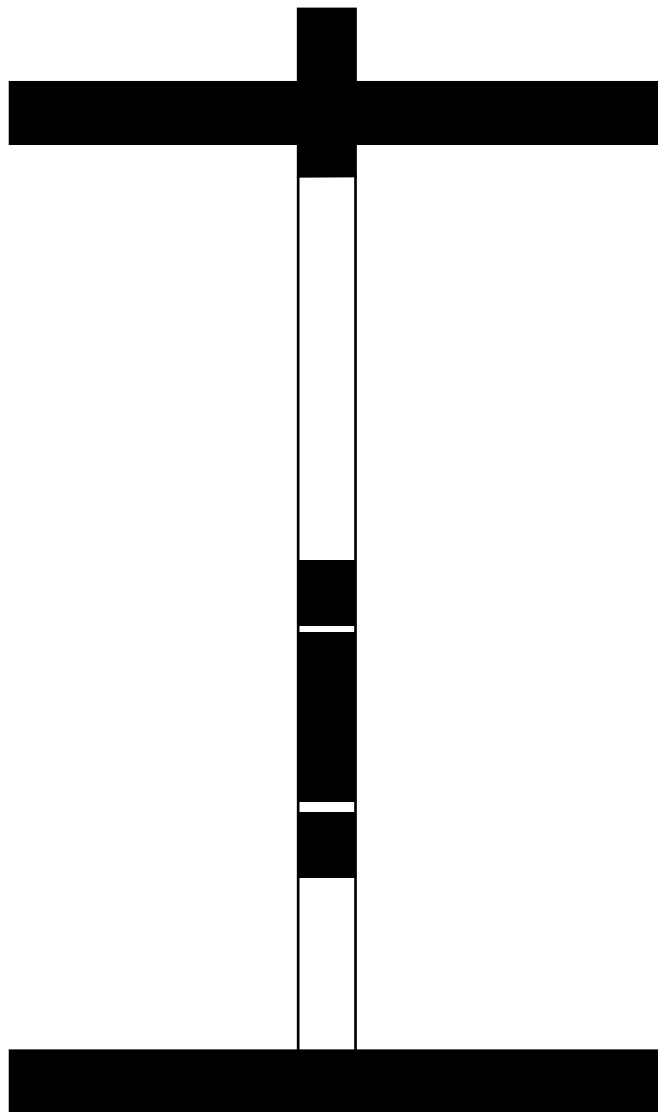
PROCESO DE DISEÑO

En este proceso de diseño se busco la asociación de las característica de la pértiga, elemento que le a llevado a Isinbayeva a pasar a la historia del deporte, con su glifo en cuestión, la i. De este modo al hasta vertical se le introducen las franjas tan características de las pértigas de competición, mientras que las astas horizontales o barras transversales son de color uniforme simbolizando tanto el suelo como el nivel de salto a superar. Por ultimo se ha diseñado la asta vertical sobresaliente de la barra transversal representando el gran poder de superación del personaje ya que como hemos visto, a superado hasta en 27 ocasiones el record mundial.

GLIFO DEFINITIVO

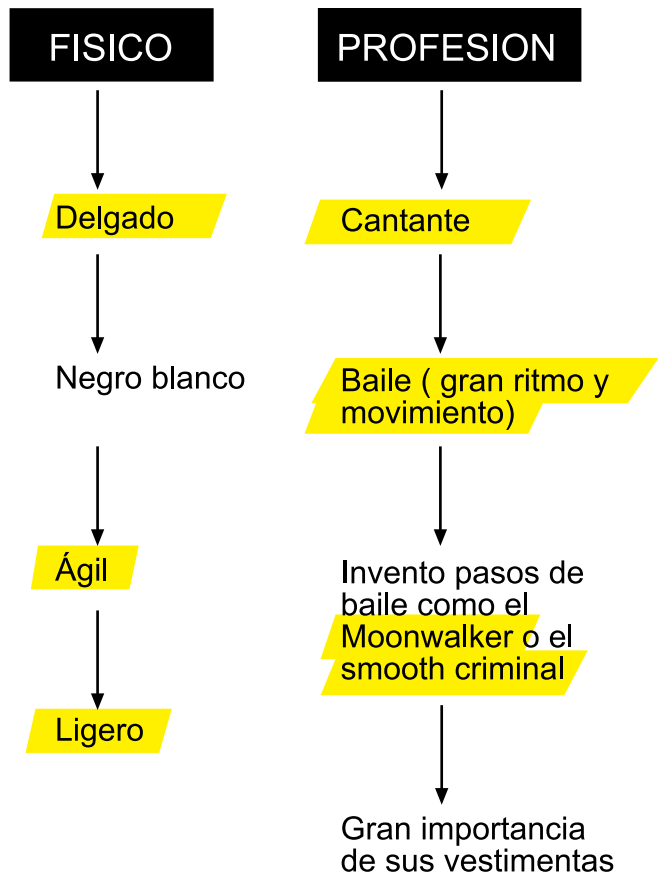

J

— Jackson,
Michael//

PERSONALIDAD

Amable

Peter Pan

Amigo de los niños
(alegrías y problemas)

Black -----White

MITO

Rey del Pop

Inmortal

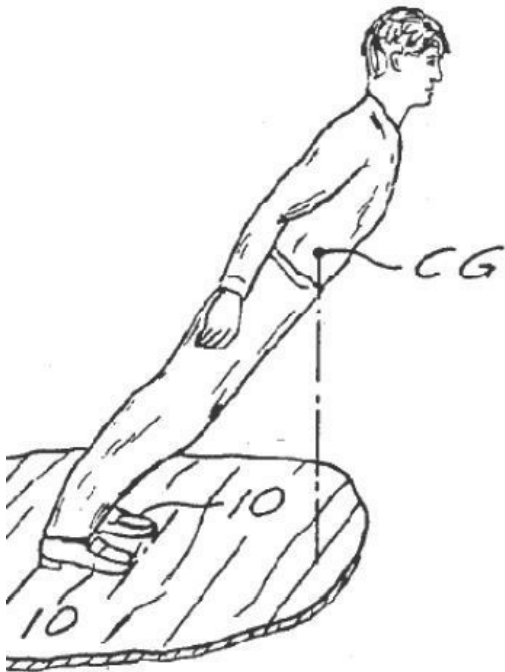

Unico

INFORMACION EXTRA

En 1993, Michael patento los zapatos para hacer "Smooth Criminal".

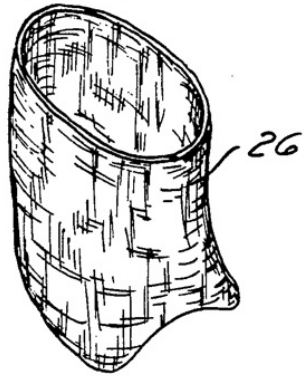

Fig. 4

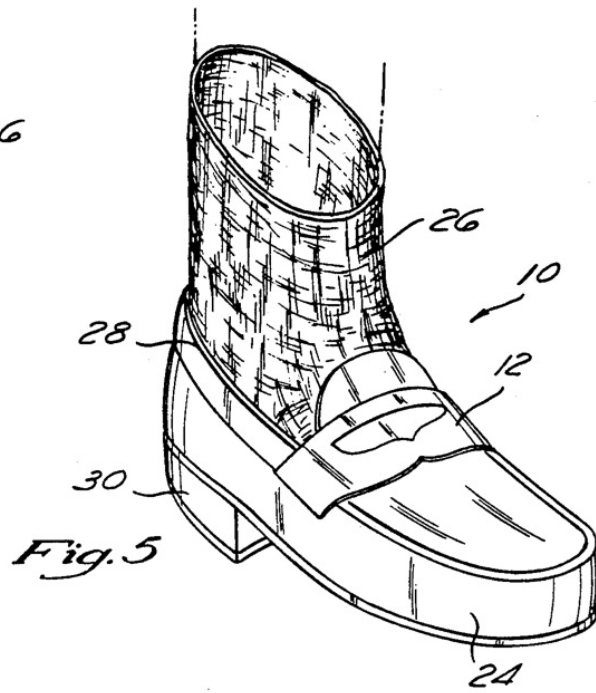

Fig. 5

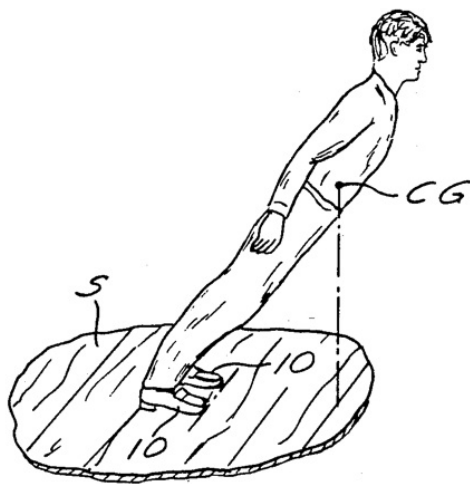

Fig. 6

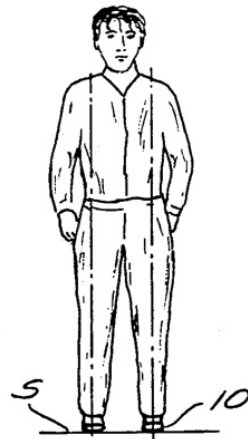

Fig. 14

#1 Started smethin'.

#2 Make me feel.

TOP 10 MICHAEL JACKSON HIGHLIGHTS

Thank you Michael.

#3 White House.

#4 Bad.

#5 Thriller Red.

#6 Golden.

#7 History.

#8 Billie Jean.

#9 Trial.

#10 Smooth.

PROCESO DE DISEÑO

La relación de conceptos siguientes:

-Ágil, delgado, sutil, ligero.

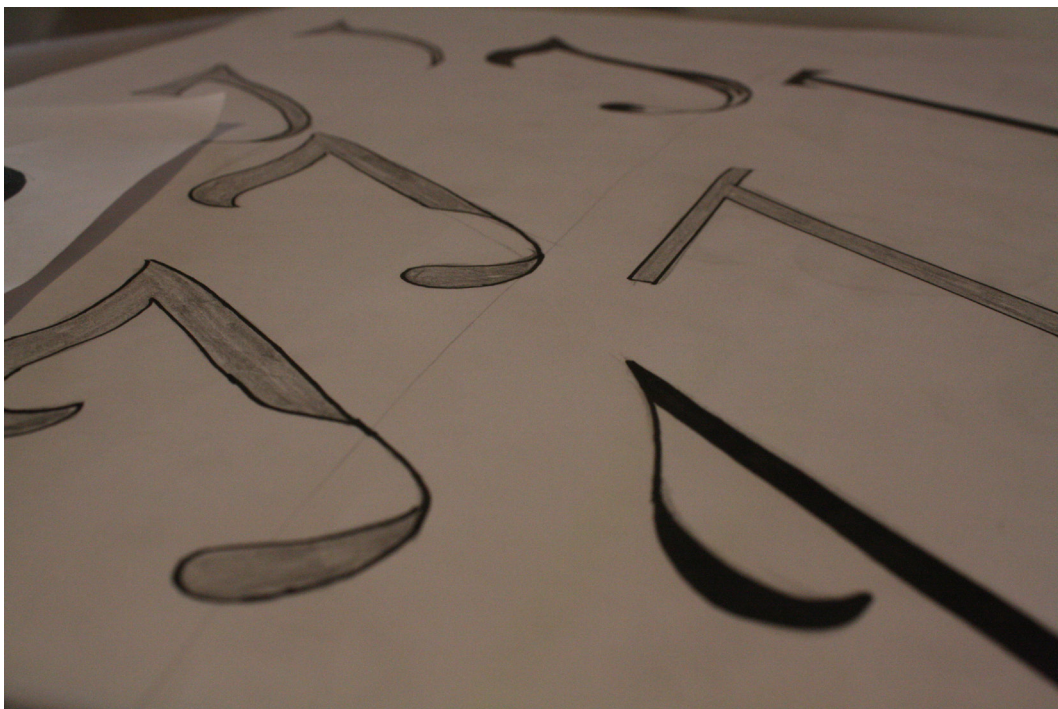
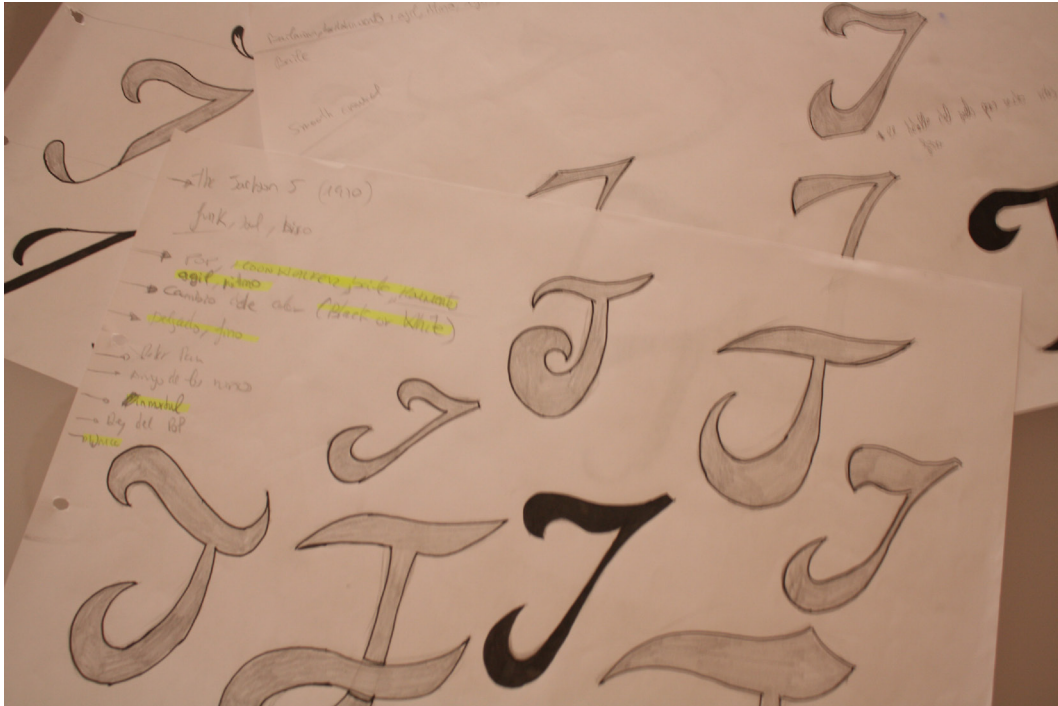
- Movimiento, pasos de baile, ritmo.

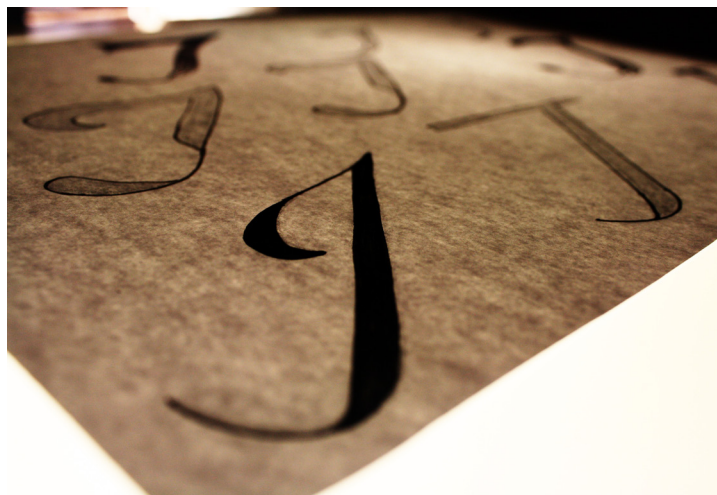
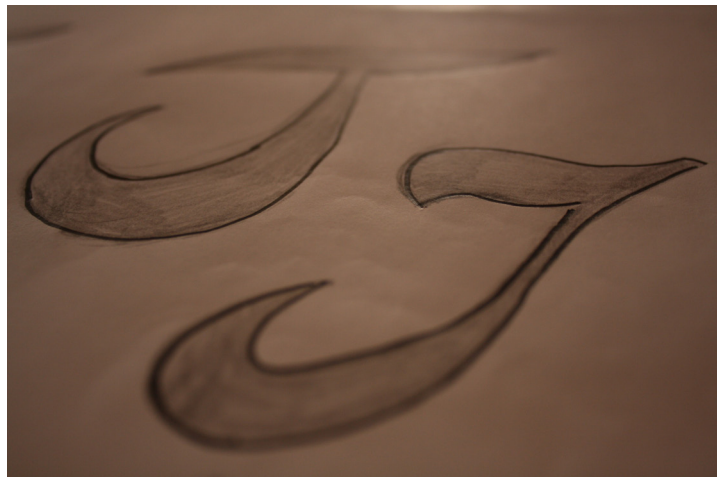
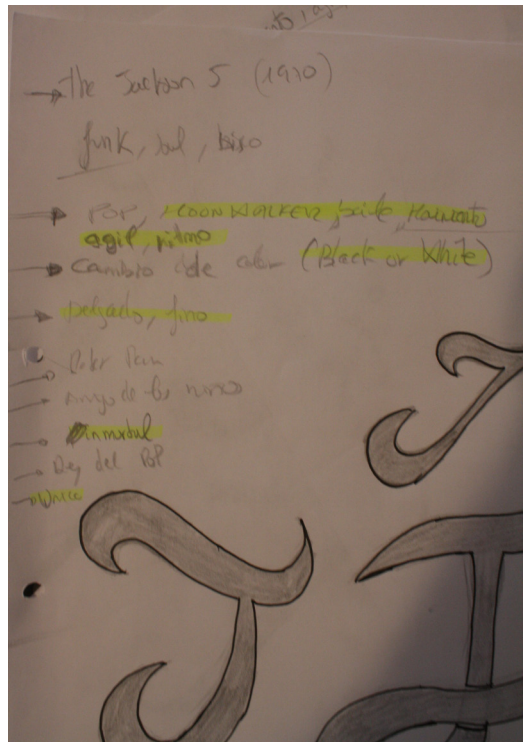
-Amable.

-Black & White.

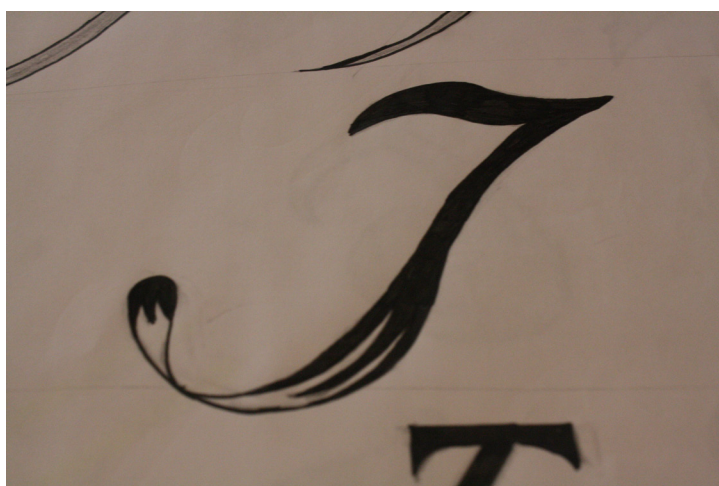
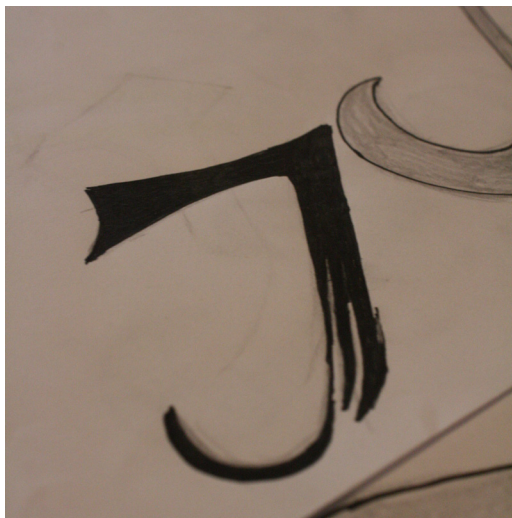
-Rey del Pop, único, inmortal.

Estos conceptos se han incluido en el proceso desde el principio buscando la esencia del glifo desde los primeros bocetos:

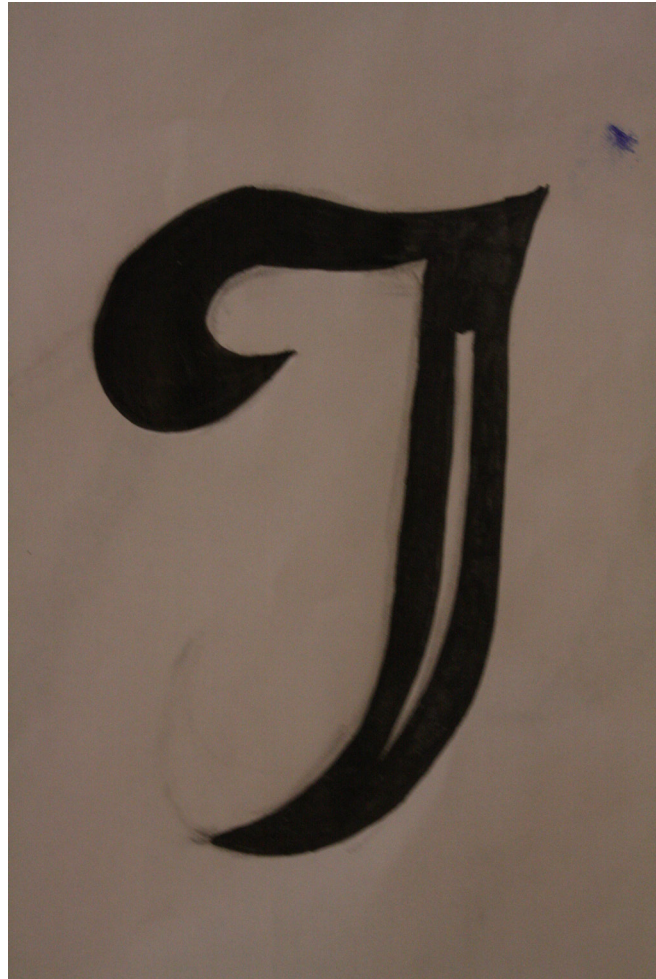

Se estudio la inclusión en el glifo del proceso que sufrió el cantante de Black ----- White:

Ademas de los conceptos que se barajaban desde el principio (ágil, ritmo, movimiento, ligereza.....) se sopeso la idea de usar también como concepto sus vestimentas:

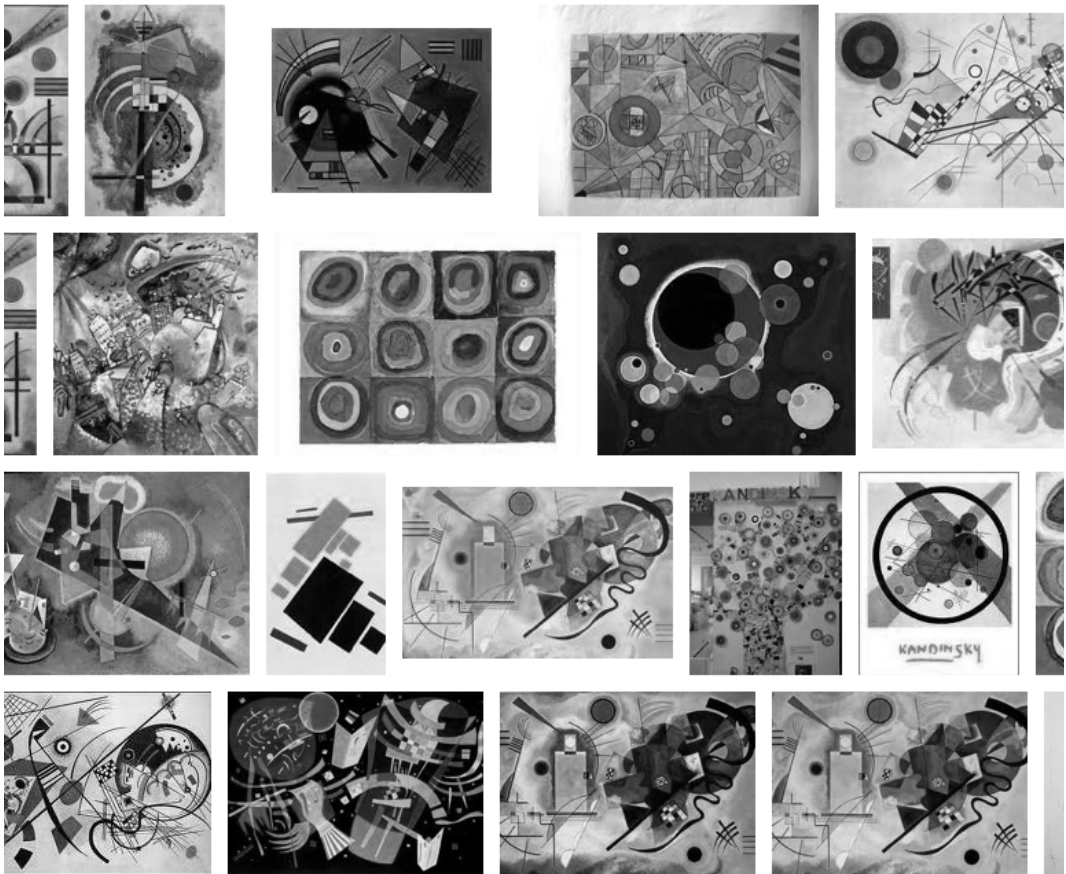

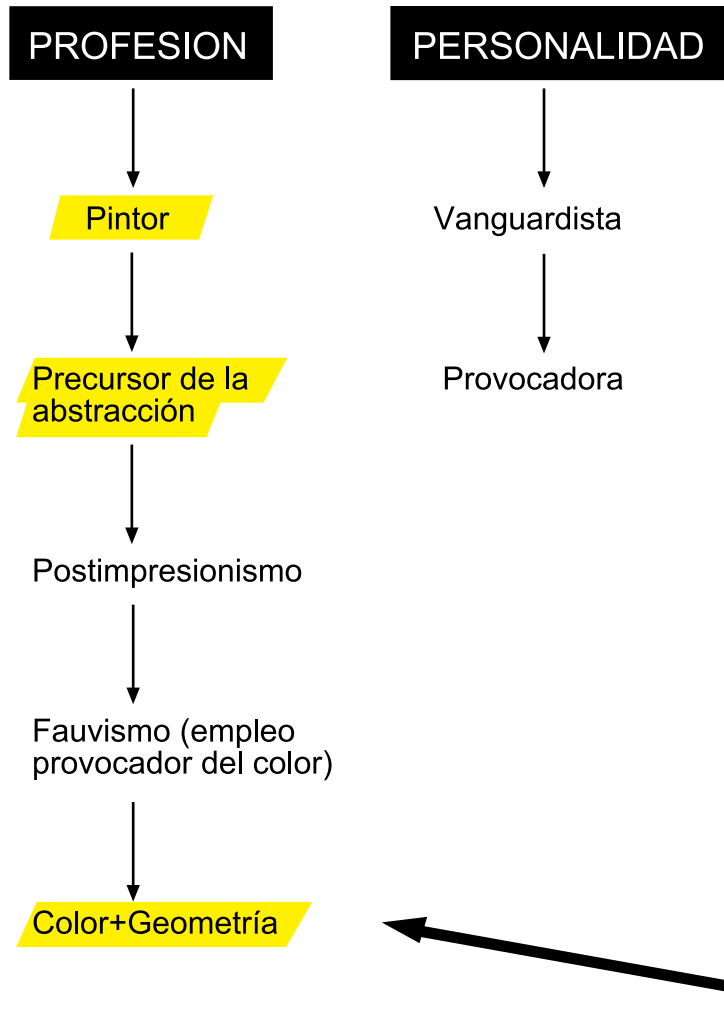
GLIFO DEFINITIVO

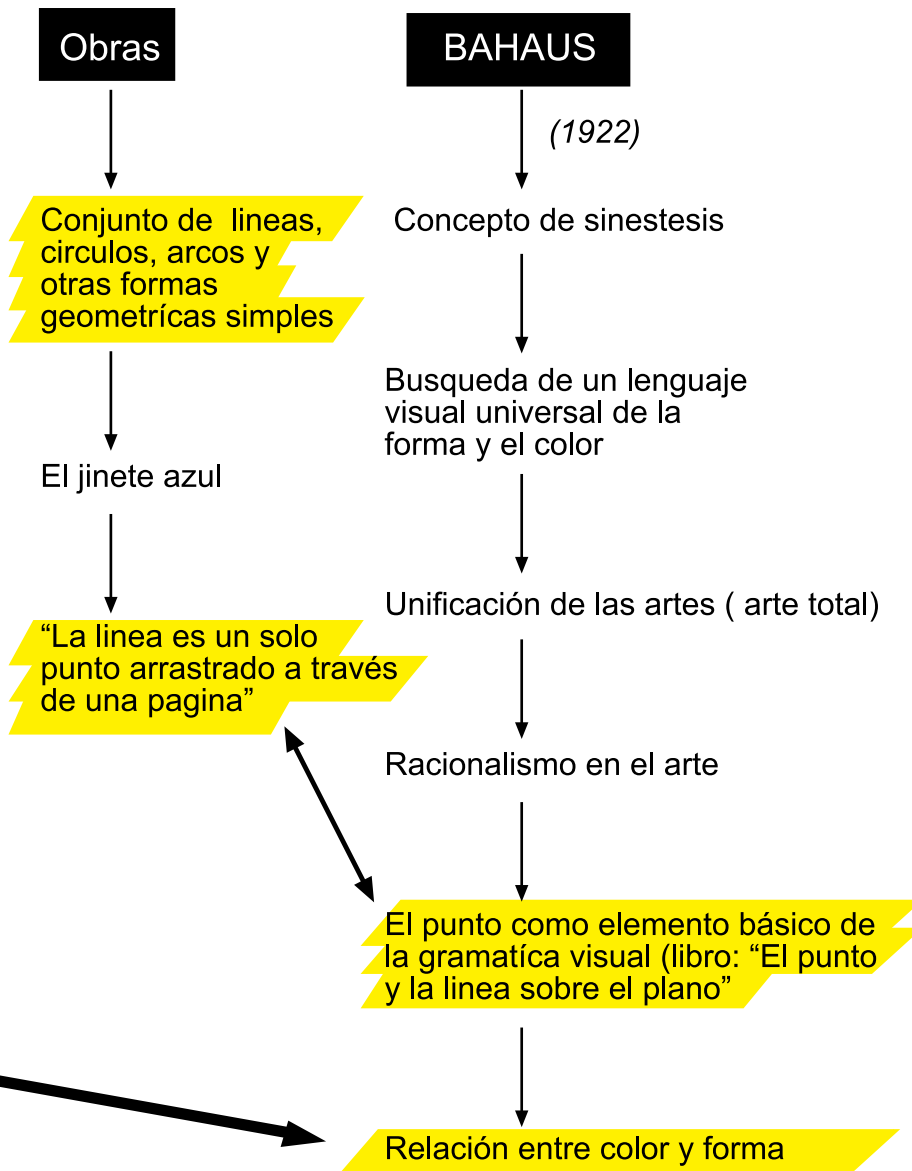

K
—Kandinski,
Wassily//

INFORMACION EXTRA

Kandinsky y la Gestalt

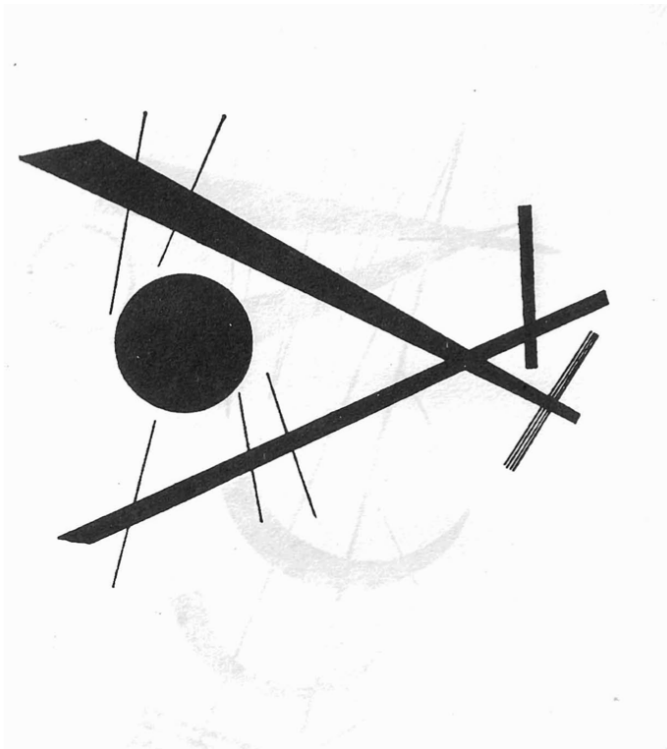
Ya en su libro “Punto y línea sobre el plano” (1926) el pintor muestra un punto de vista integral que presenta sorprendentes paralelismos con la psicología de la forma o Gestalt, que por entonces se desarrolló en Alemania. Su crítica se basaba en un concepto científico antipositivista por no concebir la percepción de las formas como una combinación de unidades sensoriales atomistas, susceptibles de ser medidas y contadas

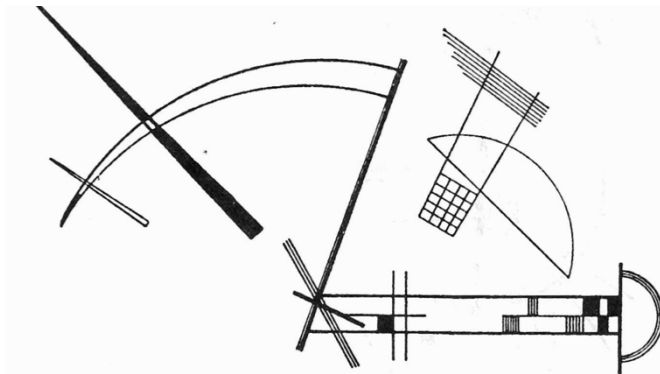
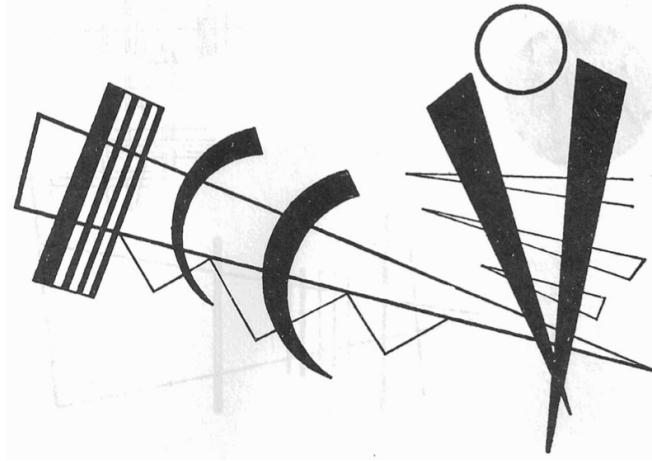
El campo de la percepción para este grupo es concebido como un todo, como un proceso global de percepción de formas más que la percepción de una suma de estímulos locales.

Cada campo se percibe, según esta teoría, en forma sintética e integral en donde la forma se da en el momento de percibir una figura y un fondo.

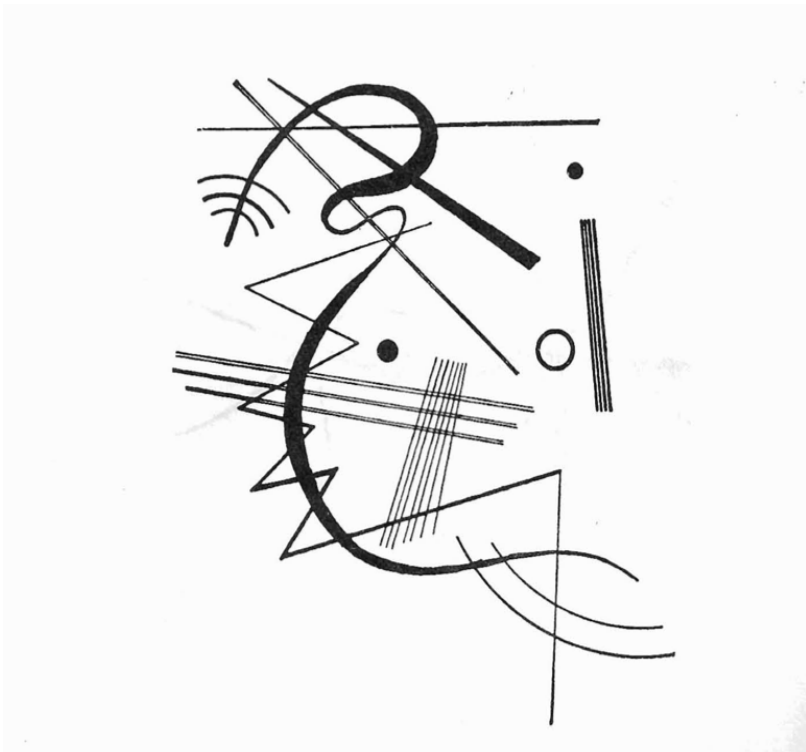
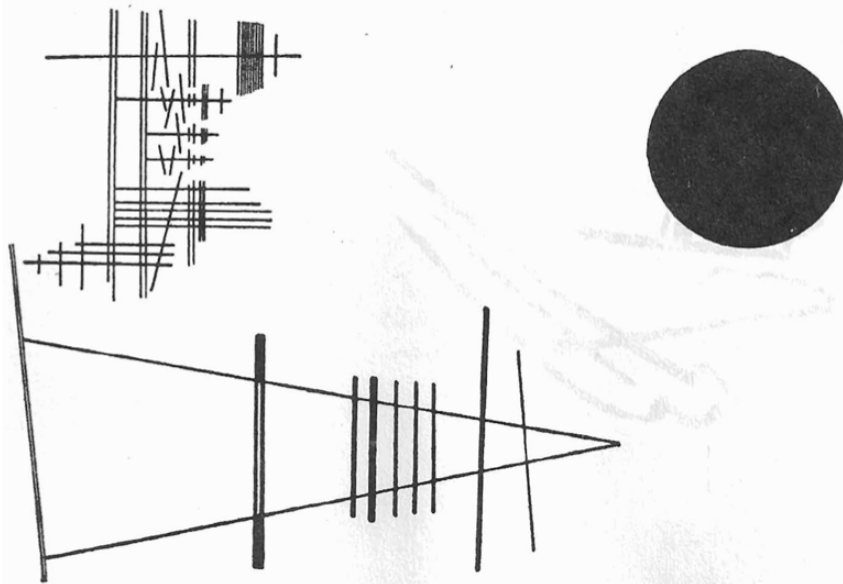
El principio sinéctico de la forma y la importancia intercultural de las leyes de la forma, se ajustaba al pensamiento de Kandinsky.

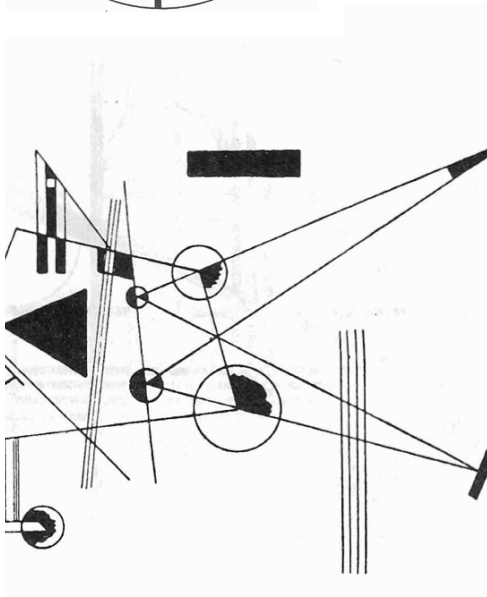
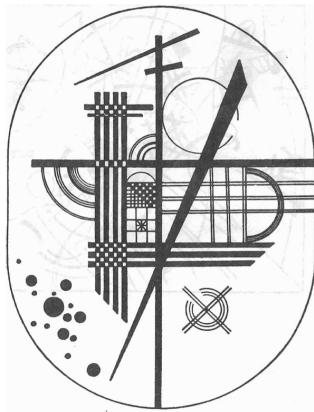
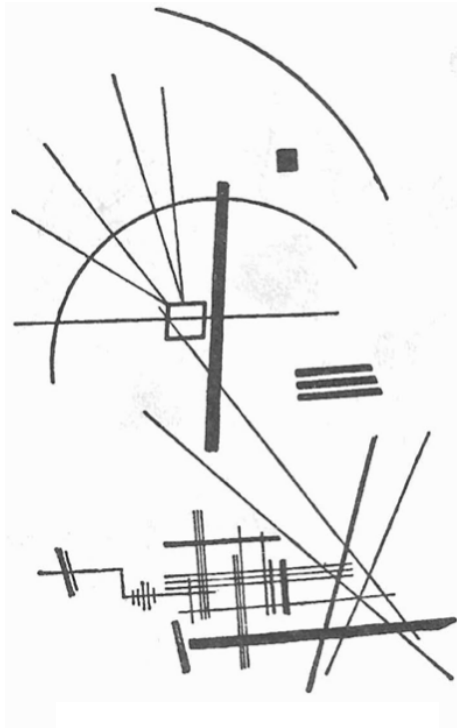
Capturas del libro “Punto y línea sobre el plano”:

—

Teoría de la forma y el color:

Para Kandinsky el color está siempre ligado a la forma o incluso la configuración. No trataba de someter los colores y las formas en un análisis aislado sino más bien descubrir correspondencias entre ellos. La teoría de los colores y las formas presenta interés precisamente por las perspectivas de síntesis.

Los conceptos centrales en la elaboración de estas relaciones son los de "temperatura", "movimiento" y "armonía".

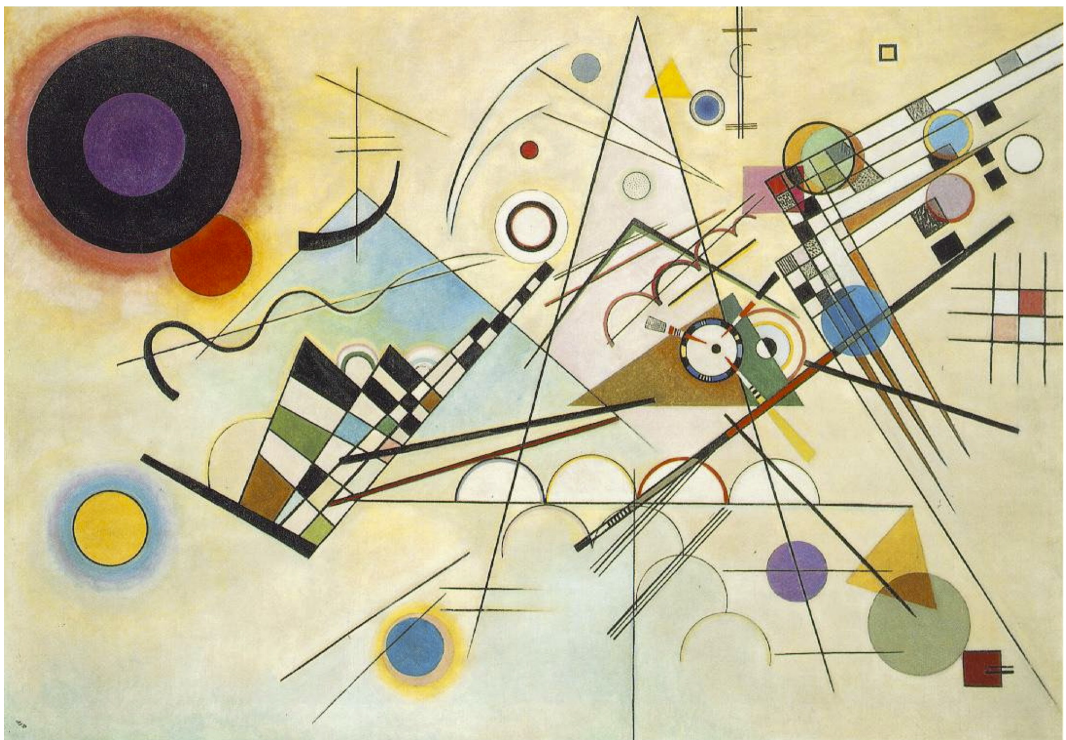
La teoría de las formas de Kandinsky abarca el estudio de las unidades de imagen elementales, punto y línea, y de las tres formas básicas que surgen de estos elementos: círculo, triángulo y cuadrado. El punto geométrico es invisible, inmaterial significa silencio "es el signo de la interrupción". Desde el punto de vista pictórico es "el resultado del primer encuentro de la herramienta con la superficie material, con el plano".

La línea se forma por la acción de fuerzas sobre el punto. Aquí se distinguen dos posibilidades fundamentales: la acción de la fuerza que lleva a lo recto, y la acción de dos fuerzas por la cual se pueden formar líneas curvas.

Una etapa significativa en la formulación de un "bajo continuo" de la pintura consiste en ordenar dentro de un sistema, lo más ajustado posible, las "temperaturas de las formas" y las "temperaturas de los colores" y desde aquí alcanzar, por lo menos correspondencias formas-colores válidas inmanentes al sistema.

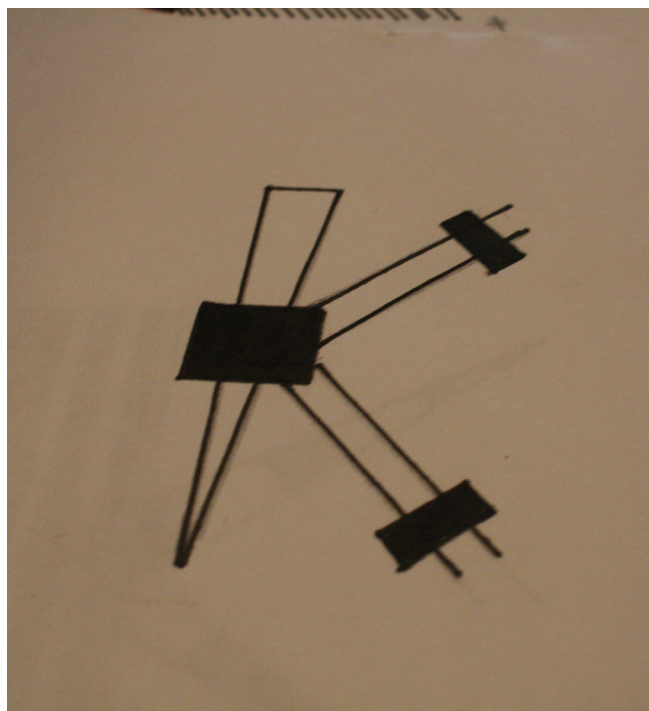
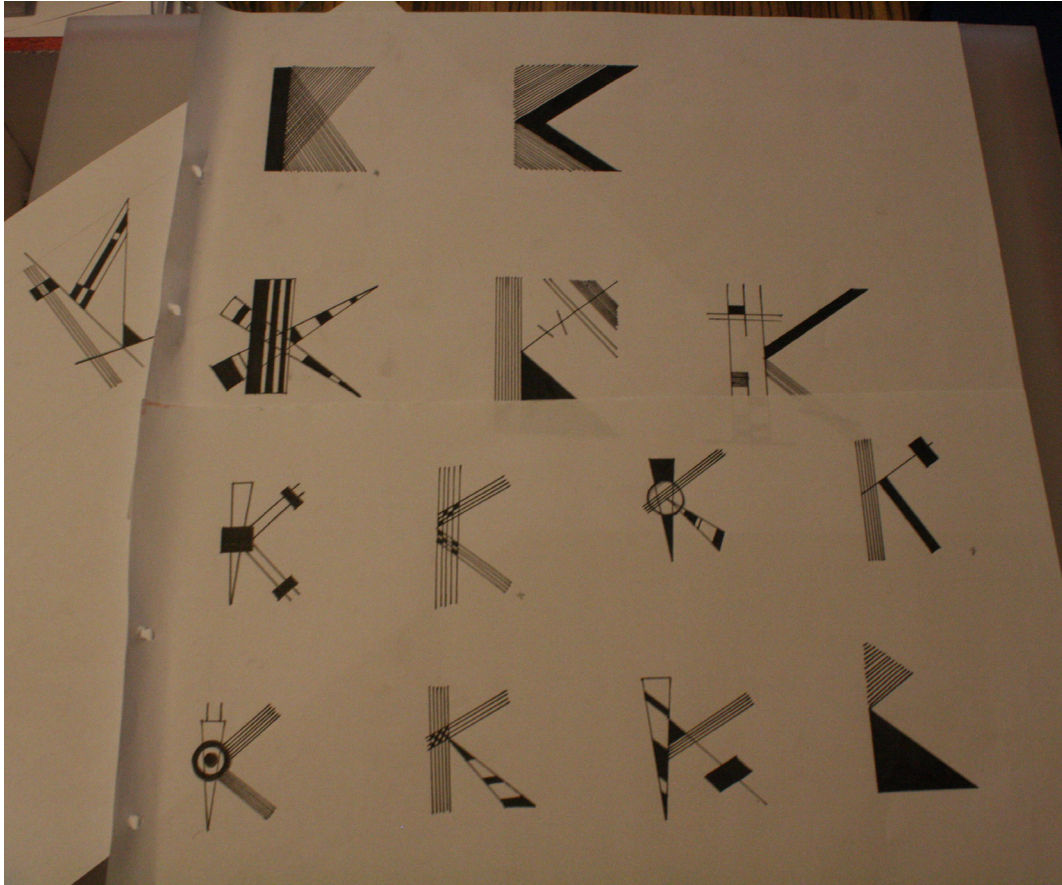
El punto de partida para sus investigaciones sobre la relación entre plano y color, fueron las reflexiones sobre la línea y su equivalente cromático. Partió de la forma más sencilla de la línea: la recta. De las consideraciones de la línea se desarrollaron los equivalentes cromáticos de los planos básicos.

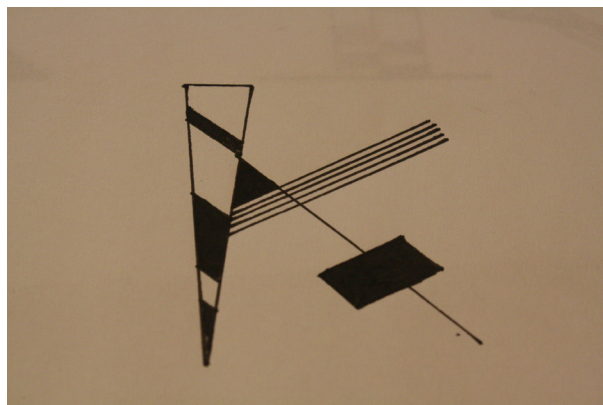
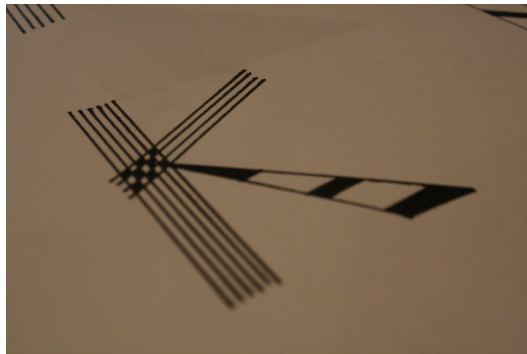
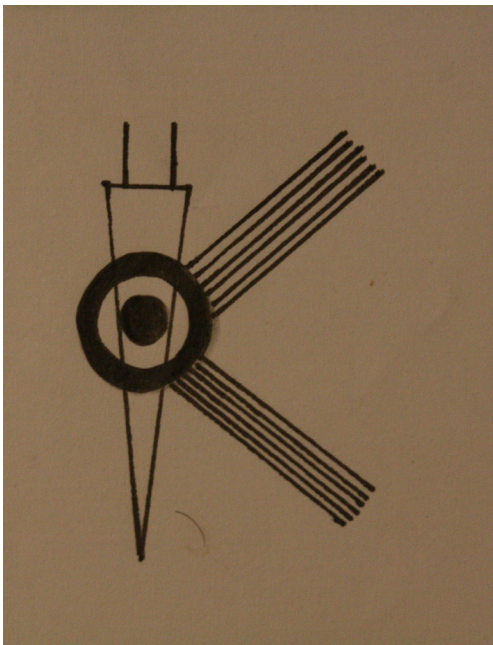
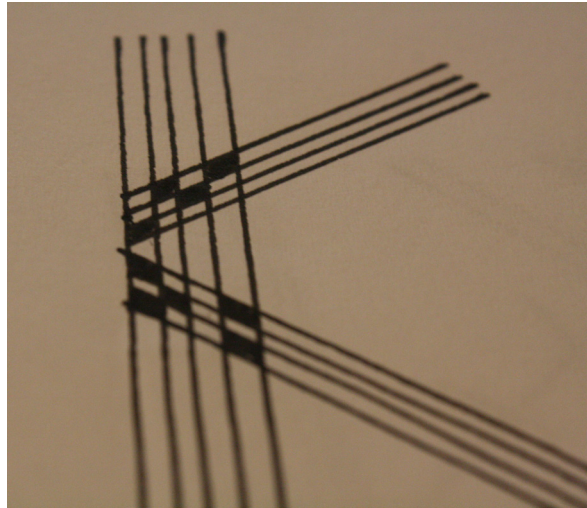
Partió de 3 elementos básicos: el triángulo, el cuadrado y el círculo, a estas formas se adjudicaron los colores amarillo, rojo y azul.

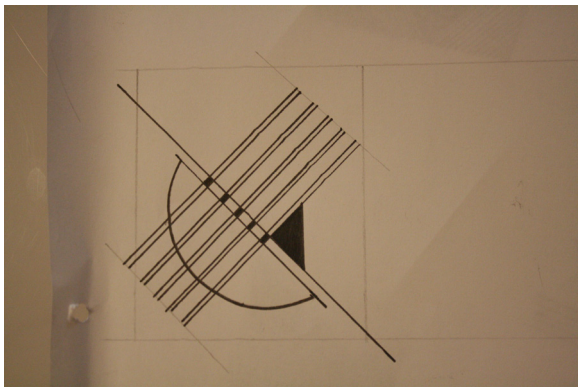
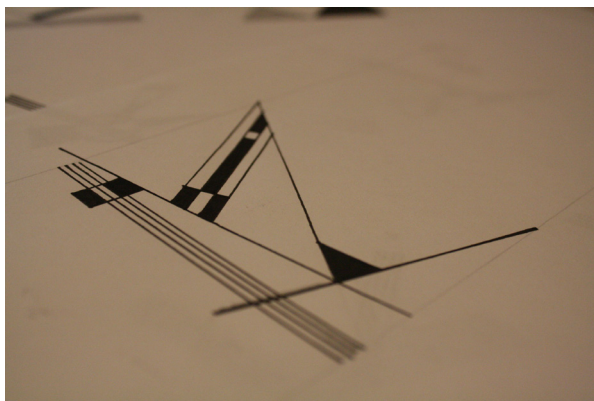
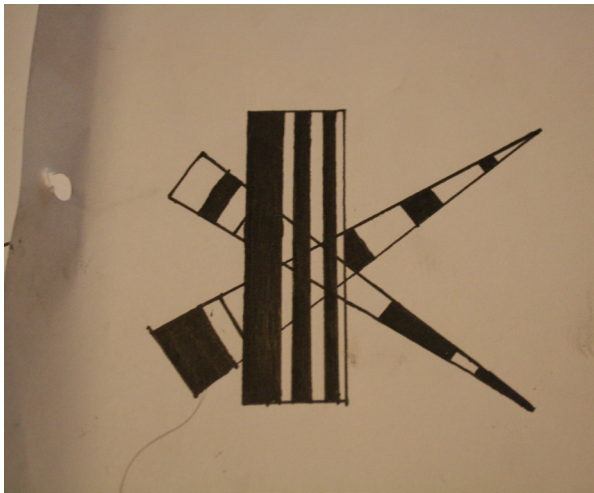
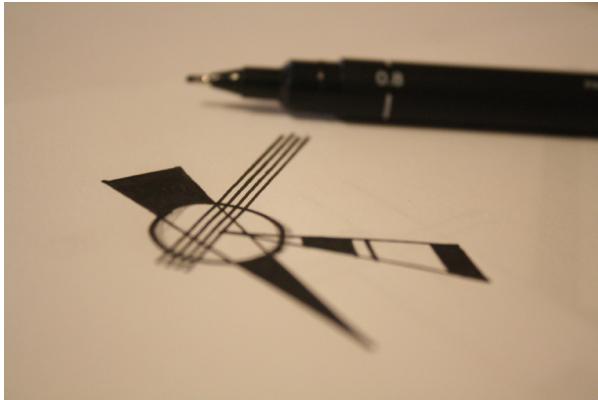

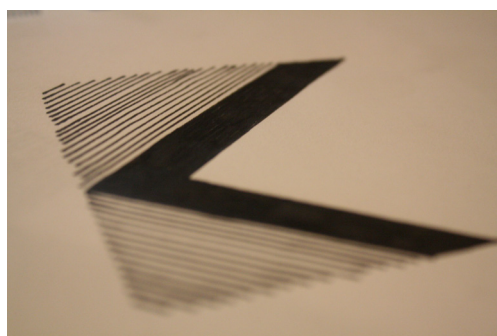
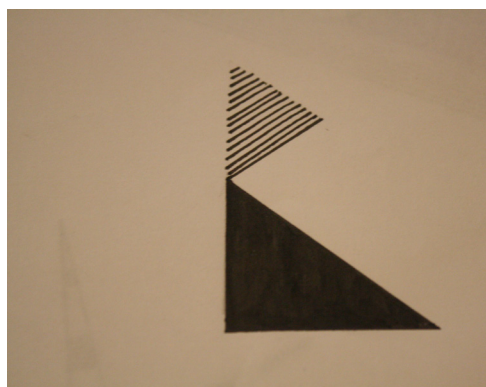
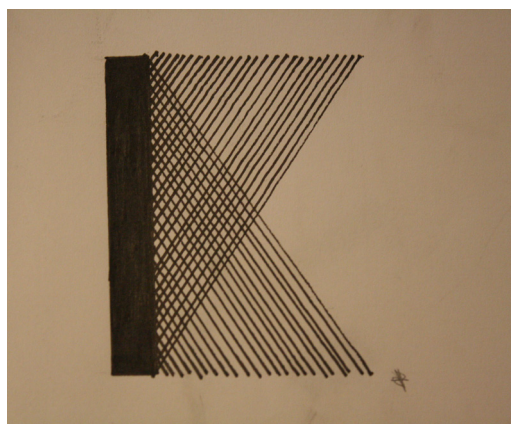
PROCESO DE DISEÑO

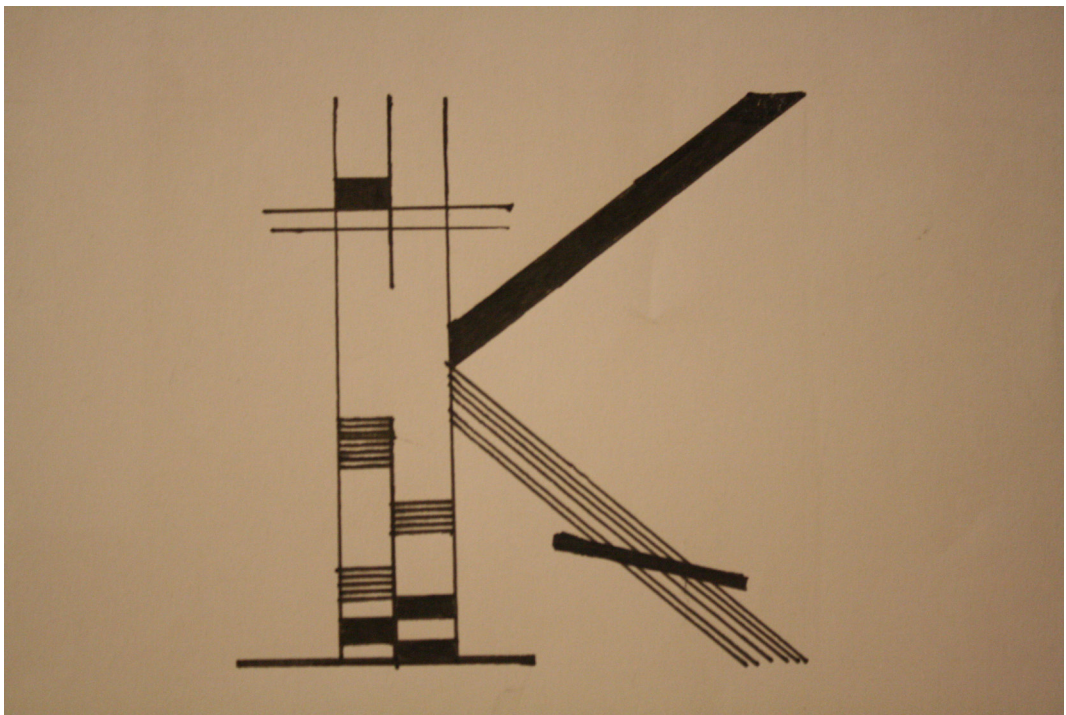
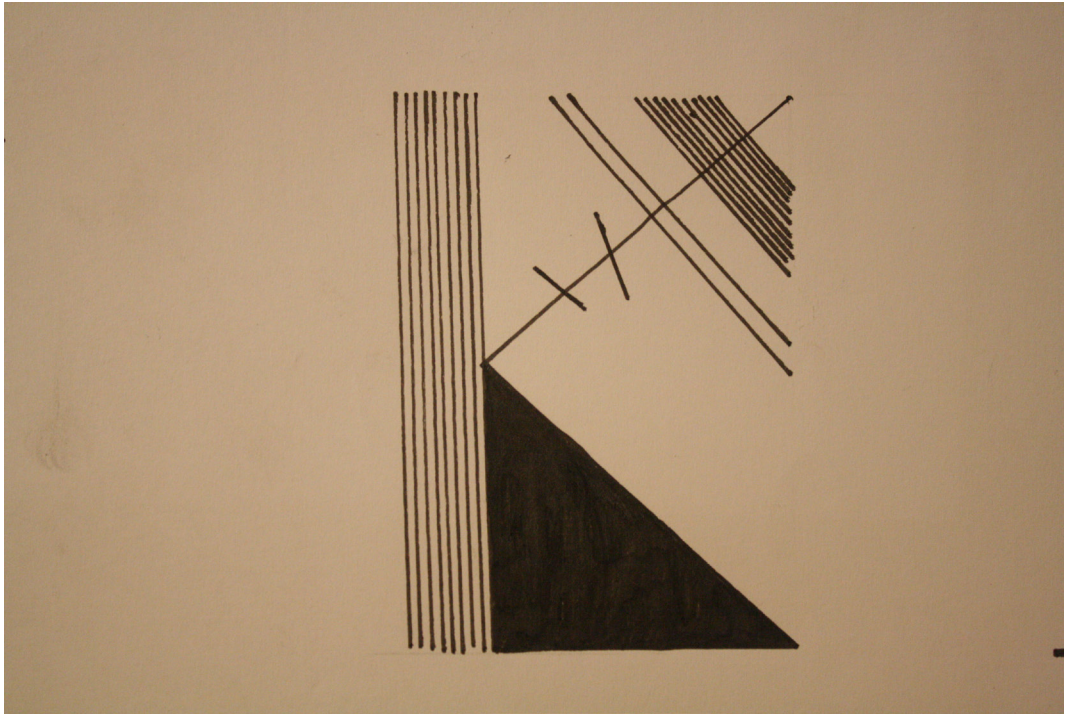

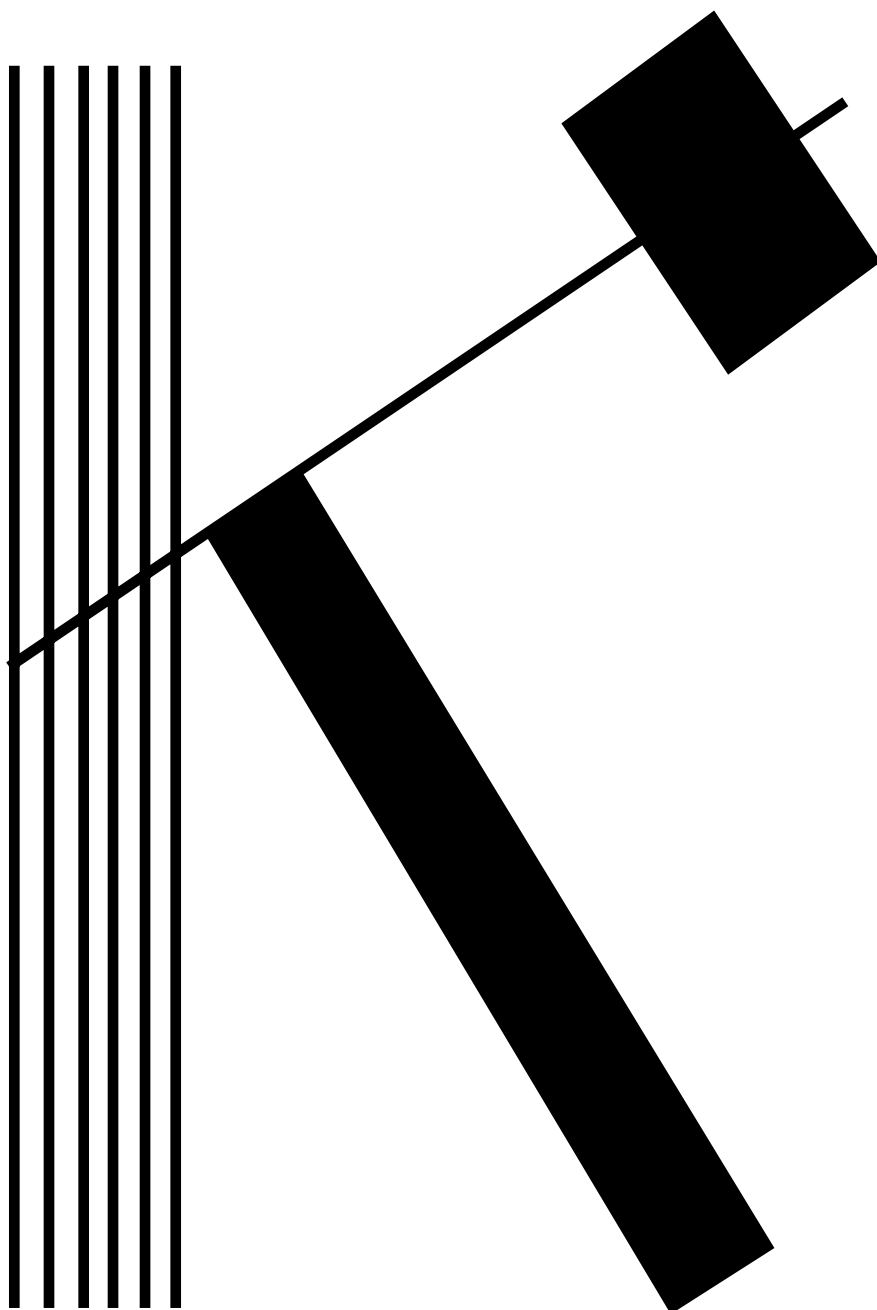

Mayor uso de la línea como elemento compositivo:

GLIFO DEFINITIVO

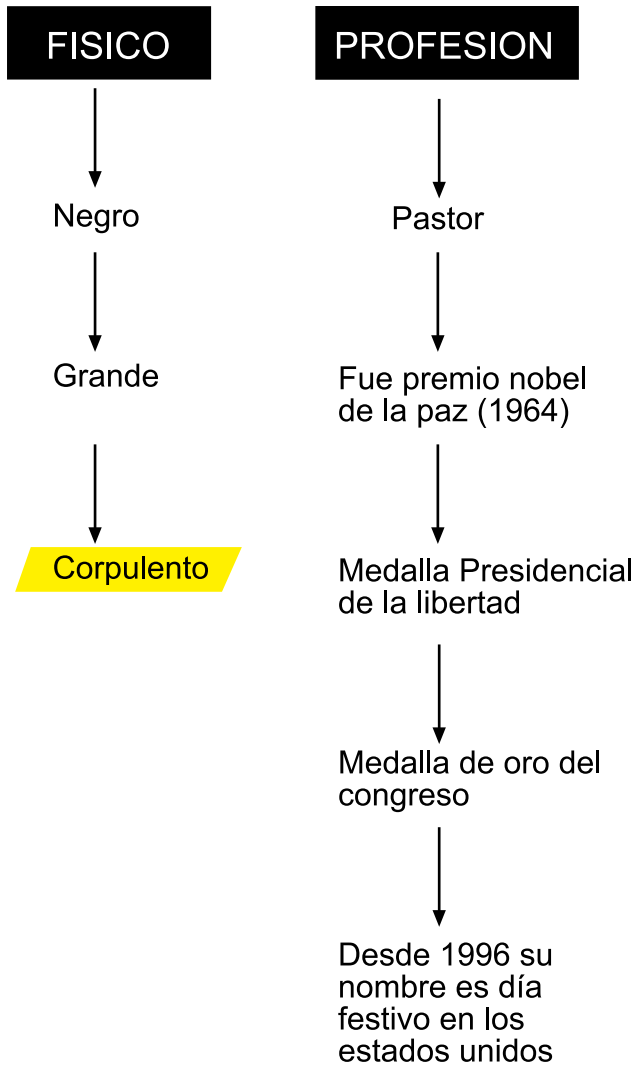

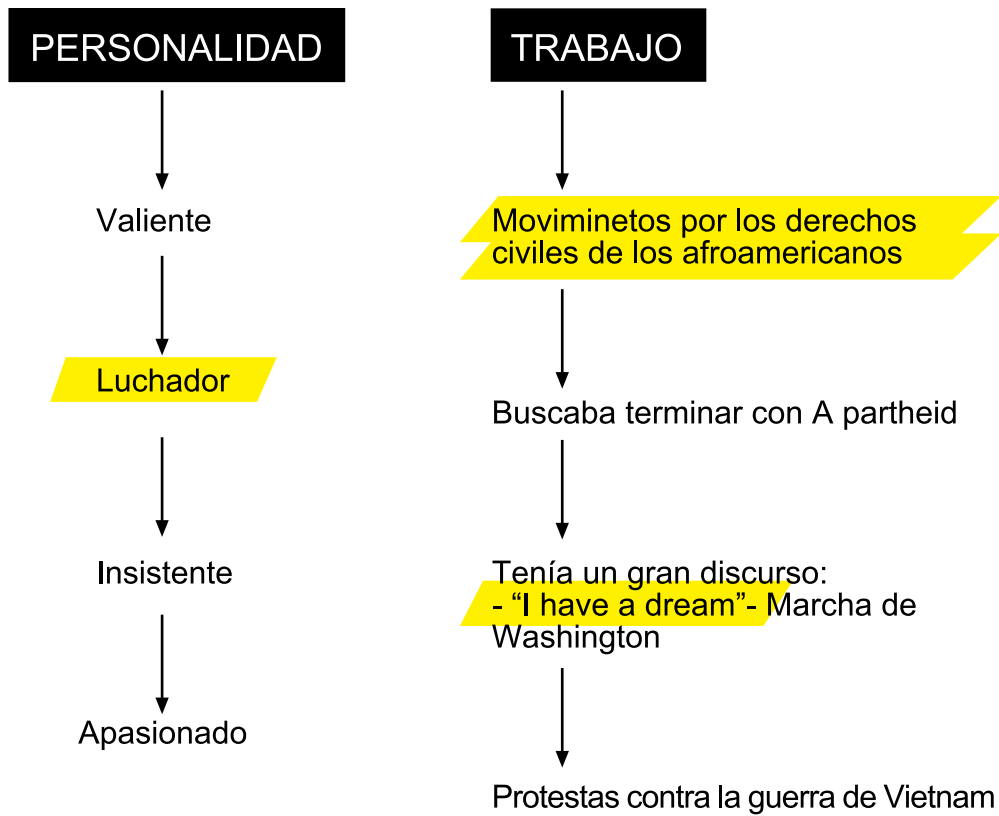

L

—Luther King,
Martin//

INFORMACION EXTRA

- Fue asesinado en Memphis cuando iba a liderar una manifestación.

-Apoyaba :

-El derecho al voto.

-La no discriminación.

- Los derechos civiles.

De la raza negra en Estados Unidos.

-Martin Luther King es considerado como un símbolo de libertad y paz.

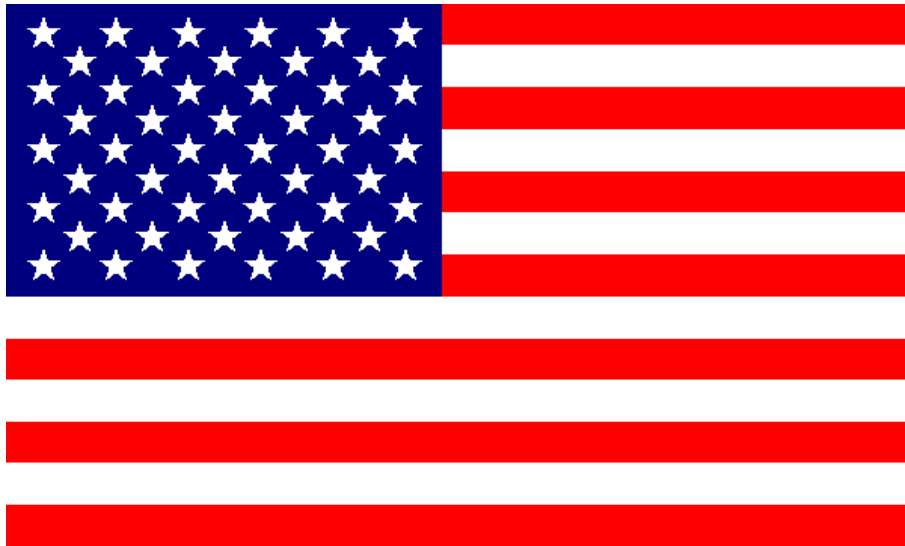
-Los Afroamericanos son los nacidos en el continente americano con antepasados subsaharianos, la mayoría de ellos llevados como esclavos por los europeos para trabajar en las colonias. Algunos afroamericanos famosos:

Significado bandera Estados unidos:

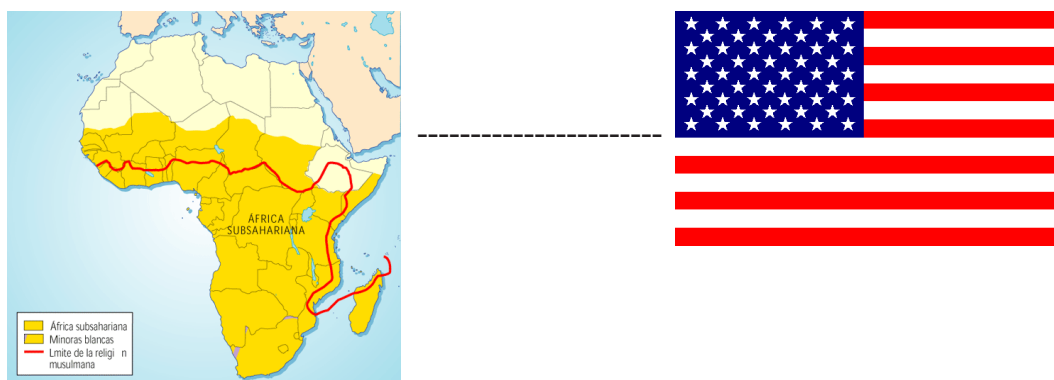
-Las 7 barras rojas y 6 blancas representan las 13 colonias originales que se independizaron del Reino unido. Era en estas colonias donde los afroamericanos eran traídos como esclavos.

- Las estrellas simbolizan los estados actuales.

PROCESO DE DISEÑO

Este proceso se centra en la asociación por un lado de el pueblo afroamericano= Subsaharianos = África (Sujeto de las reivindicaciones de Luther King) y la bandera de los Estados unidos (7 barras rojas y 6 Blancas)como símbolo de la esclavitud de este pueblo.

Ahora bien, **¿como representar al pueblo subsahariano y por consecuencia a África en general en la tipografía?**

Esto viene dado por lo que se conoce como los métodos de elección tipográficos (artículo de Juan Pablo De Gregorio, Letritas):

Existen varias maneras de elegir tipografías. Desde simples procesos preconcebidos que respetan estilos, hasta procesos muy complejos que involucran complejos raciocinios, sin embargo, el resultado y el objetivo siempre será el mismo: que se lea lo que quiero decir.

Y para decirlo hay muchas maneras de hacerlo. Existen tipografías que nos trasladan a épocas específicas, nos crean sensaciones y nos evocan momentos. Algunas no expresan absolutamente nada, y otras hablan más de lo que pueden decir.

Descubriremos cada uno de esos mundos para enfrentar, partiendo con el más simple de todos:

1. El método cerrado

Massimo Vignelli, en una entrevista para la revista Communication Arts, decía que para él y su oficina le bastaba con trabajar con sólo siete tipo-

grafías.

Existen muchos diseñadores que trabajan con muy pocos tipos de letras, hay distintos motivos por que lo hacen, algunos por mediocridad, y otros porque sienten la necesidad de responder al estilo que el cliente espera de ellos.

La gente que trabaja con pocas tipografías, tiene muchas veces problemas al momento de diferenciar con claridad si lo que hacen es para una cadena de comida rápida, o un folleto para una financiera. Da lo mismo, para todo uso Arial o Times.

De alguna manera, son diseñadores que están acostumbrados a forzar la dirección de arte para que todo funcione con las tipografías que estoy acostumbrado a trabajar. De esa manera, la expresión se logra mediante el correcto uso de pesos, tamaños, colores, tramas, texturas, etc.

Existe gente con mucha trayectoria que le ha tomado toda una vida darse cuenta que su paleta tipográfica puede ir haciéndose cada día más y más pequeña, pero sin embargo, saben que fuera de su computador, está un maravilloso mundo de trazos tipográficos esperando ansioso por ser utilizado, que evoluciona día a día, y se hace paradójicamente más rico en cantidad y calidad.

Sin embargo, si no sabes lo que hay afuera, y tu paleta tipográfica es pequeña porque siempre lo ha sido, posiblemente se vea reflejado en tus diseños en forma de pobreza de ideas y sensibilidad a la forma.

De todas maneras, creo que tener una pequeña paleta tipográfica, es una limitante absurda, mucho más aún cuando eres de los diseñadores que siempre está tratando de proponer.

En fin, en este caso el criterio de elección tipográfico es caprichoso y muy personal. Por lo mismo no merece más análisis. Siempre ocupa las mismas.

2. El método directo

El método de elección de tipografías directo, es el método más simple, rápido, predecible y básico. Lamentablemente el método en el que suele caer la gran mayoría de los diseñadores.

Consiste en lo siguiente: Si necesitas una tipografía para escribir sombrero, buscas una que tenga forma de sombrero. Si necesitas una tipografía para escribir niño, buscas una que parezca que haya sido hecha por un niño, y si necesitas escribir perro, buscas una hecha a partir de pisadas de perro. Es un método directo, porque a partir de la elección, no hay extracción alguna de conceptos asociados ni ideas complementarias. Es por lo general lo que esperaríamos ver el cliente (porque tampoco es capaz de ver más allá), y la manera fácil de hacer las cosas.

Entonces, cuando nos damos cuenta que elegimos una tipografía con lunares dentro, porque los perros dálmata tienen lunares en su pelaje, debemos pensar internamente, “hey, estoy haciendo una relación 1 a 1, ¿eso está bien?”.

Debemos recordar que el diseño de la tipografía es a la escritura, lo que el tono de voz es a la palabra hablada. (Lo que el interlineado y el interletraje es a la velocidad con que se habla, y la página escrita, puede llegar a ser una verdadera partitura, donde la elección tipográfica podría ser interpretada como la elección del instrumento).

Según eso, para decir perro, no es necesario ladrarlo, sino que basta con decirlo adecuadamente.

Veamos un ejemplo que pueda ser analizado desde 2 perspectivas.

Supongamos que debemos hacer un cartel que diga, “China, una tierra hermosa”.

Parece extraño, pero es raro que de inmediato nos volquemos en búsqueda de una tipografía que “sea como” una caligráfica china. Es normal que sea lo primero que se nos venga a la cabeza, pero ¿nos hemos cuestionado alguna vez si es lo óptimo?.

A pesar de que el resultado (si el diseñador es hábil), pueda ser el convincente por temas de color y composición, estamos dejando de lado un montón de interesantes ideas que tal vez debiesen ser tomadas en cuenta a la hora de elegir.

3. El método abstracto

(Retomando el ejemplo anterior) Si nos detenemos un minuto a pensar y hacer un pequeño análisis de la legibilidad de la tipografía que estoy usando, posiblemente me de cuenta que estoy sacrificando casi por completo la forma de las letras, para forzarlas a algo que no están preparadas. Es decir, tienen demasiada personalidad, tiene demasiada idiosincrasia.

Mejor, cambiemos identidad por legibilidad.

Cuando uno escoge con precisión un tipo de letra, acude por lo general a conceptos indirectos, y esto es muy importante para el diseño, porque si lo que estamos trabajando es un diseño funcional (un diario, una guía de teléfonos), las preguntas tenderán a lo siguiente: por qué me sirve determinada condensación, cuál es el grosor de letra que necesito, cómo deben ser las contraformas (abiertas, cerradas), de qué estilo debe ser la letra, cuál es la inclinación, cómo son sus proporciones, cómo está compuesta su familia.

Sin embargo, si trabajamos con un diseño de identidad (cómo el de china) tal vez debemos hacernos las preguntas en función del contenido de la forma de la letra: por qué un tipo de curvas me sirve o no, por qué la versatilidad del grosos es fundamental a la hora de la elección, cómo se presta para recibir todo tipo de combinación de colores, cómo se lee (la pregunta es cómo se lee, no si se lee o no), cuál es el concepto de su itálica, cuál es la o las letras que tienen detalles que la hacen diferente a las demás, etc. Entonces, en vez de hacer una elección casi a ciegas, hacemos una reflexión sobre el entorno que genera lo que necesitamos diseñar, en este caso, el cartel de China. ¿Qué colores tiene china?, ¿cómo pudo entender que no necesito hacerme pasar por chino para hablar de china?. Lo que necesito, no es plasmar la cultura china en un papel, sino que basta con un acercamiento. Y si ese acercamiento no me lo da completamente la tipografía, tal vez sea bueno diseñar un gag que haga que todo funcione perfecto.

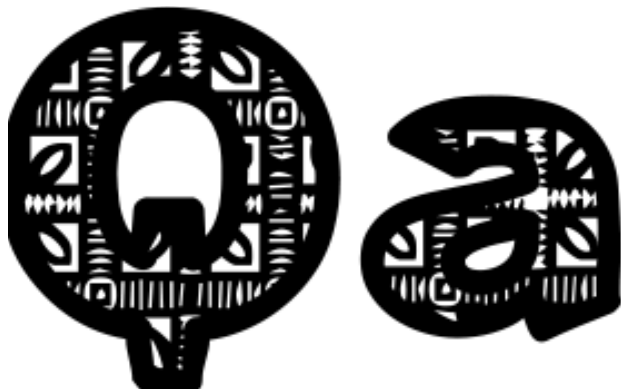
En fin, crear un clima de ambiente chino, rescatando su esencia, es a veces mejor que hacerse pasar por chino.

Siguiendo estos criterios y aplicandolo a nuestro caso podriamos tener una representacion del pueblo africano directa o indirecta:

Directa:

57

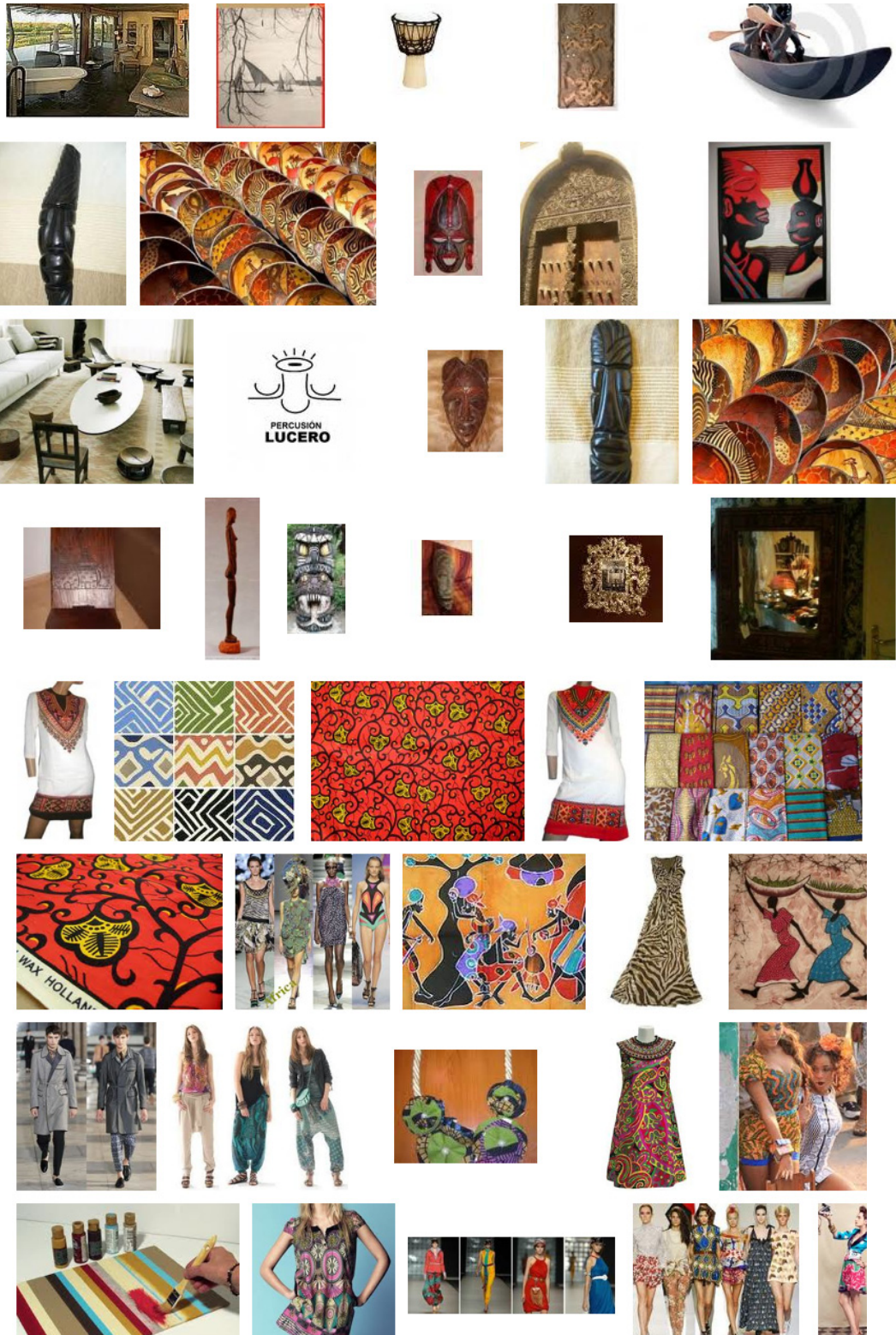
Indirecta:

BIOPARC®

ETOÓ **WEBO** **DROGBA** **TOURE** **ADDY**
9₉ **15**₁₅ **11**₁₁ **19**₁₉ **19**₁₉

SAF2010
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
123456789
ŒÆ?!

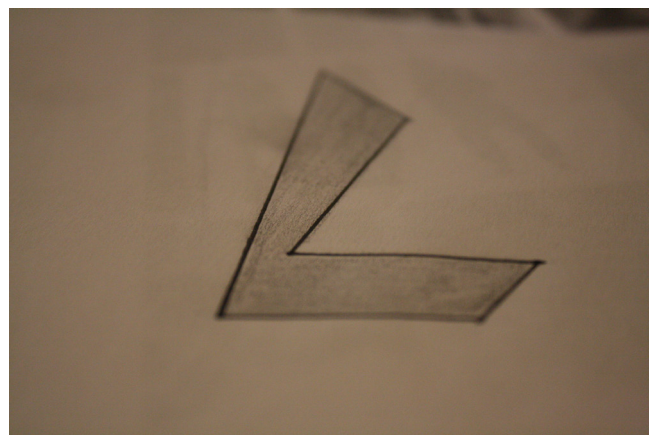
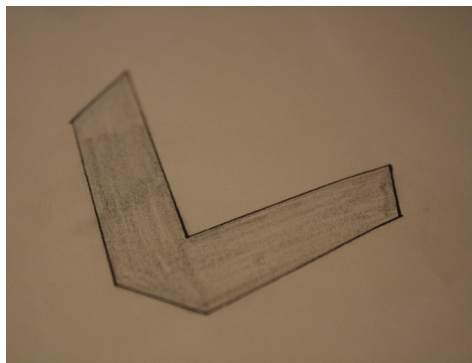
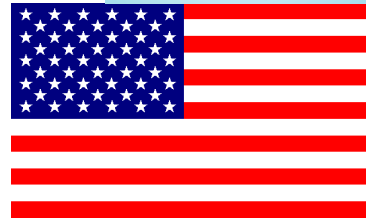
En los dos métodos se asocian las tipografías con elementos característicos de África como pueden ser su artesanía, basada muchas veces en en la talla de los materiales como madera o piedra jabón, o en la manipulación de fibras naturales.

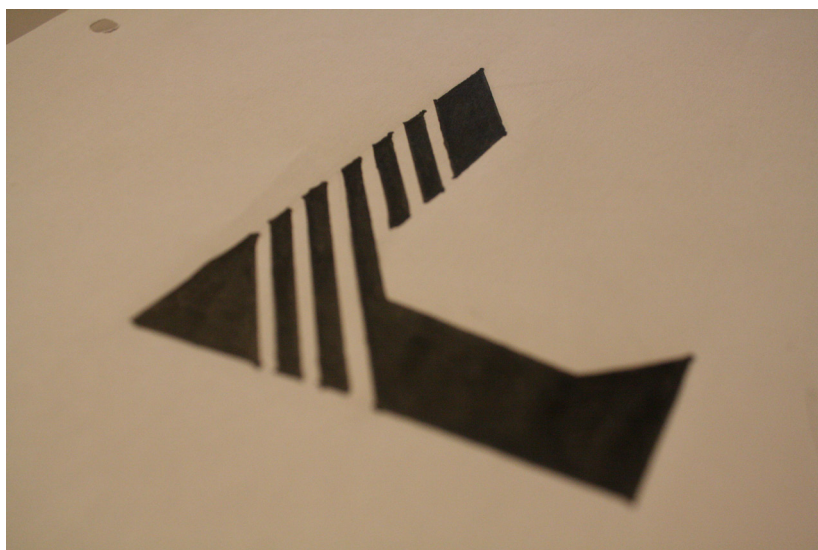
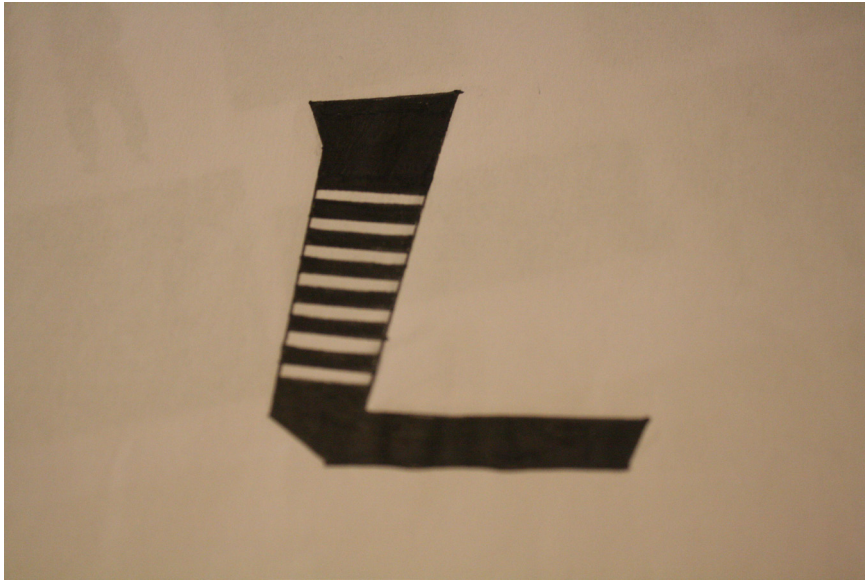

Aunque los dos métodos estén basados en los mismos criterios, el método directo, como hemos podido ver, es una forma mas simple y obvia de realizar, mientras que la forma indirecta al estar basada en criterios mas abstractos nos da una tipografía con unos argumentos más razonados y ricos en significado.

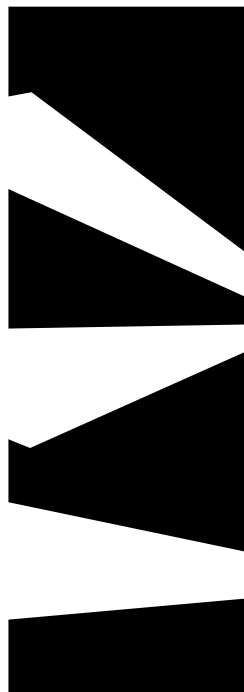
Centrados en el método indirecto o abstracto de elección de tipografía y en los criterios vistos con anterioridad se ha realizado una serie de bocetos hasta llegar al glifo definitivo:

MÉTODO ABSTRACTO
DE ELECCIÓN -----

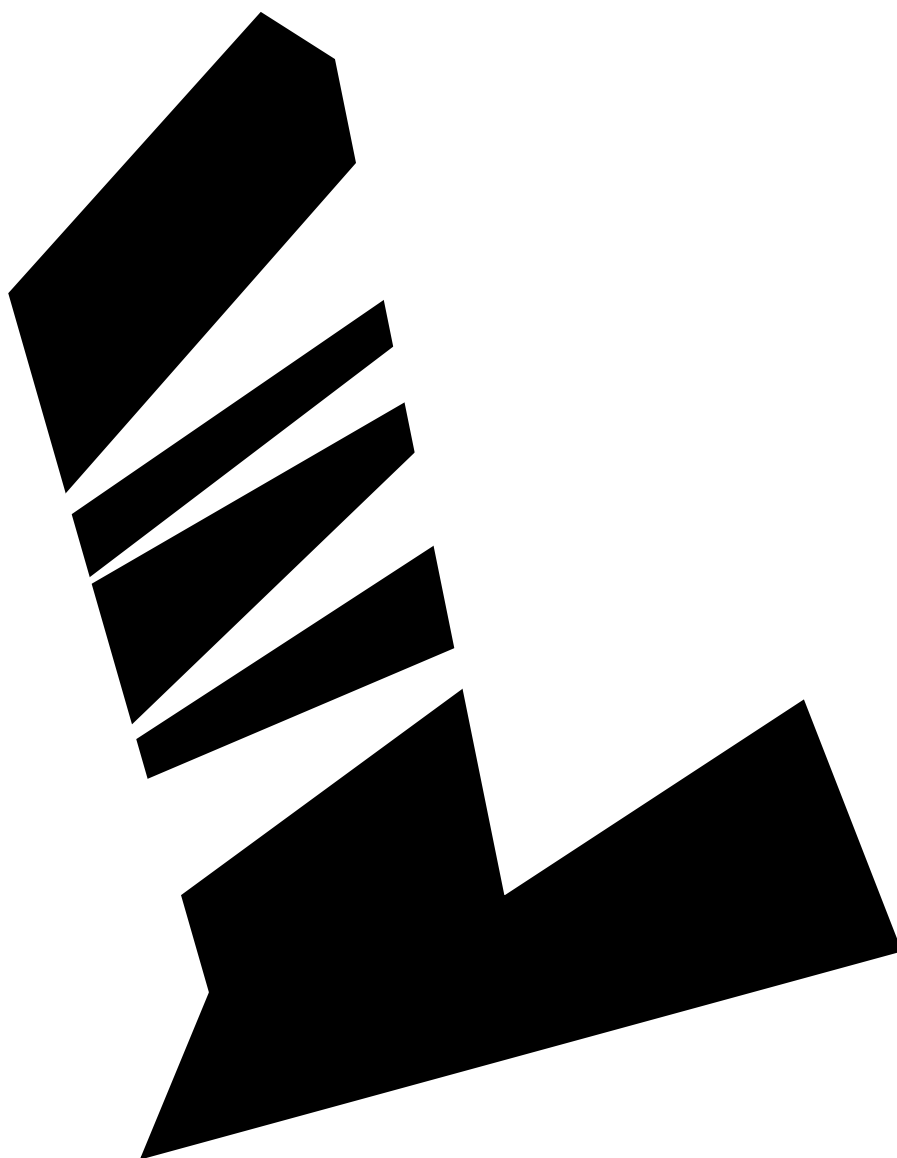

Una vez trabajada la morfología del glifo y la integración de las barras de la bandera, buscamos que esas barras se identifiquen más con el pueblo subsahariano perdiendo tanta pureza y paralelismo:

GLIFO DEFINITIVO

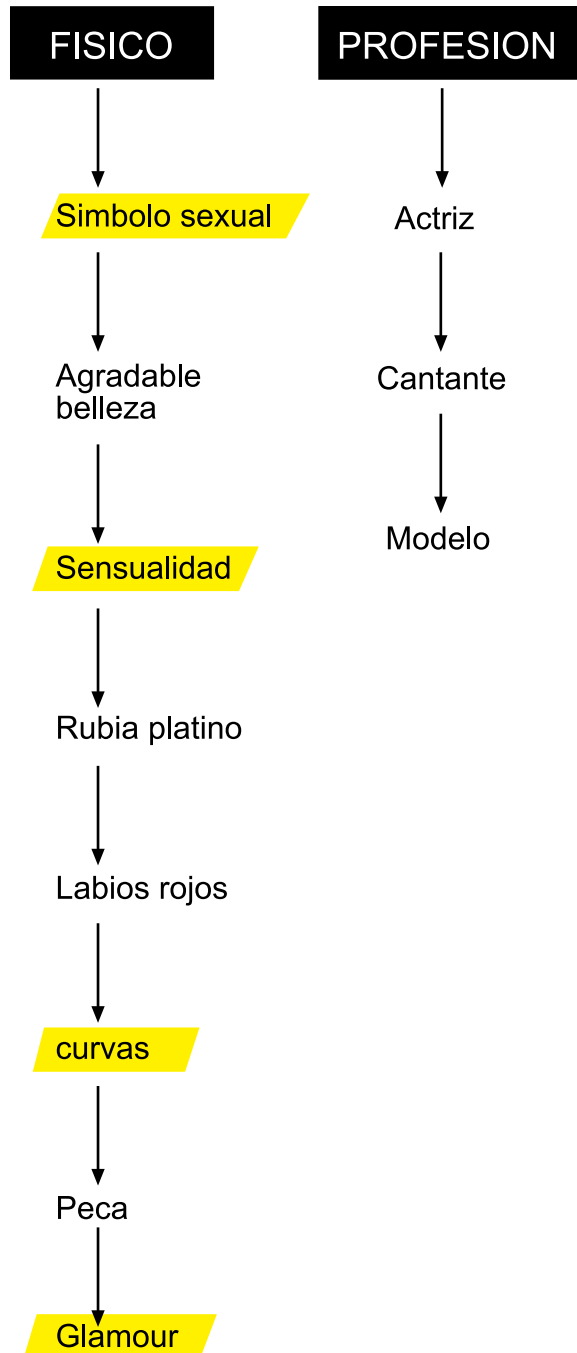

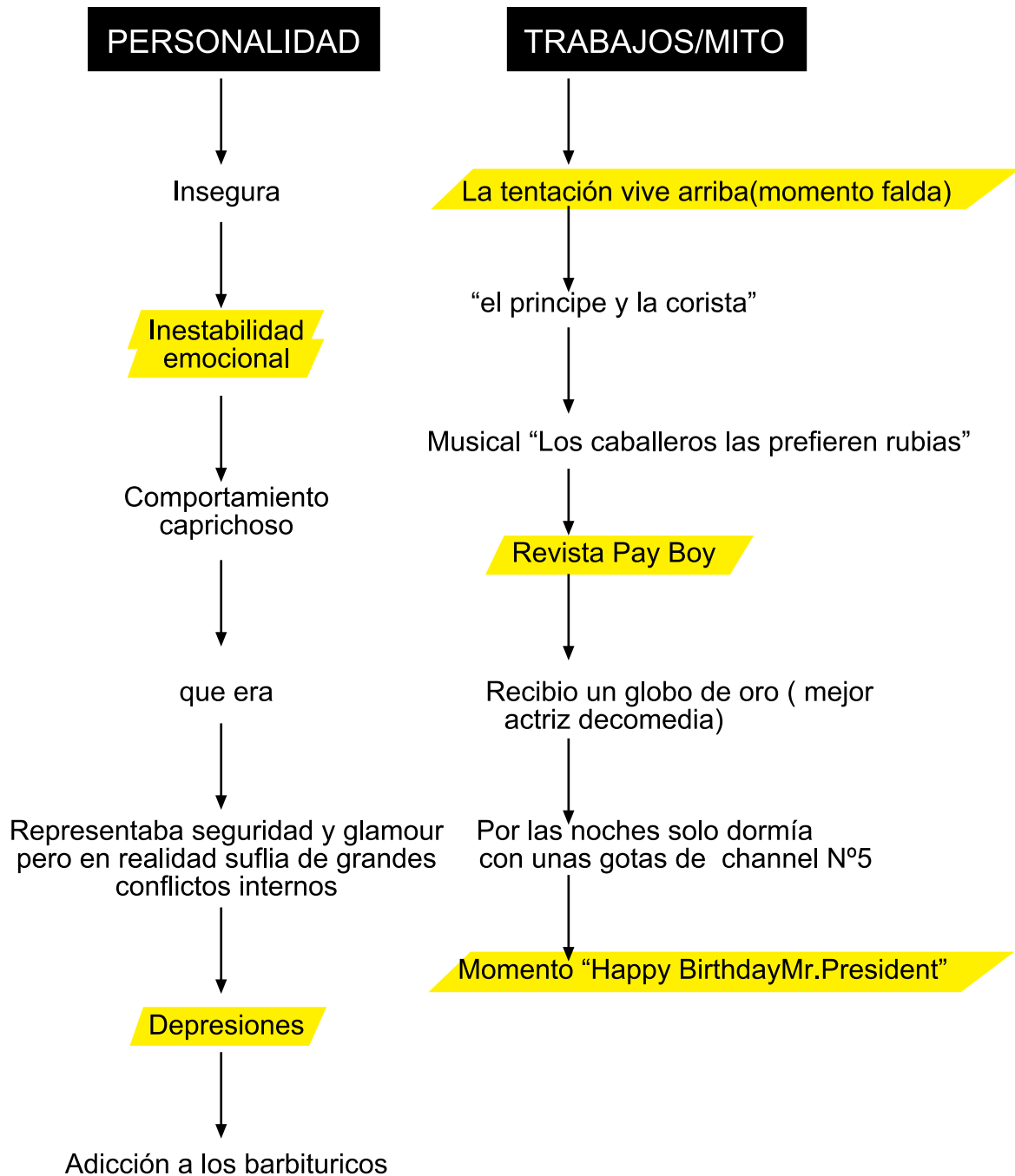

M

— Monroe,
Marilyn//

INFORMACION EXTRA

-Fue considerada un mito de la belleza.

-Su físico implanto el canon de belleza, 90-60 -90, aunque ella realmente tenia 91-61-89.

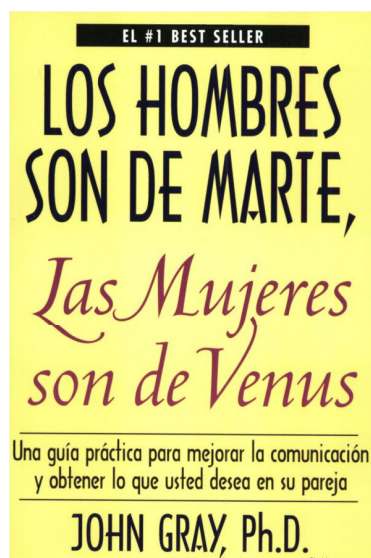

PROCESO DE DISEÑO

A la hora del diseño de este glifo constaba de transmitir los adjetivos típicos de Marilyn a la psicología tipográfica. Por lo tanto, dicho glifo, como hemos visto, debía ser sexy, suave, glamoroso, transmitir sensualidad y muy femenino, pero ¿realmente existen tipografía femeninas y masculinas? **¿La tipografía tiene genero?**

-Como estamos viendo a lo largo de este proyecto existe una incuestionable psicología tipográfica la cual aplicada correctamente nos puede transmitir sentimientos, adjetivos o épocas concretas, ¿pero también nos puede transmitir un genero concreto? Indudablemente si. Vamos a ver un claro ejemplo que nos muestra Simon Garfield en el artículo “Letras nuestras de cada día”:

“es el best-séller de John Gray, Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus , en el que el diseñador Andrew Newman eligió Arquitectura para las líneas masculinas y Centaur para las femeninas. Arquitectura tiene un aspecto viril porque es alta, sólida, algo espacial, centrada e implacable. A pesar de su nombre, Centaur parece escrita a mano, tiene trazos finos y gruesos y resulta encantadora (por supuesto, se trata de estereotipos sexuales groseros, pero Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus es psicología popular).

Esa es otra regla, entonces: la tipografía puede tener género. La idea convencional es que la tipografía fuerte y pesada es masculina (pueden probar con Colossal) y que la que es más liviana y caprichosa es femenina (tal vez ITC Brios Pro Italic Display de la Adobe Wedding Collection). Se puede subvertir la forma, pero nunca las asociaciones automáticas de la tipografía”

Por lo tanto queda claro que según las características morfológicas de la tipografía pueden transmitir masculinidad o feminidad veamos otro ejemplo:

En este caso vamos a quedarnos con las “tipografías femeninas” (ya que las masculinas las trataremos mas adelante en la “Y” de John Wayne).

Primero vamos a observar algunas tipografías que por sus características podríamos considerar femeninas:

Chopin Script
Lainie Day

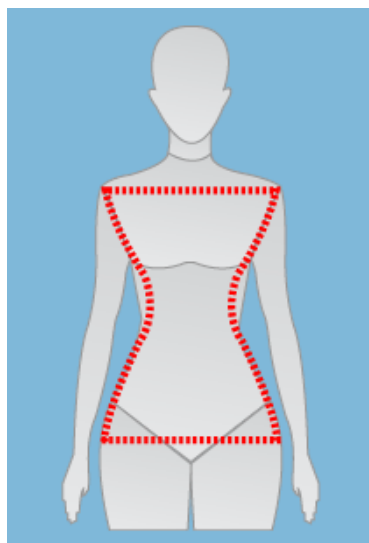
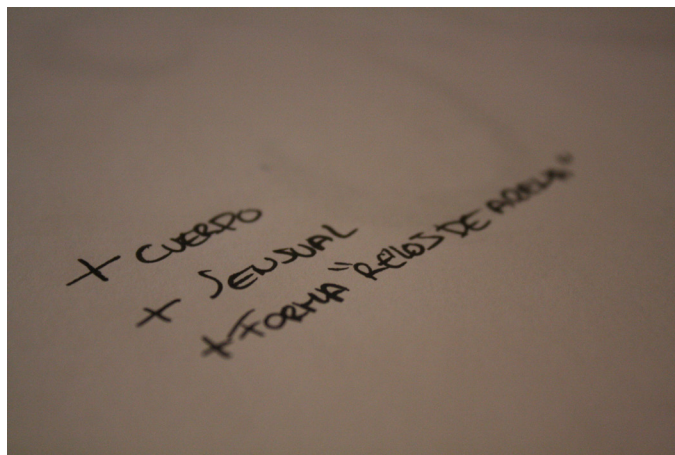
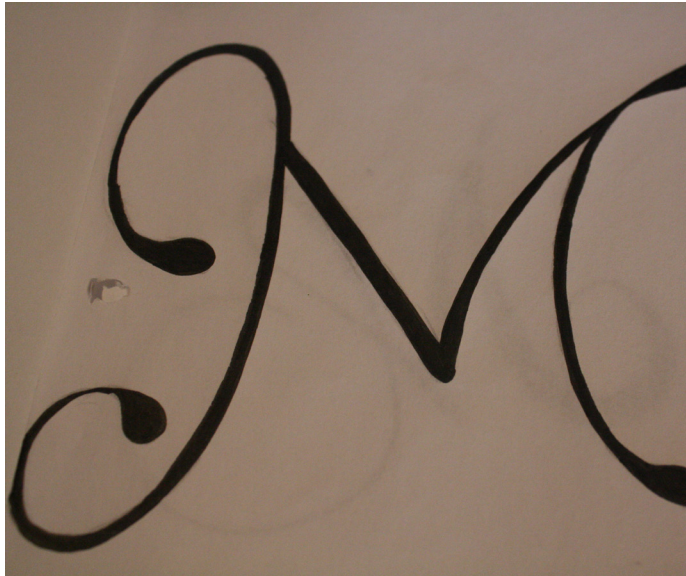
Gabrielle
Riesling
Shifty Chica
FANCYPANTS

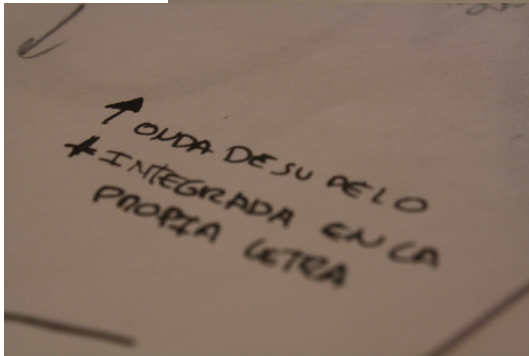
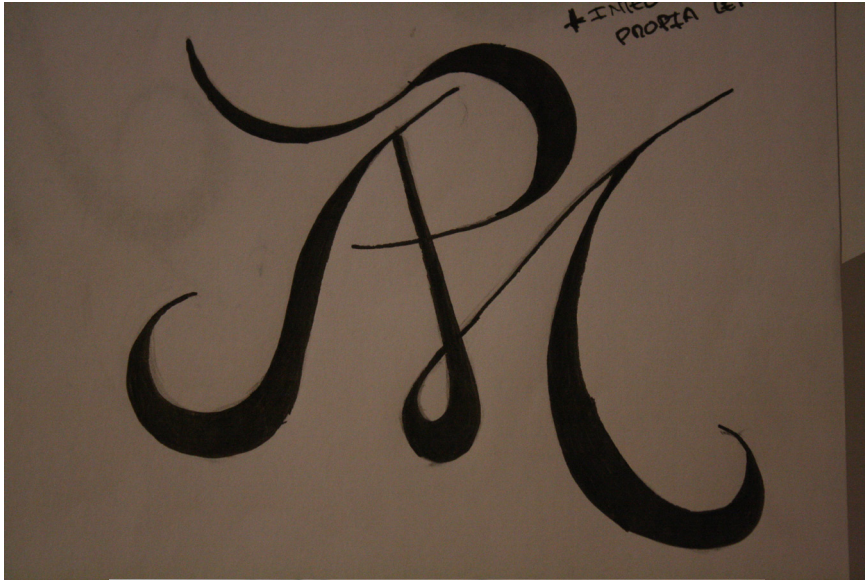
Y ahora podemos ver casos reales de aplicación tipografía en productos destinados al público femenino:

Después de ver todos estos criterios y aplicaciones sobre tipografías femeninas nos disponemos a diseñar el glifo que transmita la esencia de Marilyn Monroe:

GLIFO DEFINITIVO

N

—Nostradamus//

FISICO

Barba larga
blanca

PROFESION

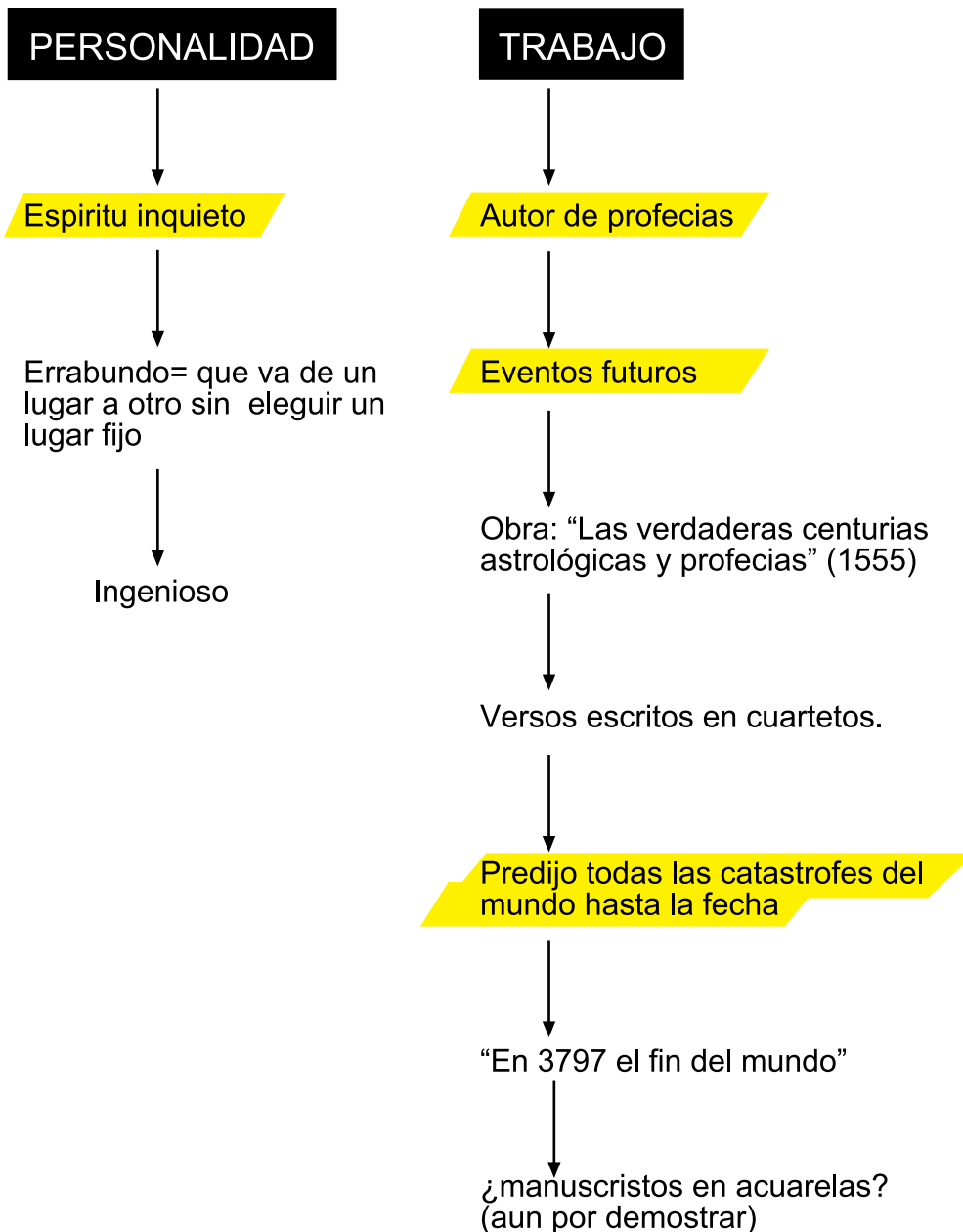
Médico

Consultor astrologico

Para elaborar las
profecias visito diferentes
místicos y estudio
muchos libros sobre
mágia para entrar en
estado meditativo

INFORMACION EXTRA

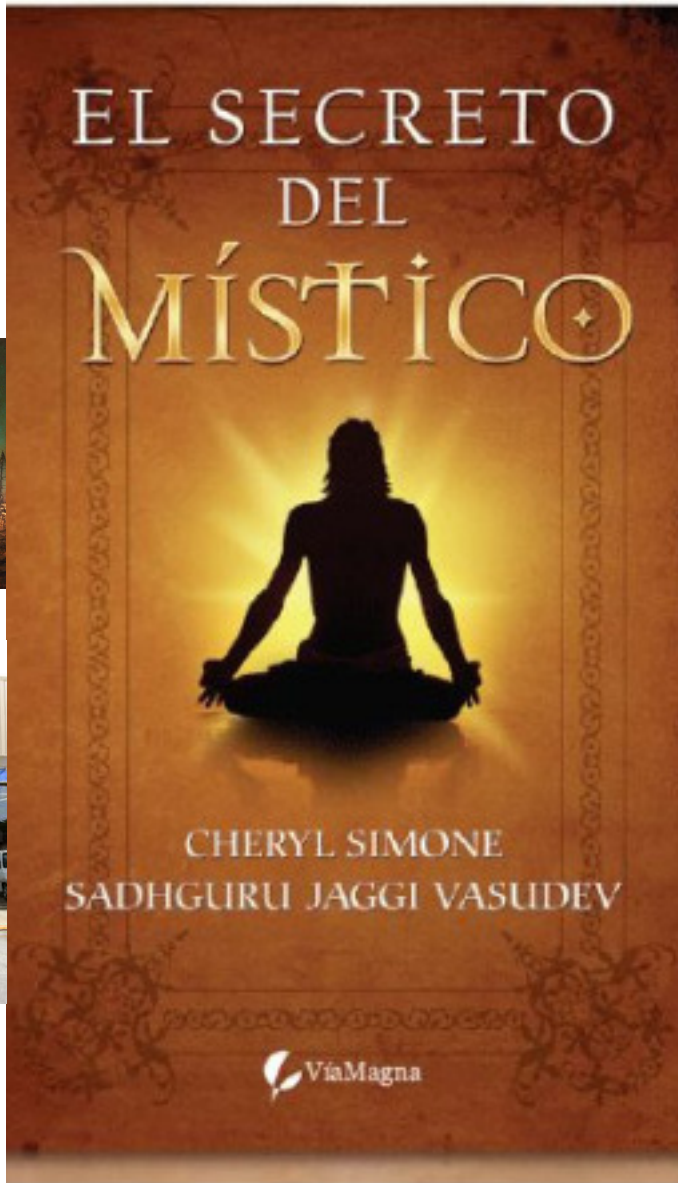
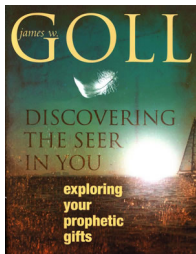
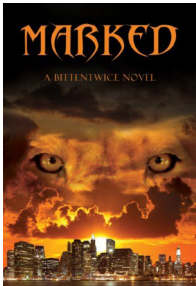
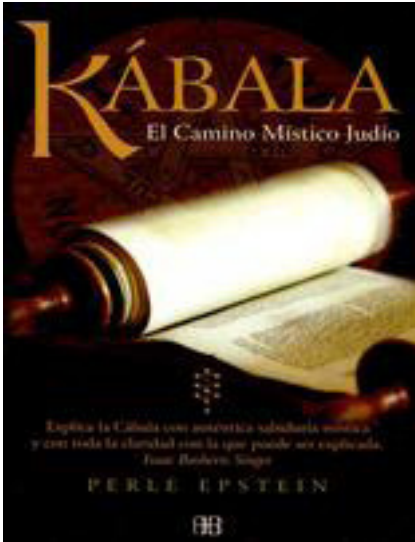
Algunas de sus profecías:

- Asesinato del Papa
- La cuarta guerra mundial
- La tercera guerra mundial
- Ataque a Nueva York
- El Anticristo
- Tragedia en los juegos olímpicos de 1976
- Watergate
- La Banda Terrorista ETA
- Catástrofe en Europa
- Huracán sobre Miami
- Desastre ecológico de la humanidad
- Adolf Hitler

PROCESO DE DISEÑO

Tanto los trabajos realizados sobre Nostredamus como todo aquello referente a la mística, magia o videntes nos deja unas características tipográficas comunes:

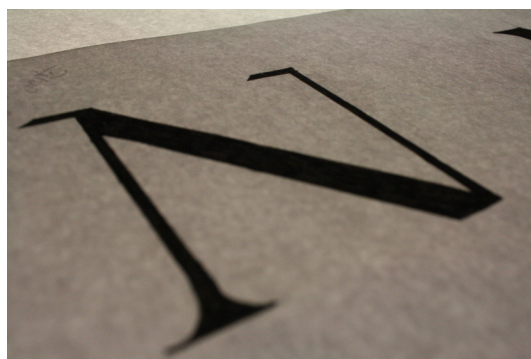

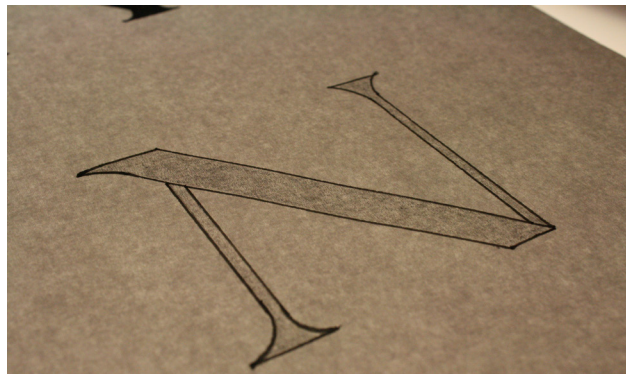
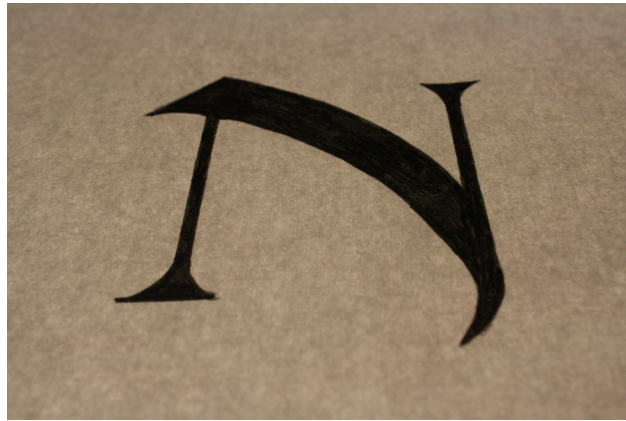
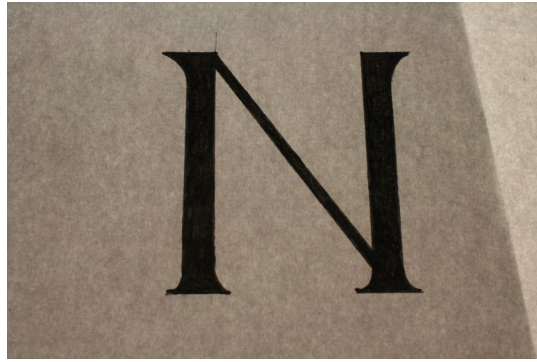

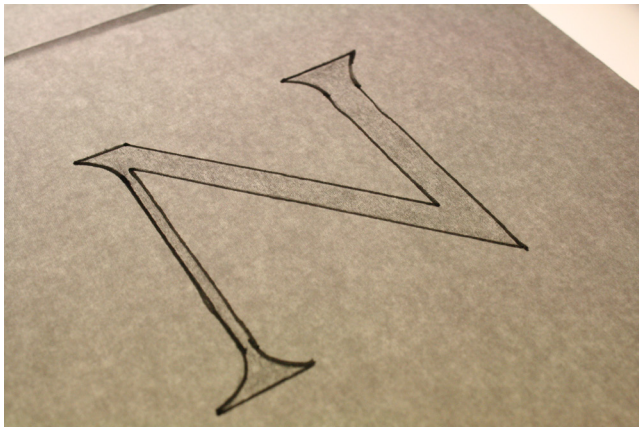
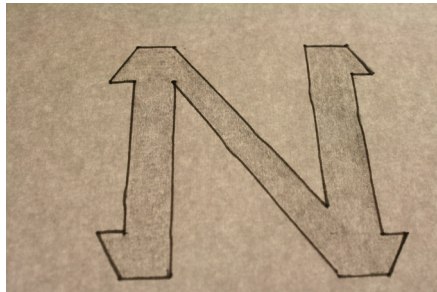
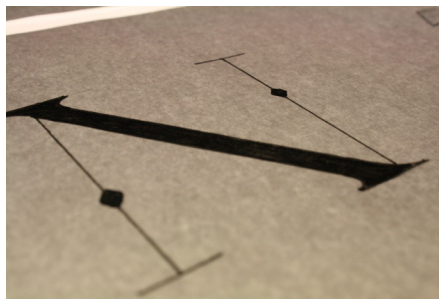
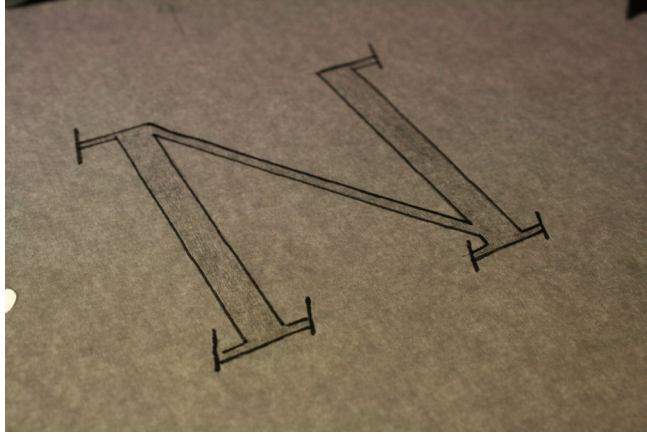
Una vez visto estos ejemplos, nos preguntamos ¿por que esta coincidencia tipográfica? ¿Que hace que una tipografía transmita magia, sensación mística o videncia?

En el libro “Tipografía para diseñadores” de Timothy Samara nos habla de como la morfología tipográfica puede transmitir estas sensaciones:

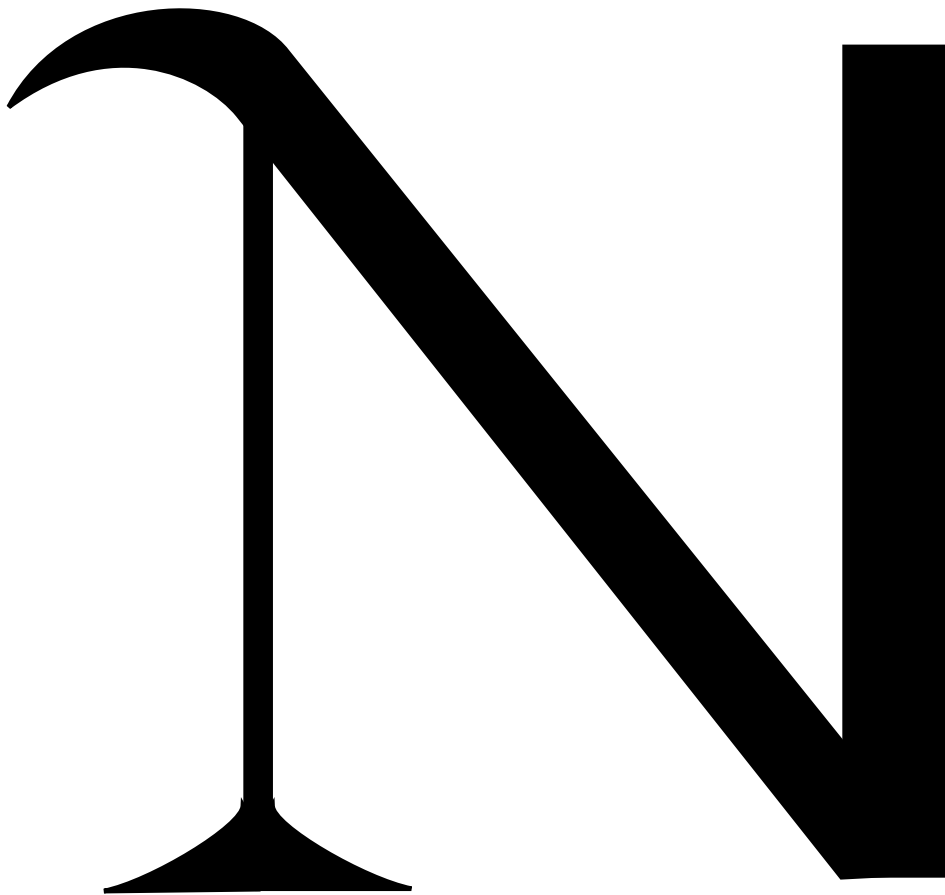
“Los tipos de letra de naturaleza fantástica presentan numerosas características, procedentes de la historia y la cultura, de forma exagerada..... Además de estas formas, los detalles exagerados, como ramas que se extienden más allá de las astas, remates desorbitadamente grandes, patas o colas extendidas y ornamentación rúnica o glífica, aumentan las cualidades fantásticas de este tipo de letras y contribuyen a que se trasciendan la mera referencia histórica. Las Letras híbridas que combinan detalles caligráficos y palo seco pueden parecer rúnicas o simbólicas y hacer referencia a los rollos de iniciación o a las lenguas perdidas.”

GLIFO DEFINITIVO

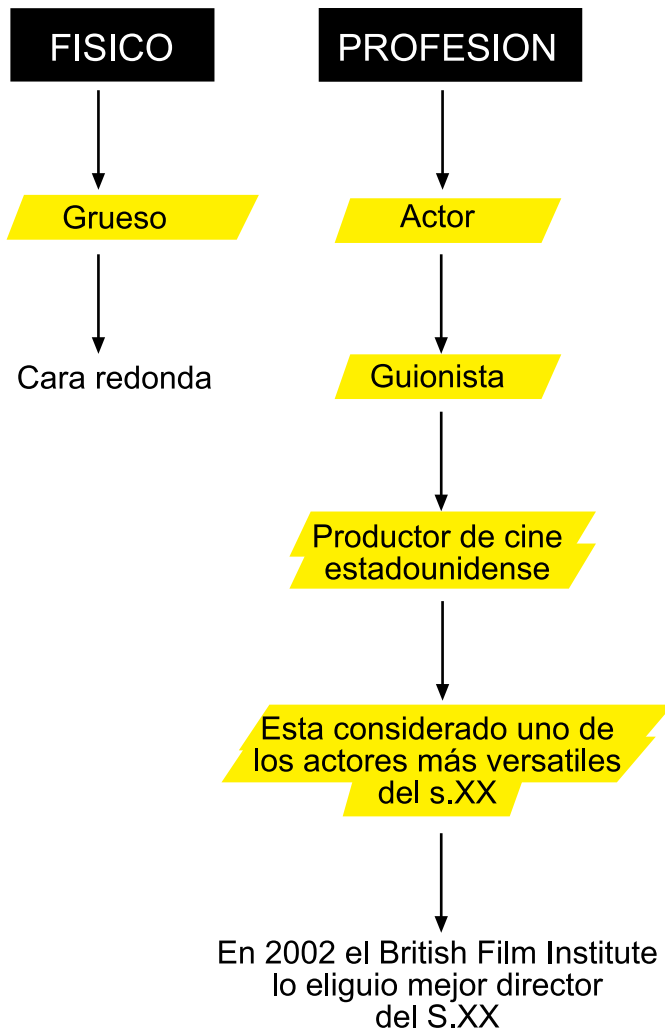

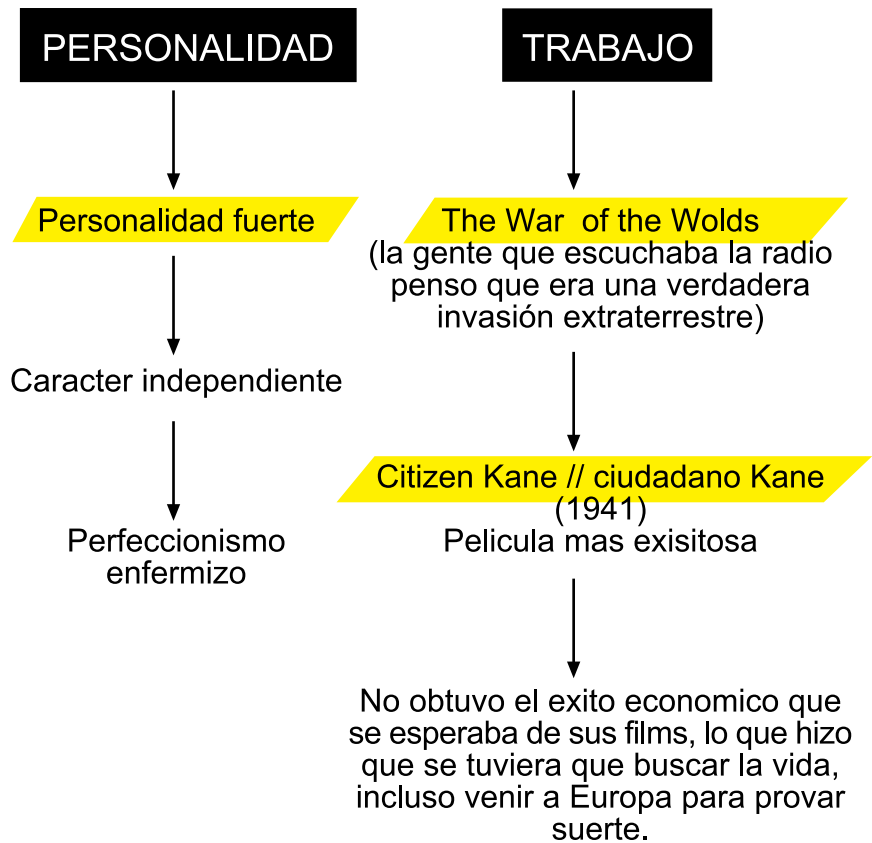

O

—Orson Welles,
George//

INFORMACION EXTRA

-Ciudadano Kane:

-Temas del guión:

-Nostalgia

-El valor de la sencillez

-La ambición

-Utilización detallada del gran angular y profundidad de campo.

-Elaborada puesta en escena

-Gran fuerza de sus angulaciones y encuadres

-Juego de luces y sombras derivado de su gusto por el expresionismo Alemán.

-Fluidez para mover la cámara más allá del encuadre.

-Uso del sonido como engranaje narrativo.

PROCESO DE DISEÑO

Por un lado se propuso la adaptación al glifo de las características físicas del personaje como también aspectos relacionados con su profesión cinematográfica.

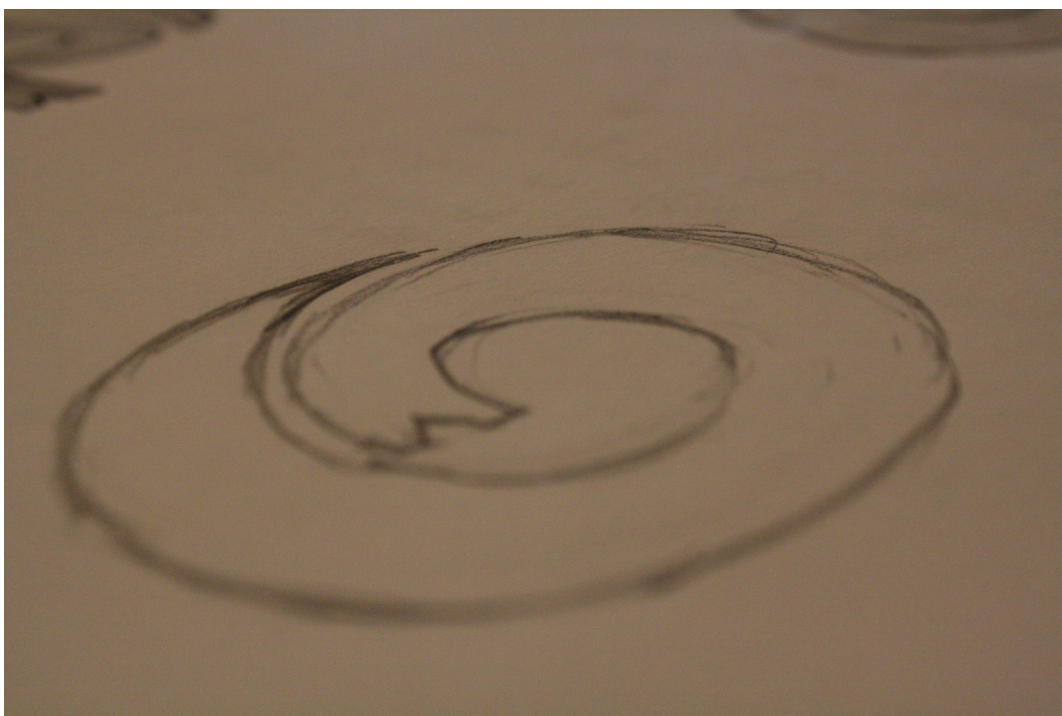
Por un lado, su aspecto físico como hemos visto (grosso/corpulento, cara redonda...) se asocio morfológicamente con un estilo de letra "bold" ya que trasmite estas características.

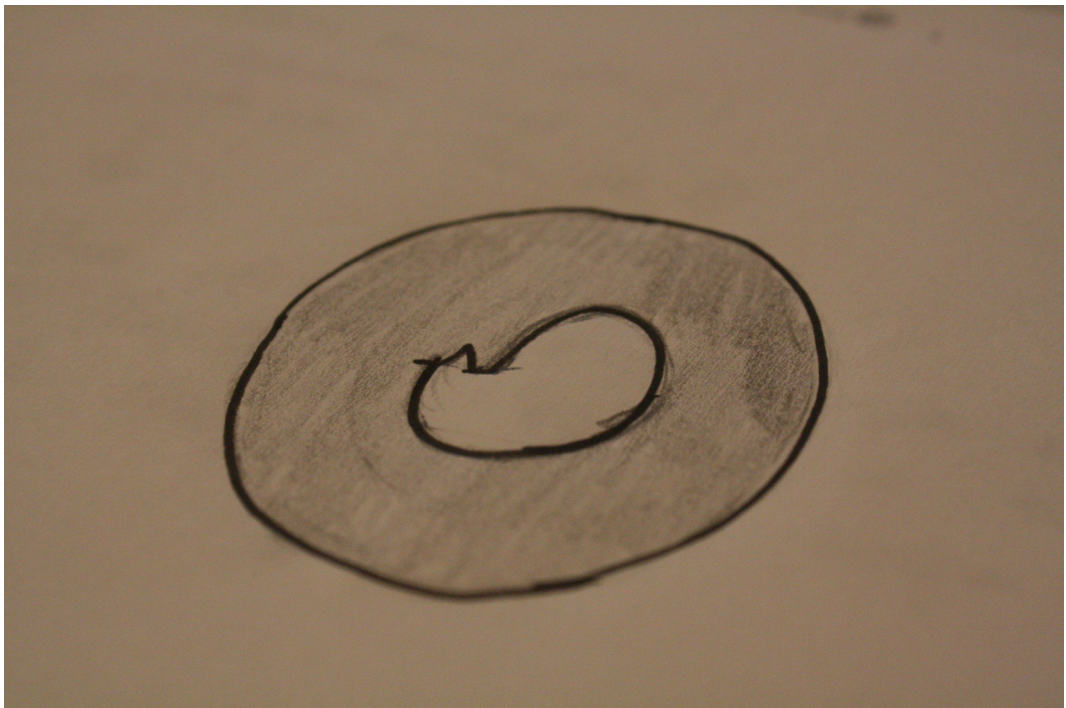
Por otro lado, se busco referencias tipográficas en su carrera cinematográfica, los posters de las películas, sus títulos de crédito, luminosos anunciando sus películas:

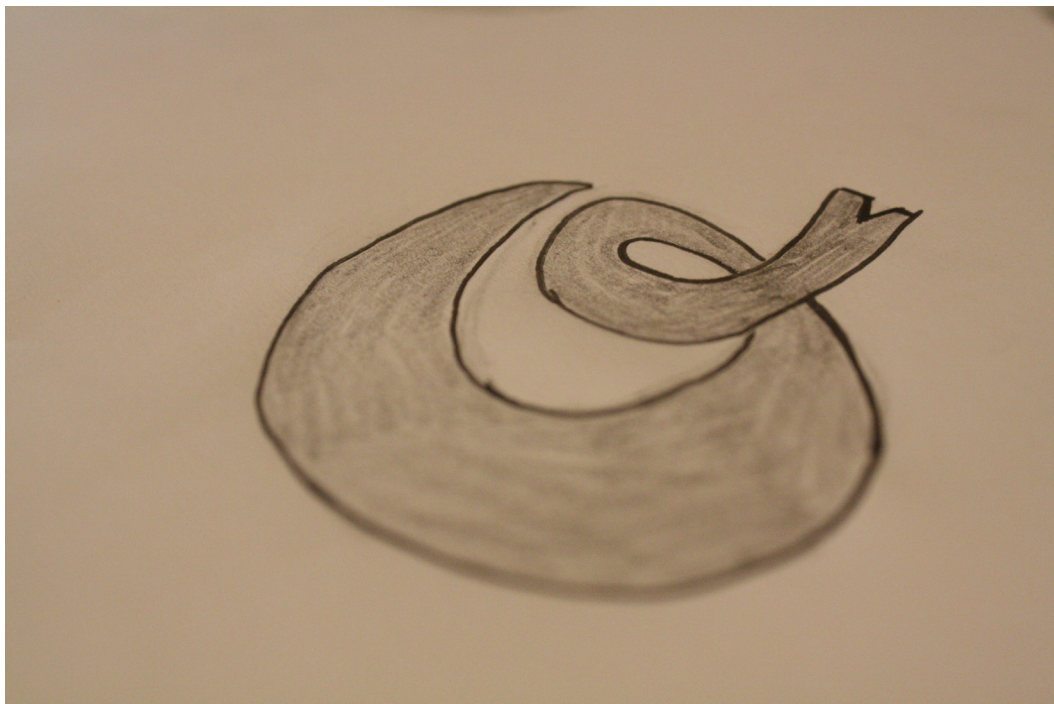
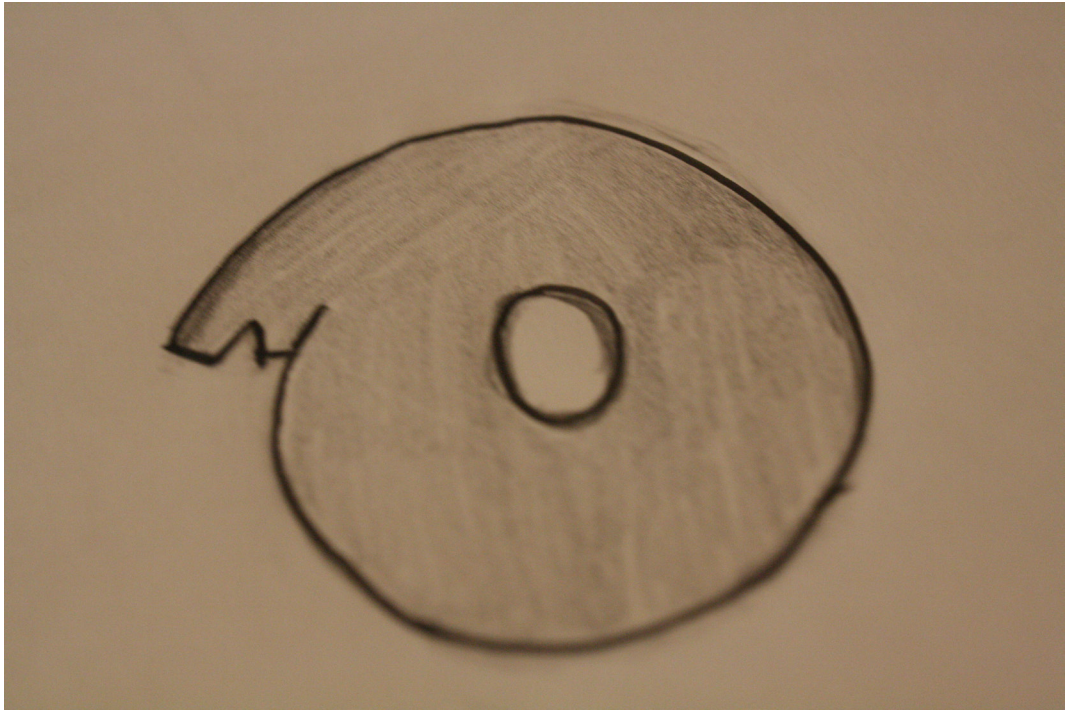

Resultando muy interesante la tipografía usada en los posters “Citizen Kane” (película mas exitosa del personaje). Esta tipografía muestra un cuerpo de letra generoso con unas terminaciones a modo de corte de madera donde el único glifo curvo, la “C”, muestra un interesante valoración del grosor. Por ultimo resaltar su modulación inclinada la cual le da un aspecto mas natural y manuscrita a pesar de estar en mayúsculas sin ligaduras.

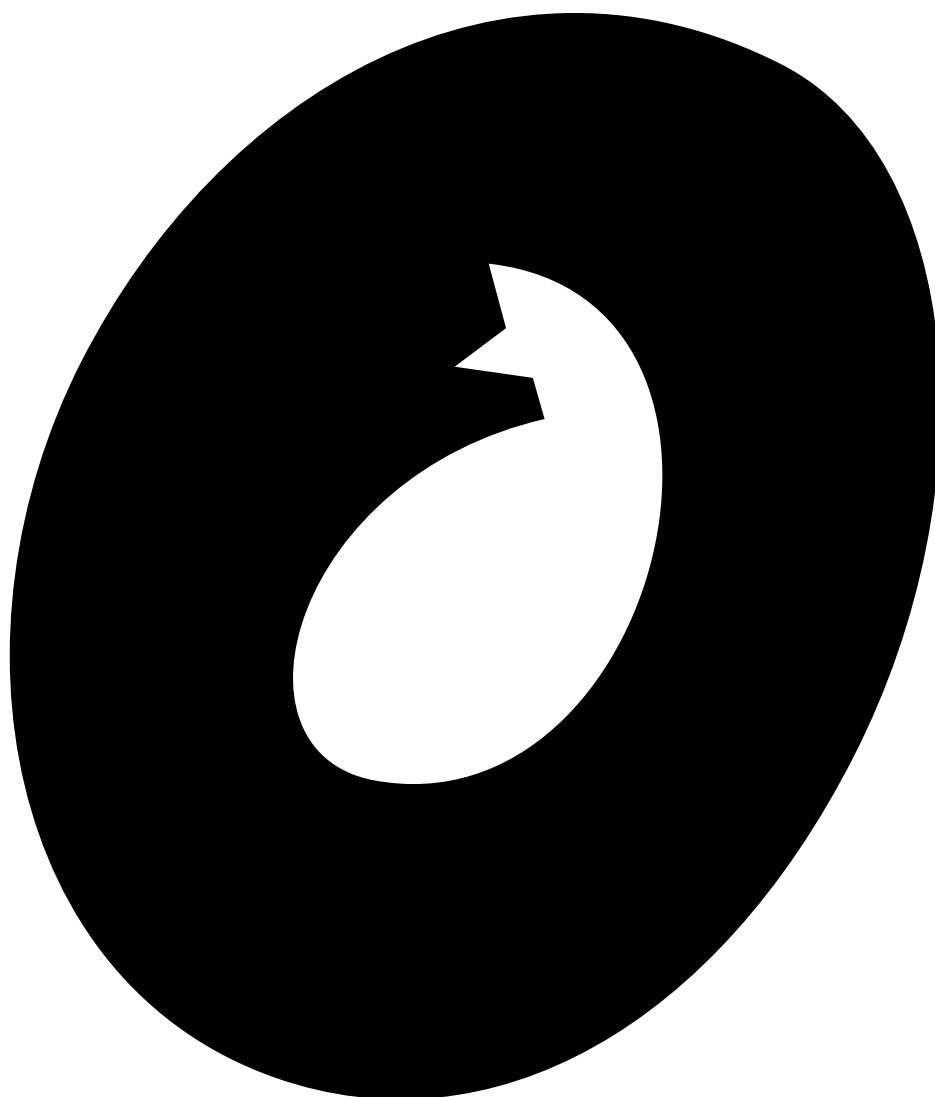

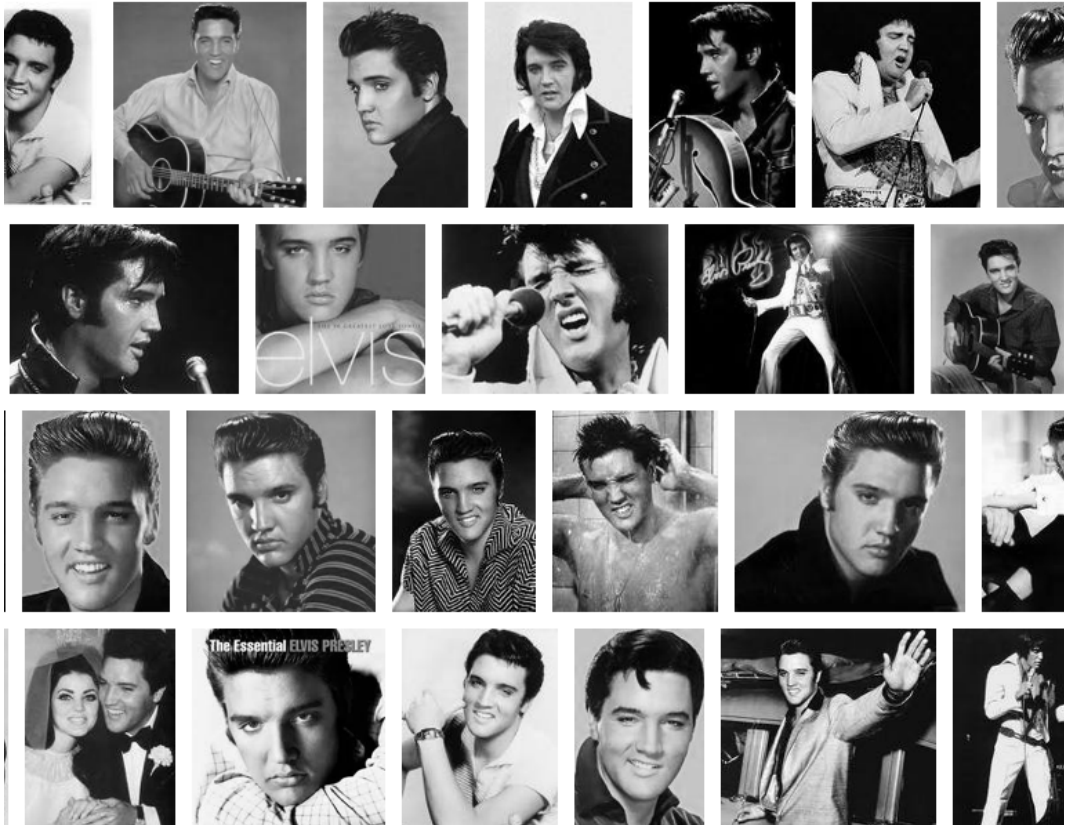
GLIFO DEFINITIVO

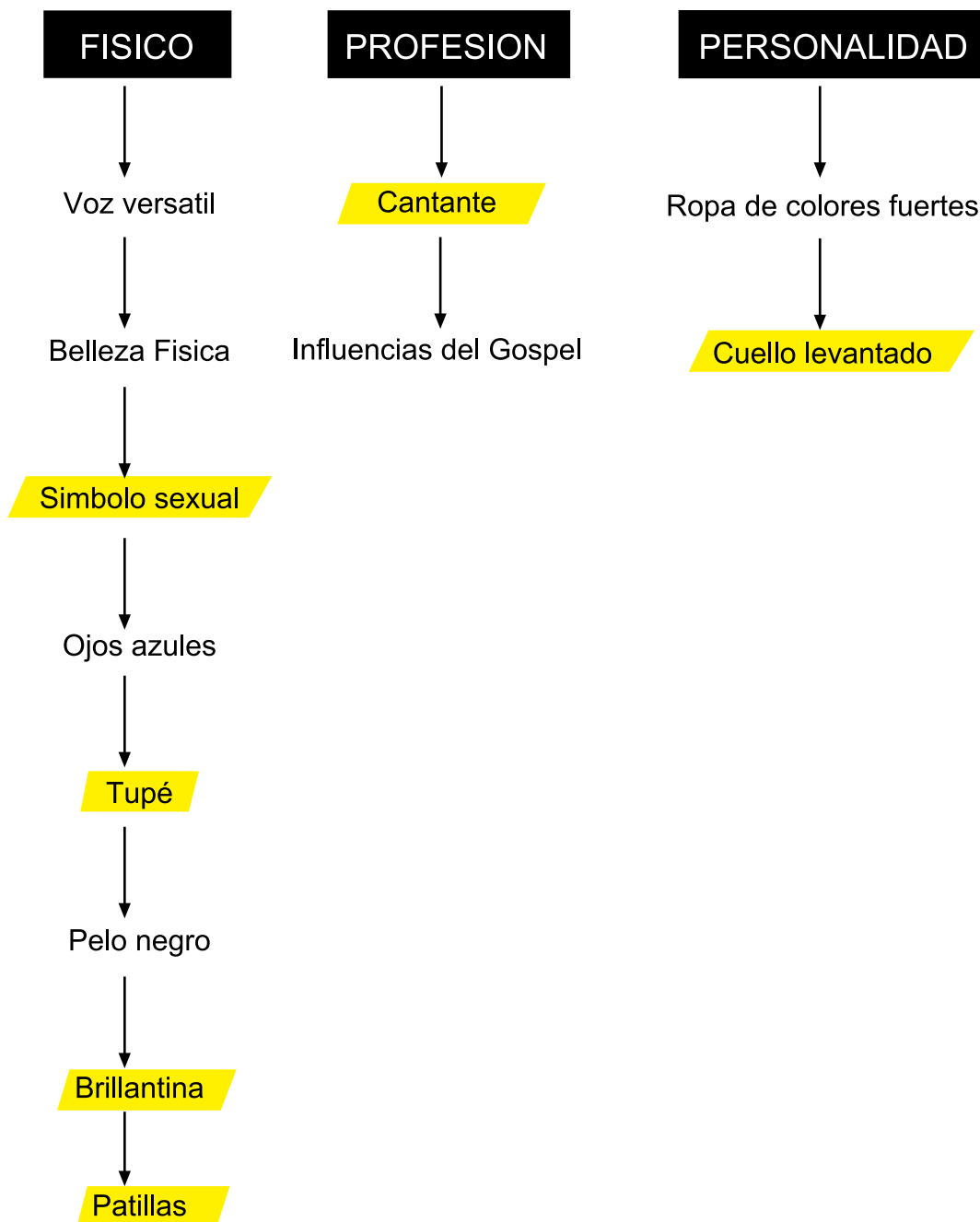

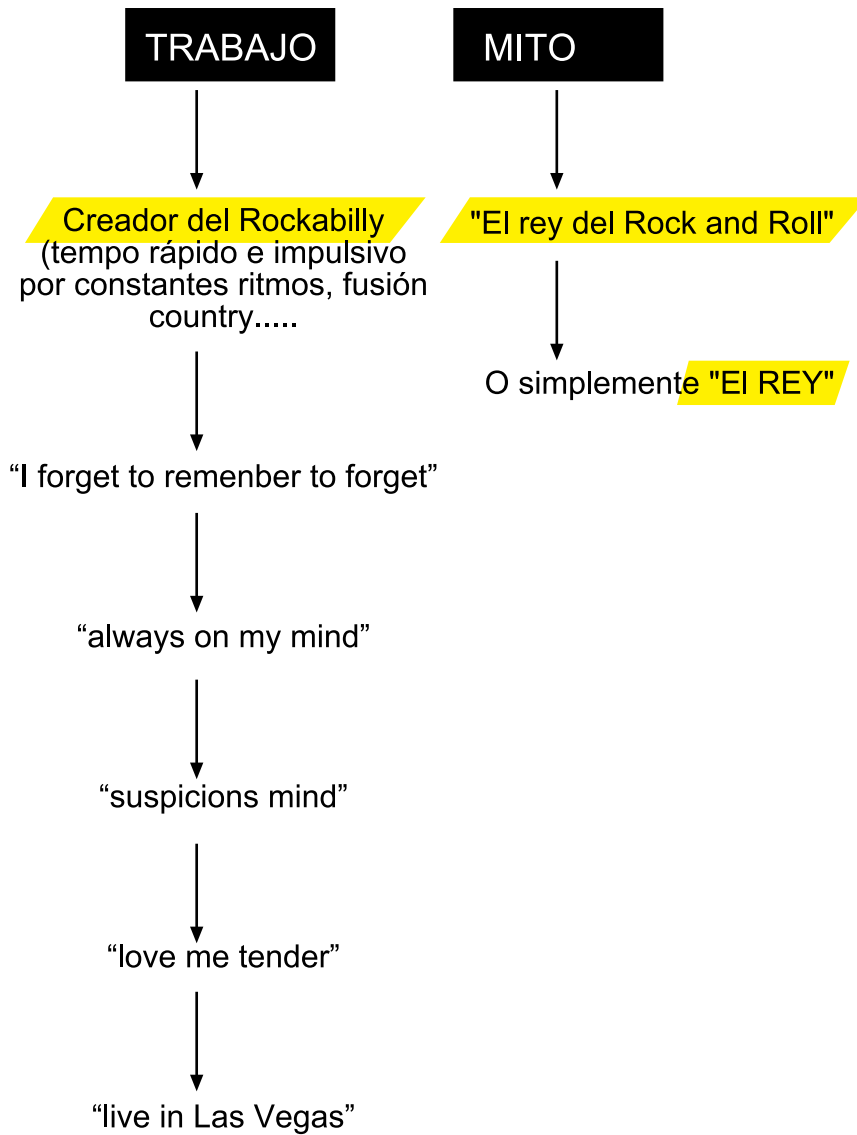

P

—Presley,
Elvis//

INFORMACION EXTRA

Rockabilly:

El rockabilly es uno de los primeros subgéneros del rock and roll. Se origina en la década de 1950.

El término es la contracción de las palabras rock y hillbilly, referente éste a una variedad ruda de country conocida como hillbilly music en la década de 1940-50 que contribuyó enormemente al desarrollo de su estilo. Otras influencias del rockabilly incluyen el western swing, el rhythm & blues, el boogie woogie, y la música folk de los Apalaches. Aunque existen excepciones, su origen descansa en la región sur de los Estados Unidos.

Su influencia y popularidad decae en la década de 1960, pero a finales de los años setenta y principios de los ochenta, disfruta de un revival de popularidad que llega a la actualidad mediante la subcultura rockabilly.

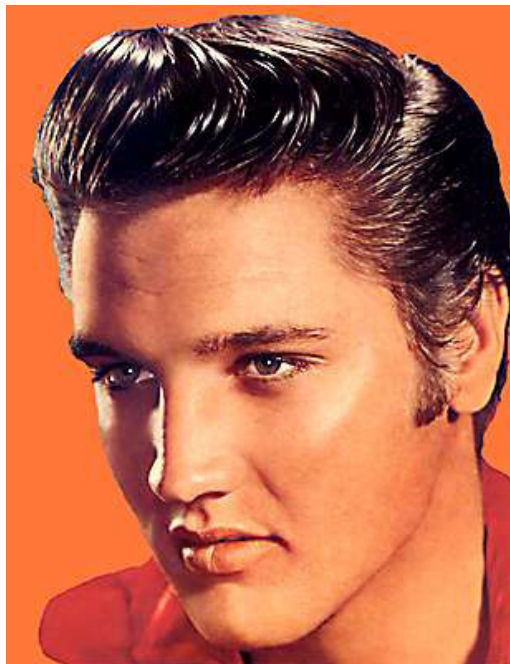
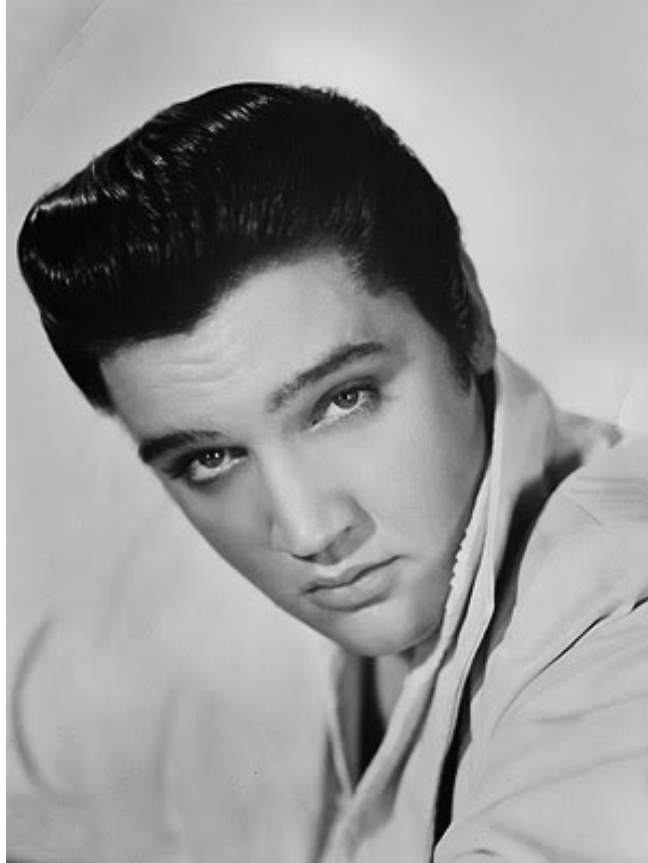
Cultura rockabilly:

El vestuario, está caracterizado por el uso de llamativas chaquetas de colores con hombreras y camisas a cuadros. A esto se le suma los jeans o pantalones ajustados, de tipo pitillos.

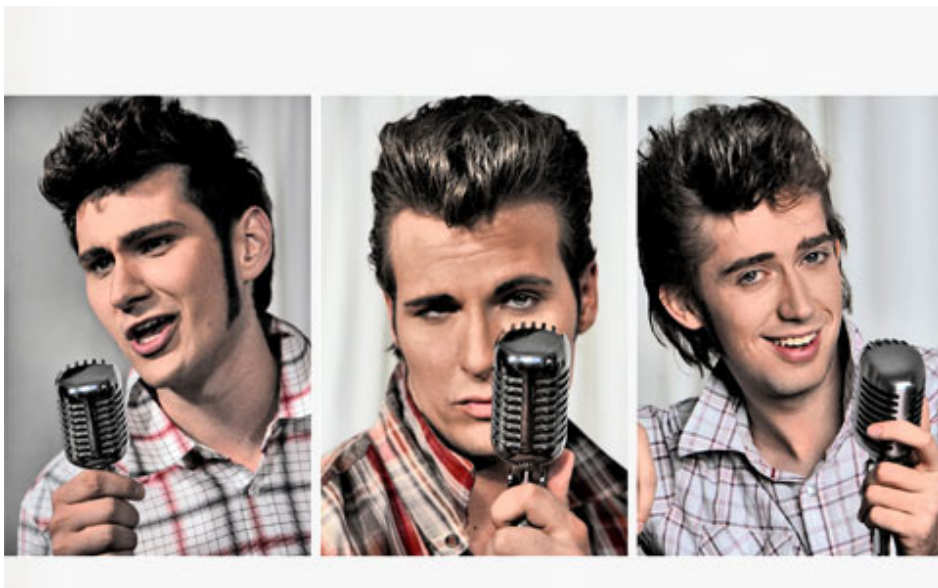
En tus pies, siempre debes llevar zapatillas converse, botas de cuero o creepers.

Pero, ¿Qué son los creepers? Son un tipo de calzado constituido a base de suela gruesa y lona. Estos fueron el sustento de la moda en los 50's y 60's.

Lo más importante, para ser un rockabilly, es el estilo de tu pelo. Debes dejarlo largo para poder hacerte un peinado con un tupé lo suficientemente pronunciado. Además debes tener las patillas bastante largas. Todo esto acompañado de suficiente gel para mantener de formar intacta el cabello.

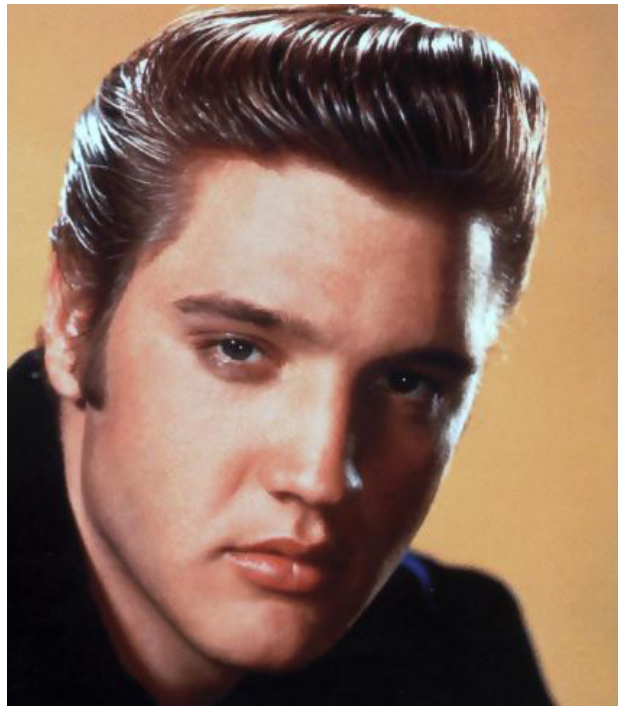

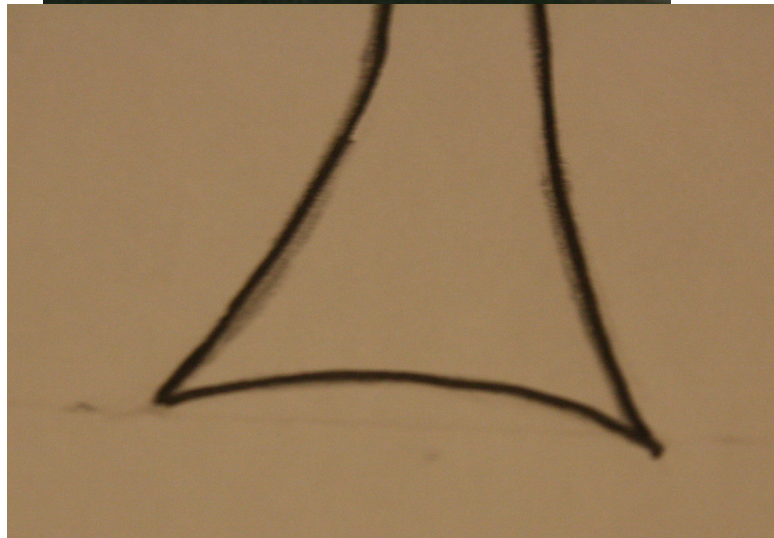
PROCESO DE DISEÑO

Este proceso de diseño consiste en la aplicación de la esencia del personaje y la cultura Rockabilly, que introdujo Elvis, en el propio glifo. Para ello se juega con la relación entre estos aspectos y las partes que forman y distinguen a la tipografía (véase pagina 19):

La panza/ Bucle del glifo con el tupe:

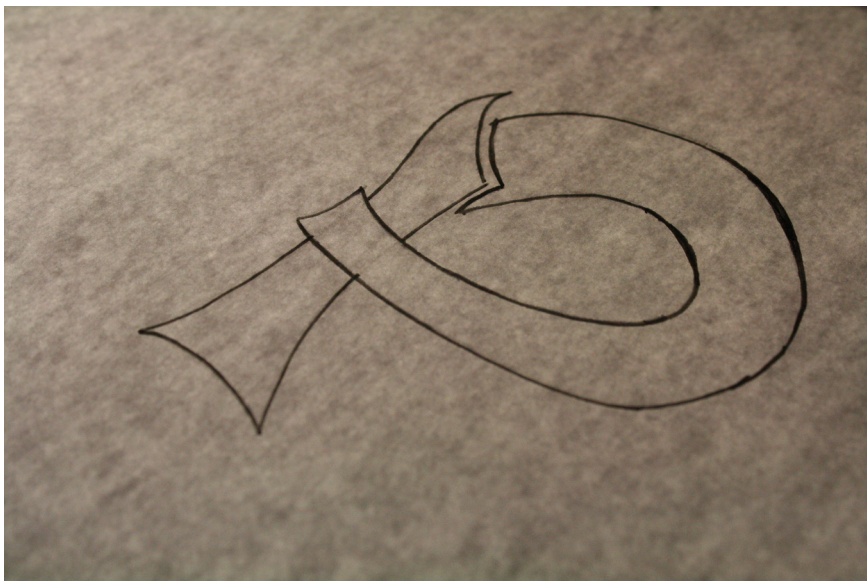

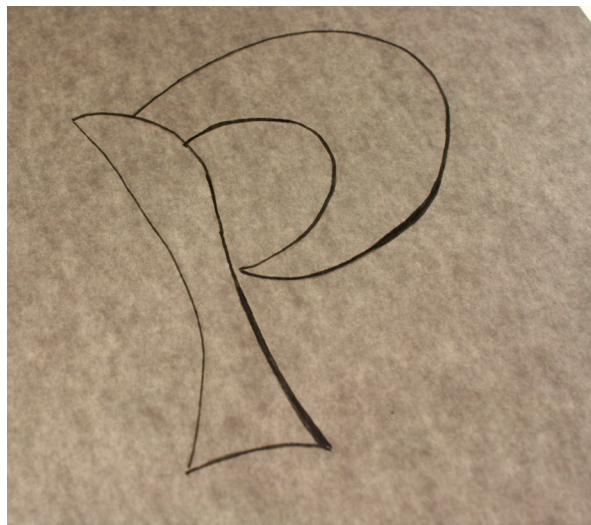
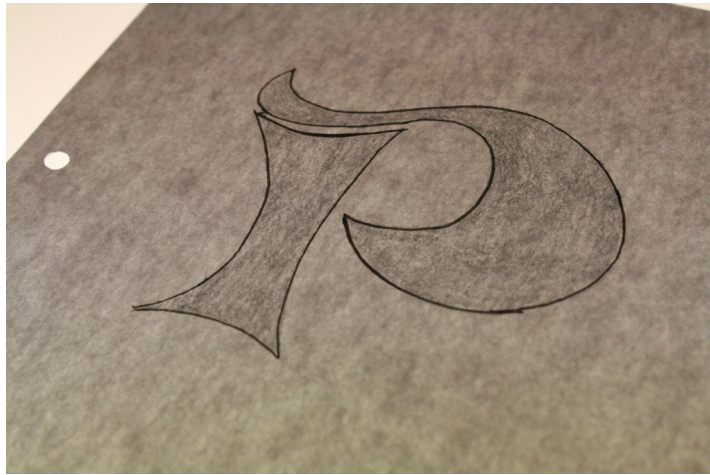
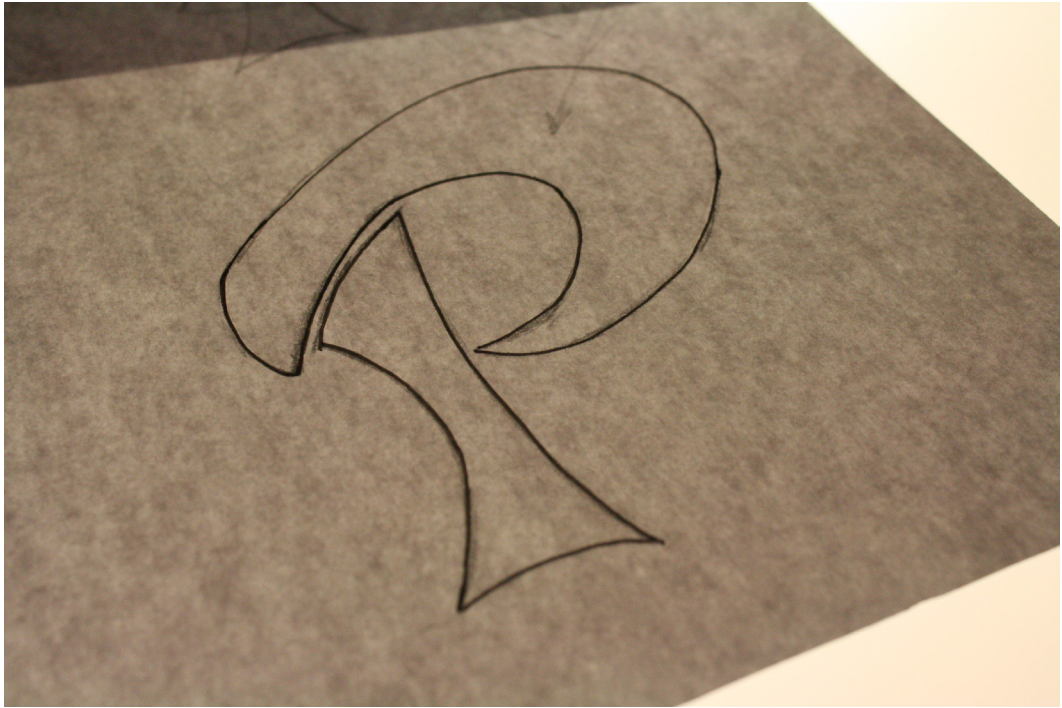
El remate inferior del asta con los pantalones campana del cantante:

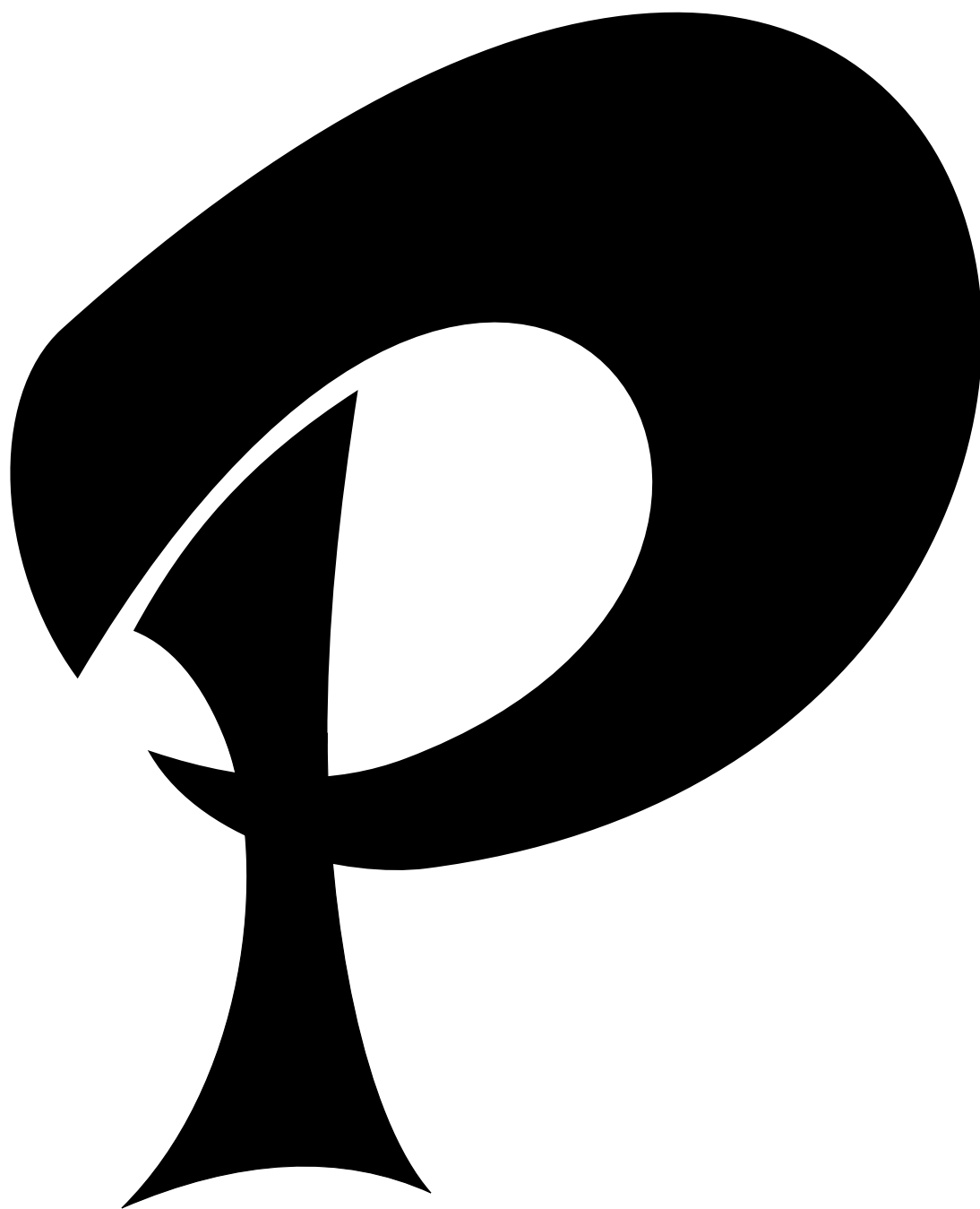
El remate superior del asta con las patillas tan características de este estilo:

GLIFO DEFINITIVO

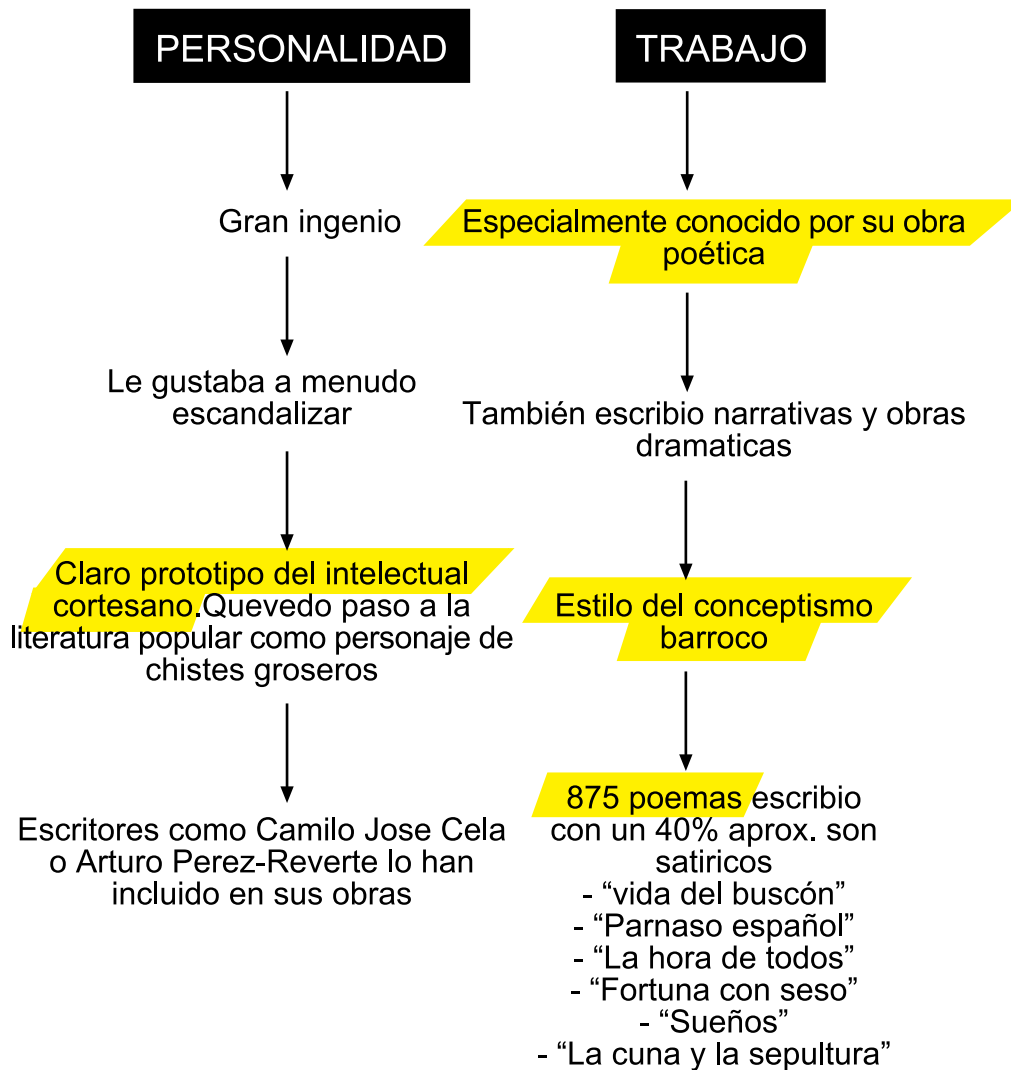

Q
—Quevedo,
Francisco de//

los años que se han pasado el punto
de vista de la vida lo que se sabe de
ya es el riesgo de lo que se tiene
y no se puede saber del futuro.

Lo que también en un momento se ve
es lo que se ve en muchas experiencias que se hacen
en las y para evitar todos los puntos de
vista y en todo lo que se ve de sermita de
cuanto procurase de ser signas miso de la
Madrid a 14 de Enero 1618.

M. J.

D. S.

De Loma los ay Abril 1617

Por causa de las lluvias no llevo antes del Viernes por la noche el correo de Genova, trañiendo solo de nuevo las paridas de aquel puerto de dos gateras de la Republica, las quales lleuauan al Saludo que va Embaxador ala Corte, y que se subiese ausentado Claudio de Marinò por algunos escorruos propios, y con un extraño ordinario, y con carras de 18 se ha sauido la muerte del Cauallar Minale Cortesano antiguo desta Corte, el qual por testamento mandado de ser enterrado con un vestido de peregrino, vacando por su muerte en Genova una encomienda de la Religion de S. Juan de 700 escudos de renta

D. Juan Bógalo Gutiérrez

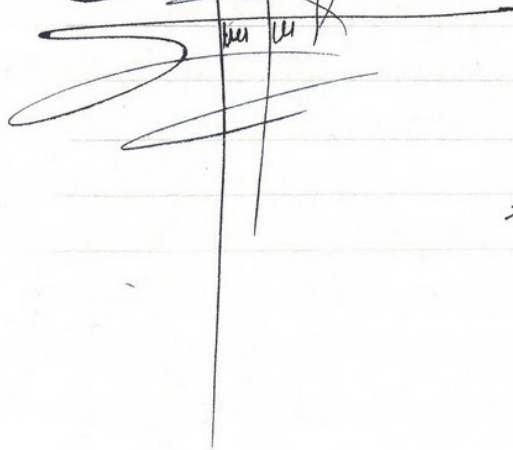
D. Felipe Antonio Valle Hermos

De lo cual, firmado sus Mercedes conmigo, yo el
Escibano titular con fe en la fecha de Gupea.

Je B^e

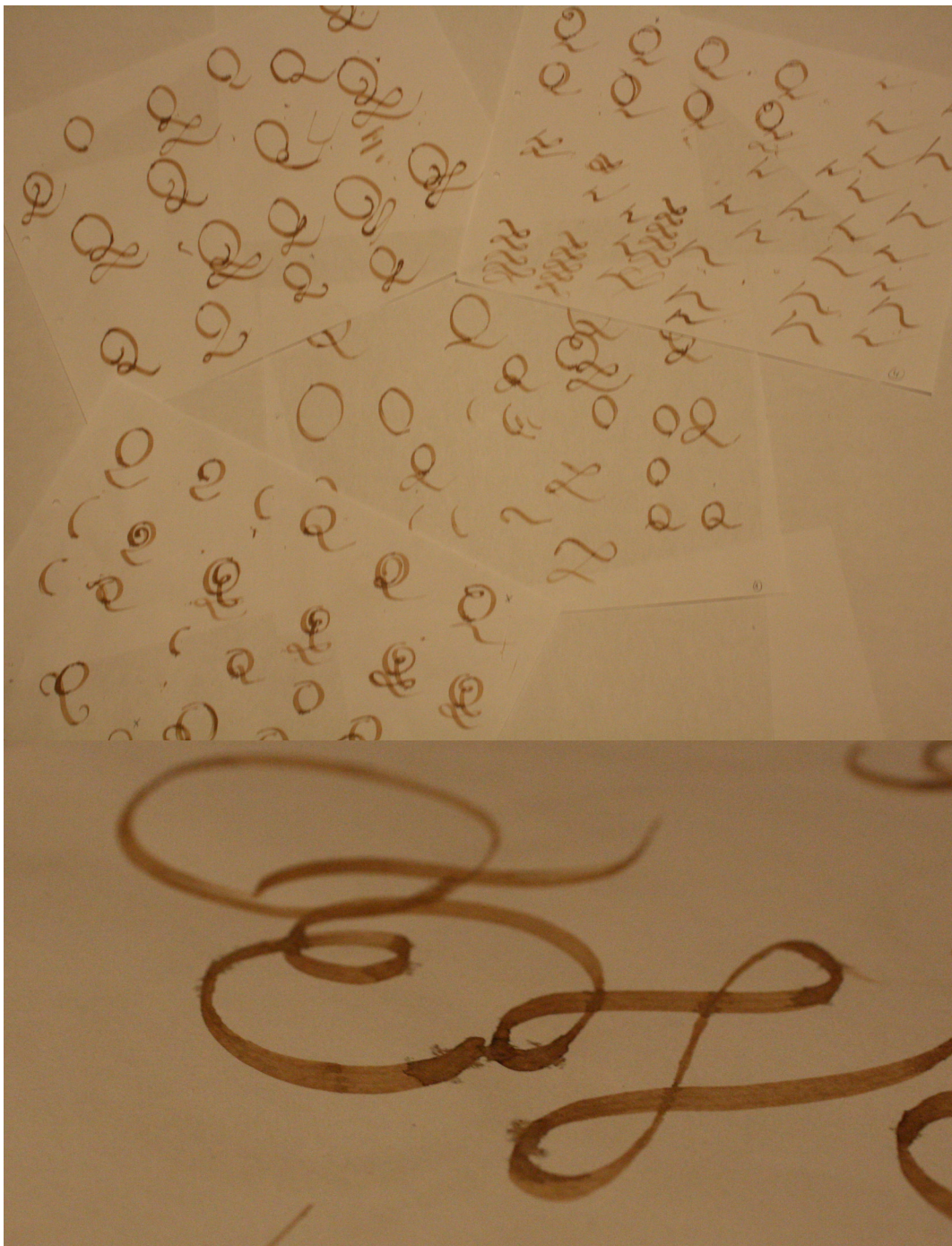
El Gran Maestre,

El Escibano Titular

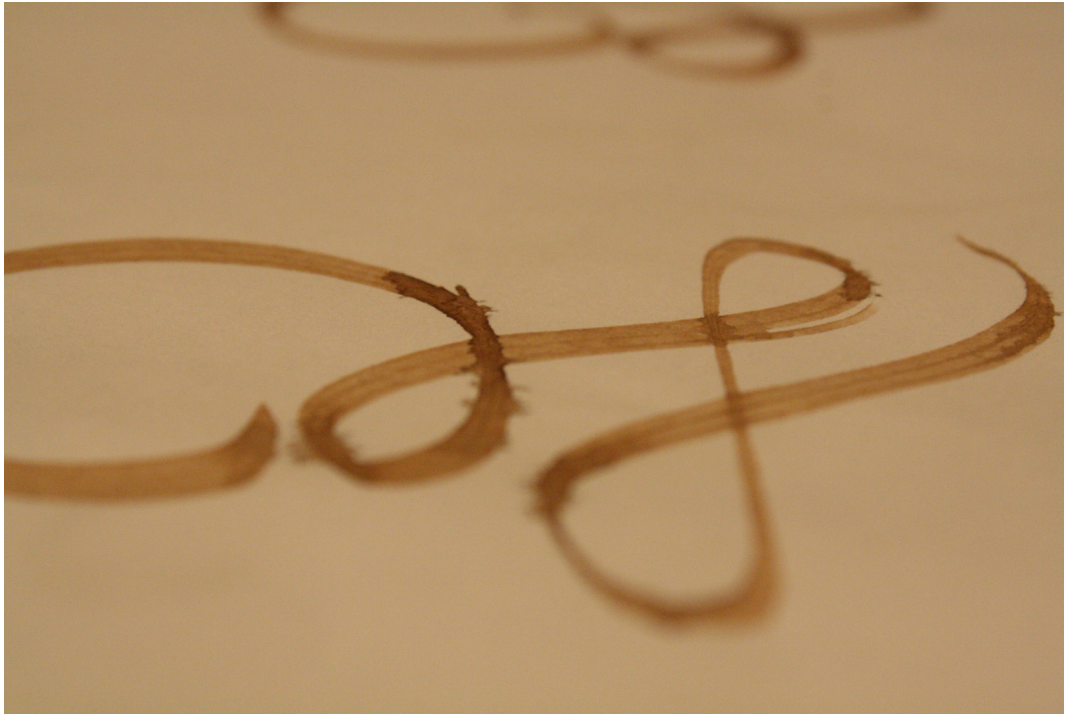

PROCESO DE DISEÑO

Después de ver estos manuscritos del propio Quevedo, su glifo debía tener esa naturaleza y que transmitiera ese alma poético. Para ellos se empleó como instrumentos una pluma de punta cuadrada, especial para caligrafía, y se buscó esa aroma a poema tanto en su contorno externo como por supuesto en el gesto más inspirador de una “Q”, su cola.

Estudio en profundidad el gesto caligráfico de la cola de la "Q":

Entintado para apreciar mejor el detalle,cuerpo y peso del glifo:

GLIFO DEFINITIVO

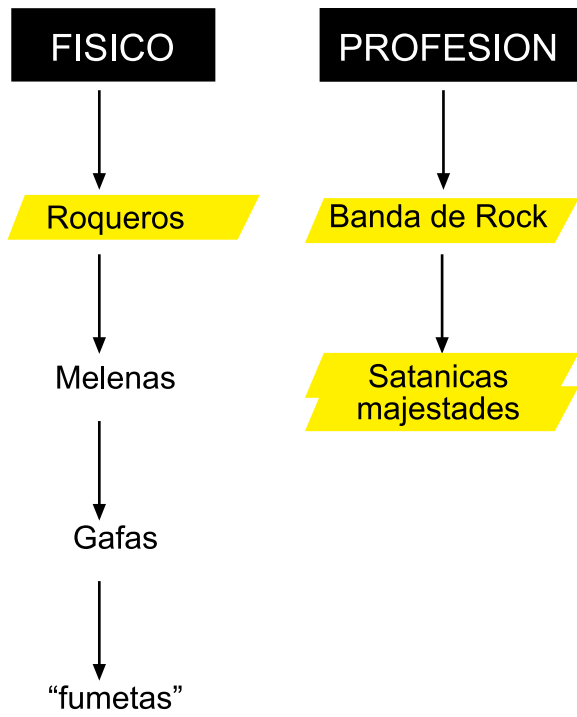
D. Fran, de que

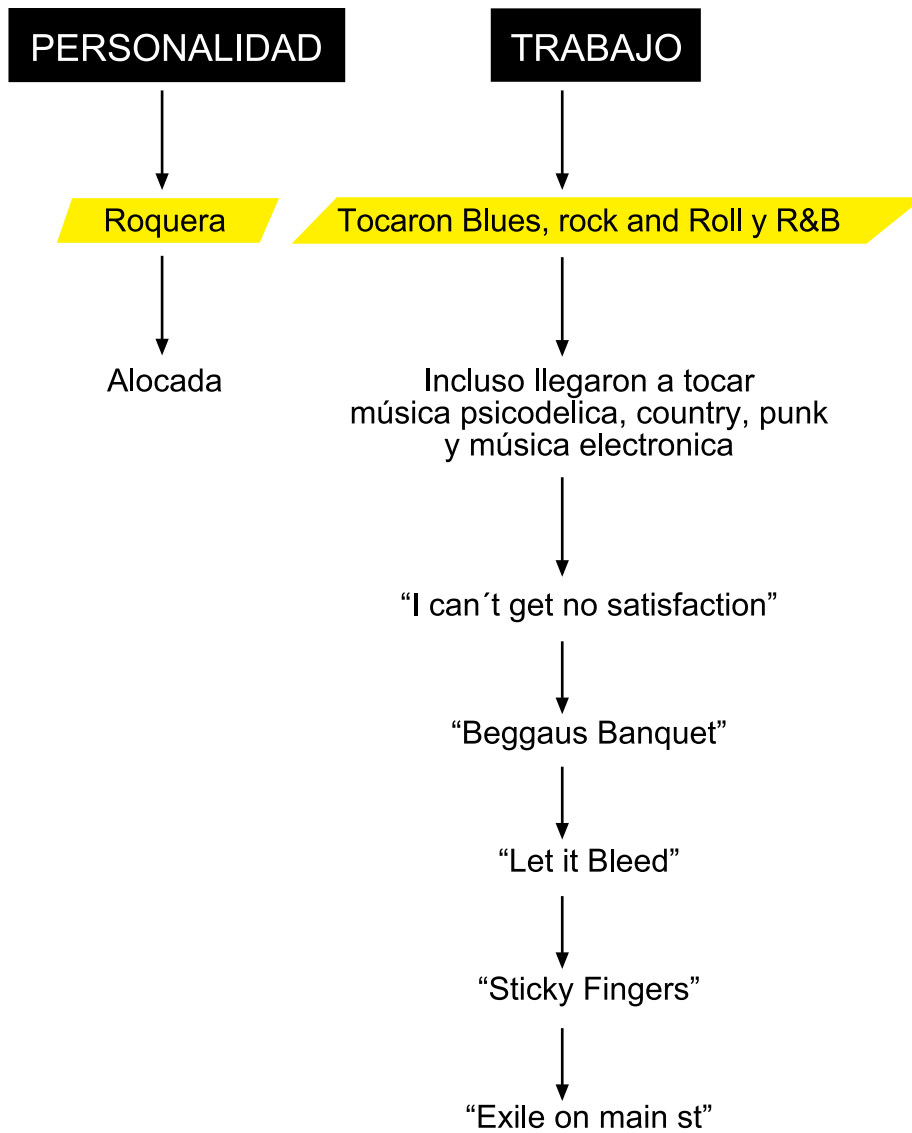

R

— Rolling,
Stones//

INFORMACION EXTRA

-El nombre de la banda es una expresión que se usa coloquialmente en inglés para designar a personas descaradas o que no tienen un hogar fijo.

-La lengua de los Rolling Stone (logotipo) fue diseñada por John Pascher (1971). La relación con los Rolling había empezado cuando todavía era un estudiante. En 1970, Mick Jagger llamó por teléfono a la Escuela y pidió que le enviaran un alumno aventajado para diseñar el cartel de su próxima gira. A la cita acudió Pasche, recibió el encargo y el resultado fue un pastiche con fuertes ecos del Déco de los años 1930. Ese fue el comienzo de una relación laboral que se prolongó hasta 1974.

Tras esa primera colaboración, en 1971, Jagger volvió a ponerse en contacto con él. La banda estaba poniendo en marcha su propio sello y necesitaba un logotipo. Según el diseñador, el briefing no era muy preciso: los gustos de Jagger y poco más. Sin embargo, le fue suficiente para dar con la idea: los labios y la lengua eran, desde luego, una referencia directa al vocalista pero, también, un símbolo de la imagen irreverente que, todavía por aquel entonces, tenía el grupo. Pascher también comentó la inspiración de la lengua en la diosa hinduista Kali. El "logo" bebía del Pop y era simple y directo, quizá por ello ha resistido tan bien el paso del tiempo.

La primera aplicación fue la cubierta del álbum Sticky Fingers, realizada con una fotografía de Andy Warhol. Pasche le pasó el "logo" a Warhol y de ahí la atribución al artista.

Paralelamente a su colaboración con los Rolling, Pasche trabajó en la agencia Benton & Bowles. A partir de 1978 se convirtió en director de arte de la división musical de United Artists y, más tarde, en 1981 y hasta 1991 fue director creativo de Chrysalis Records.

Premiado en numerosas ocasiones, la huella de Pasche está en los discos de David Bowie, Jimi Hendrix, Judas Priest, The Who o The Stranglers, entre otros muchos.

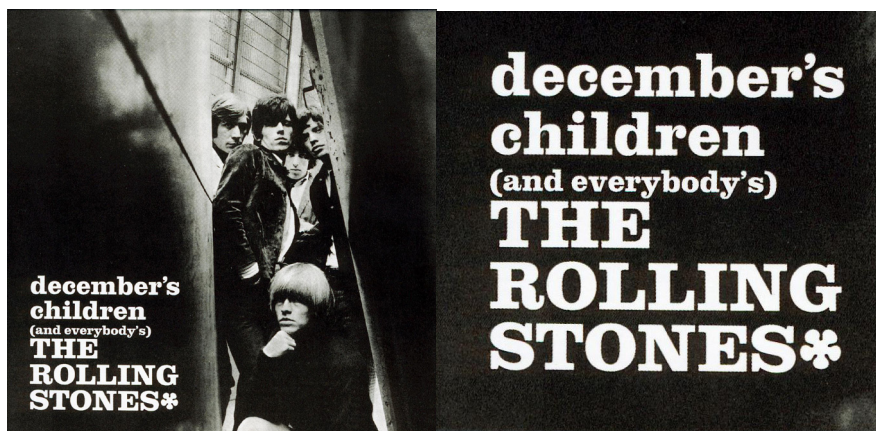

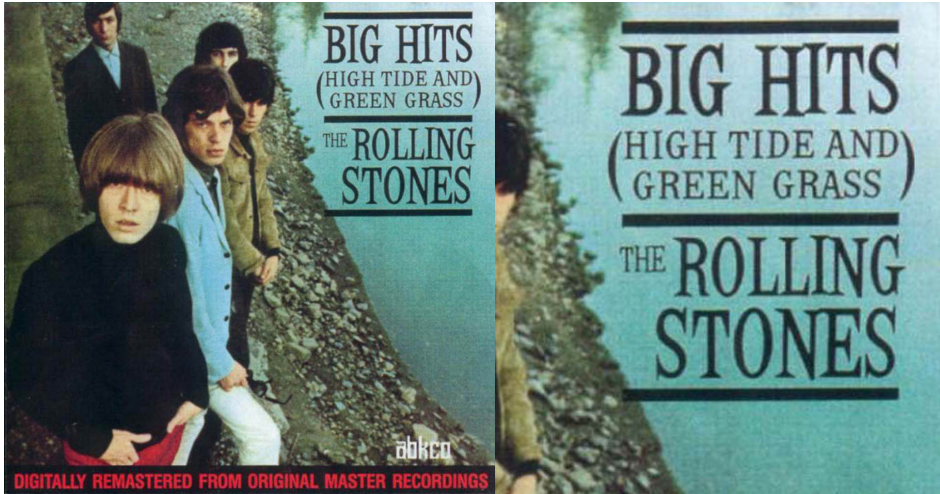
-La revista "Rolling Stone" cogió su nombre como referencia al grupo y a la música. Hoy en día es una de las revistas mas seguidas en todo el mundo.

La tipografía utilizada en el lettering de la revista es la "Royal Acidbath"

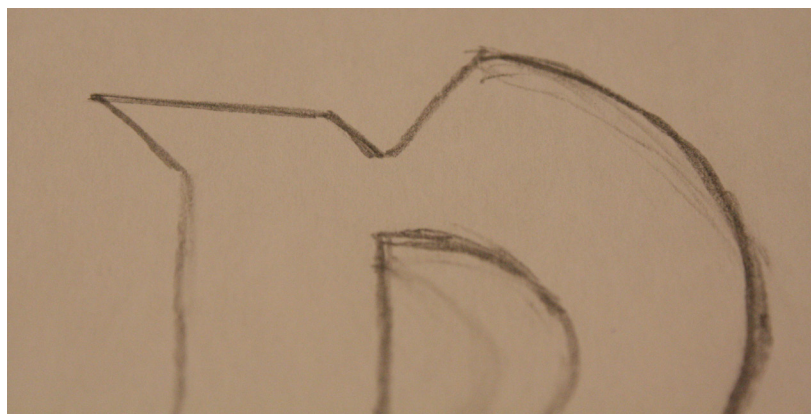
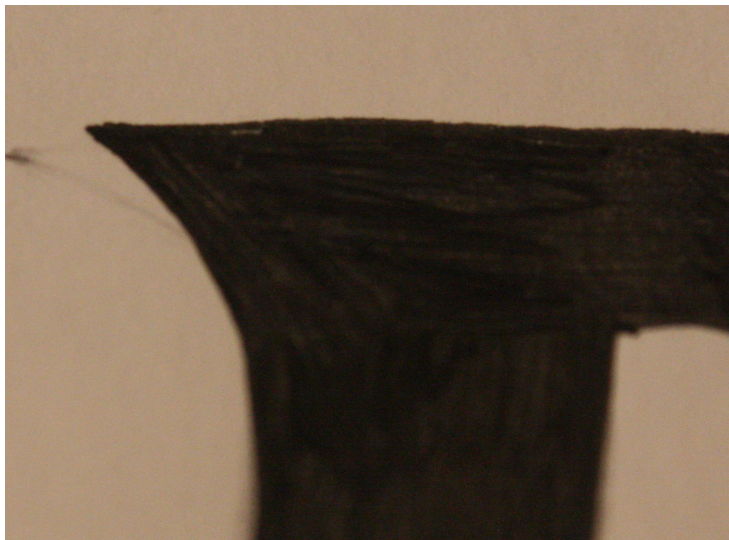
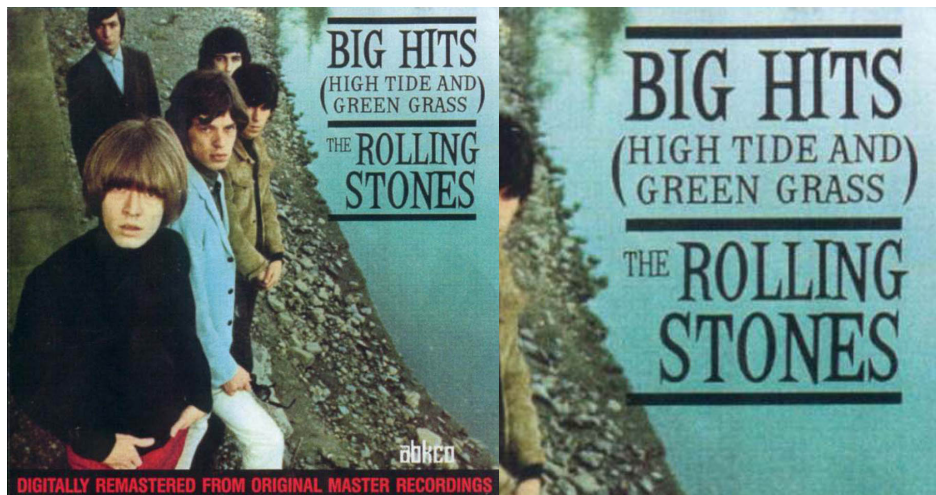
-Tipografía en las portadas de sus discos:

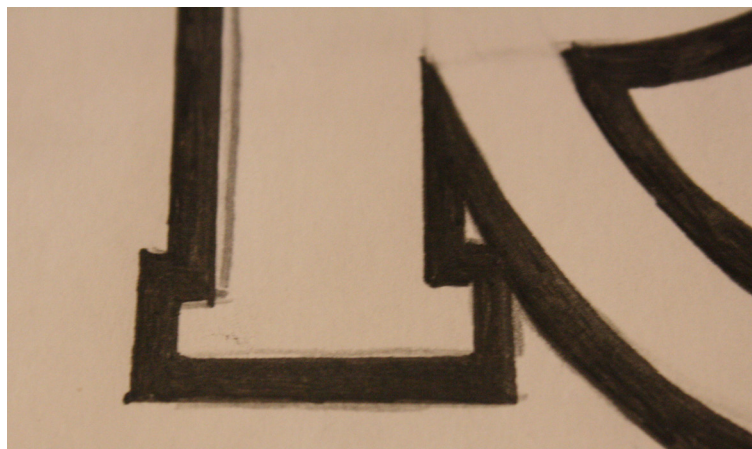
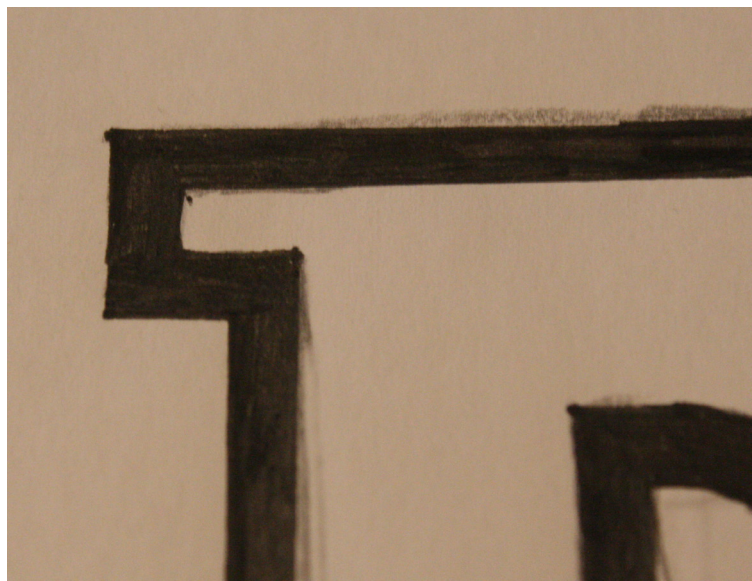
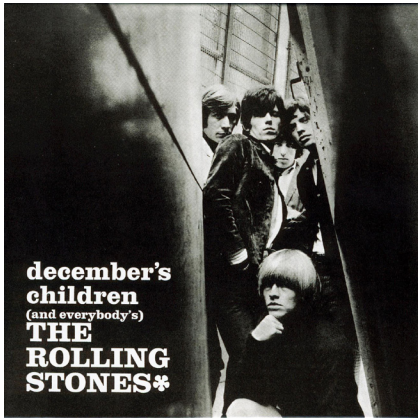

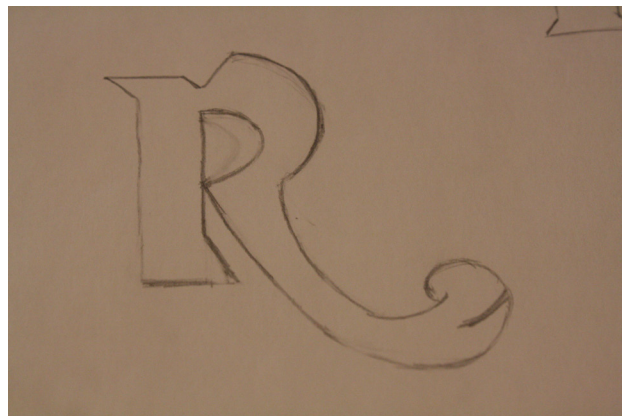
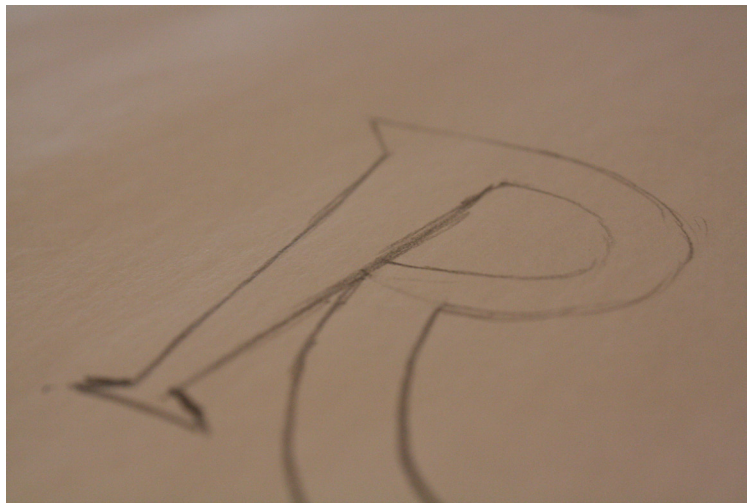
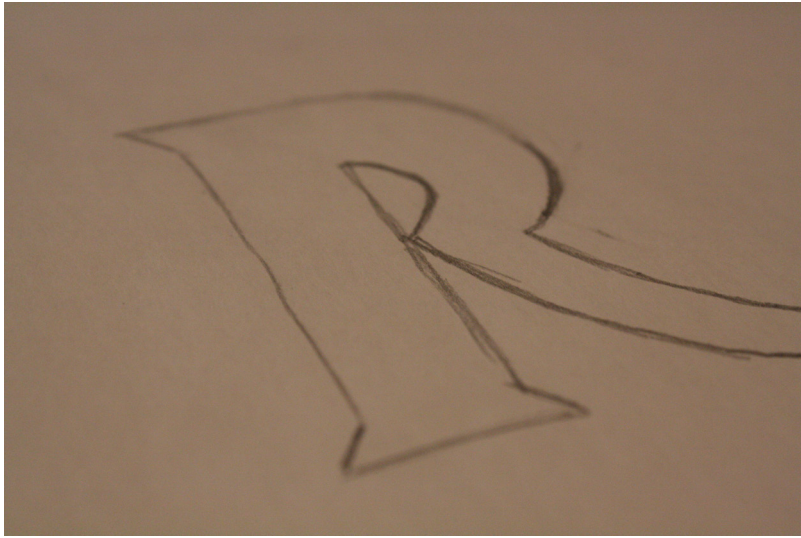

PROCESO DE DISEÑO

Basado tanto en su logotipo, a modo de remate, y en la tipografía empleada en algunos de sus discos se llevo a cabo el diseño del glifo en cuestión:

GLIFO DEFINITIVO

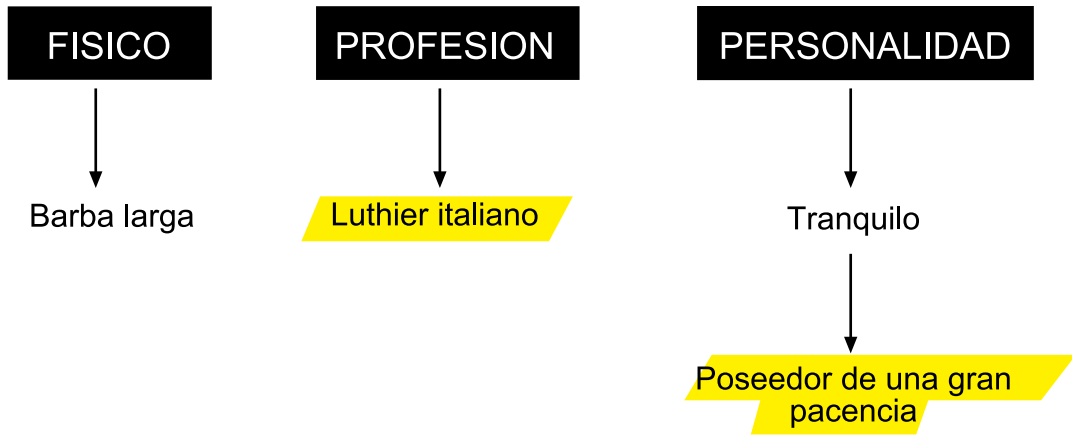
R

TR

S

—Stradivarius,
Antonio//

TRABAJO

Sus instrumentos son reconocidos como los más bellos jamás creados

Instrumentos importantes:

- "Hamer" (fue subastado en 2006 por 3,5 millones de dólares)
 - "Lady Temant"
 - "Davidoff" (violonchelo)
- "Sol" (esta considerado el mejor de los Stradivarius)
 - "Condesa Poulignac"

El uso de maderas concretas

Se ha identificado todos los componentes de la fórmula del barniz que utilizaba él, menos uno.

Calado de los "ejes", marca identificadora

INFORMACION EXTRA

Teorías sobre la calidad de su sonido

Ha habido muchos intentos de imitar la calidad del sonido de estos instrumentos; existen muchas teorías acerca de cómo fueron contruidos. Muchos creían que el barniz usado por Stradivari se hacía con una fórmula secreta que se perdió al morir su creador, pero exámenes de rayos X y análisis de espectro en la superficie de los violines revelaron que todos fueron sometidos a cambios en su estructura (especialmente el mango, el cordal y las cuerdas), y a menudo lo único que queda del trabajo original es el cuerpo mismo, que fue rebarnizado periódicamente.

Otra teoría dice que el punto clave fue el tiempo que tomó secar las maderas de arce y abeto con que están contruidos; esto también fue desmentido estudiando la fibra de la madera. Las líneas fueron comparadas con modelos de árboles que vivieron en esa época y se pudo determinar el tiempo de secado simplemente tomando la diferencia entre la fecha de construcción (que era dejada por Stradivari en una etiqueta en el interior del instrumento) y el cálculo de cuándo había sido cortado el árbol. Esto reveló que la madera se había secado durante no más de 20 años, y no 60 ó 70, como se creía.

Otra teoría señala que el período de frío extremo que sufrió Europa en los años en que Stradivari vivió, una pequeña edad de hielo, pudo ocasionar que los árboles que crecieron durante esa época desarrollaran una fibra más compacta y con una mejor calidad mecánica sonora. No obstante, existen instrumentos contruidos en la misma época, con madera de los mismos árboles, que no lograron la magnificencia de un Stradivarius.

Cabe mencionar también la conocida teoría del árbol de Stradivari, la cual señala que el mismo Stradivari encontró un árbol dentro de un río; del enorme tronco de este árbol creó algunos de sus más renombrados instrumentos. Esta teoría se encuentra justificada a través del concepto de vibración que adquieren los materiales con el tiempo. Se dice que la propia madera adquirió la vibración del río, lo que le da un sonido único e irrepetible. Cla-

ro está que esta teoría puede estar basada en un intento por incorporar a la historia de la fabricación de los instrumentos un aspecto mas poético. Stradivarius construyó su primer violín a los 20 en San Petersburgo según algunos científicos.

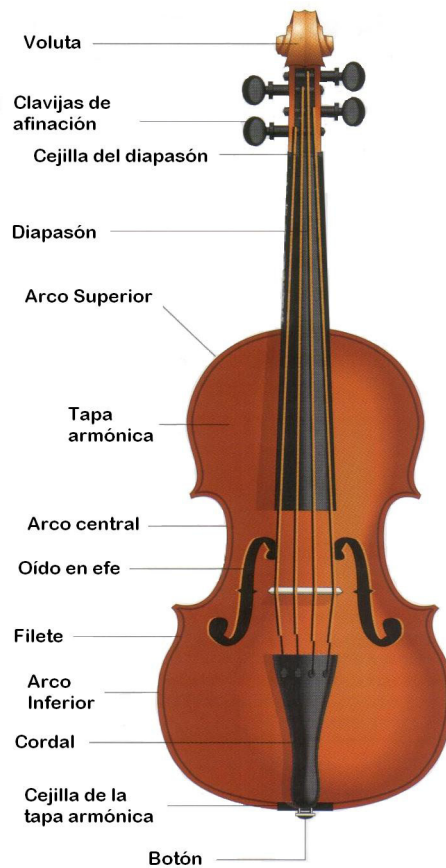
Hay otra teoría, la más romántica, que nos cuenta que los stradivarius se hacían con madera de barcos hundidos.

Finalmente, la teoría que parece más acertada hasta el momento es una que fue resultado de los mismos análisis de espectro en la superficie y en parte de la viruta residual obtenida del interior de un Stradivarius con sistema endoscópico. Estas pruebas revelaron la presencia de partículas metálicas muy pegadas a la madera, lo que podría sugerir que el gran maestro hizo un fino tratamiento a las maderas que usaba con disoluciones de sales metálicas, lo cual habría conferido a sus instrumentos la fuerza y riqueza de sonido que tanto se aprecian.

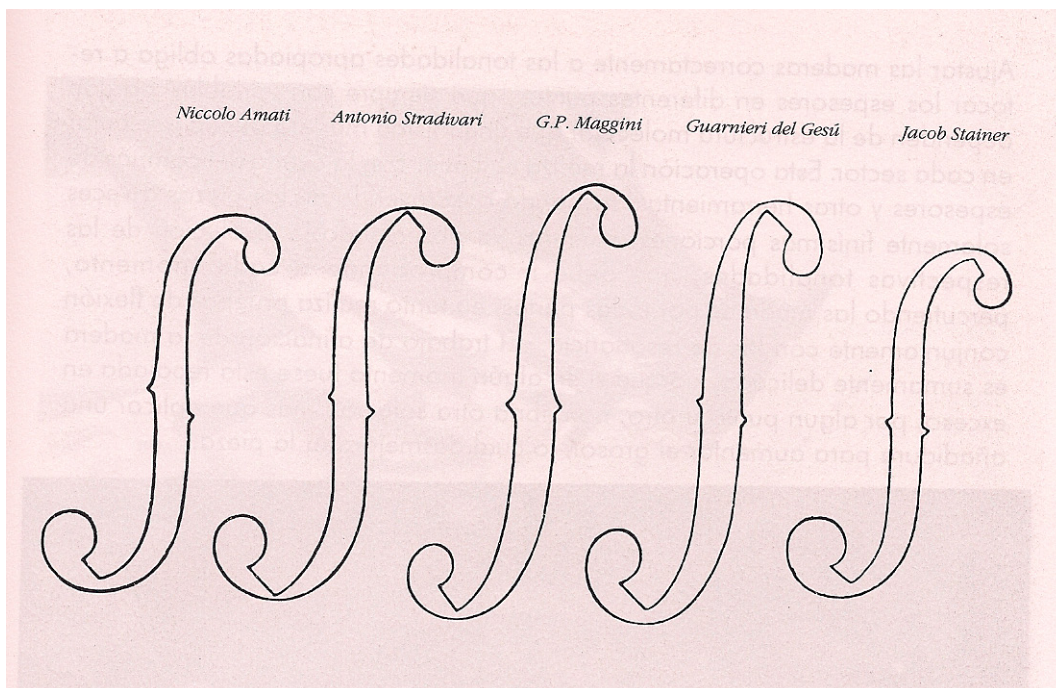
En enero del 2009 se publicaron, en la revista Public Library of Science, 1 2 los resultados de una investigación realizada durante tres décadas con muestras muy pequeñas (capas muy delgadas) tomadas de un Stradivarius en reparación: uno de los autores del estudio, el doctor Joseph Nagyvary, especialista en bioquímica y profesor de química en la Universidad de Texas A&M, aseguró haber hallado pruebas de que en Italia, en el “período dorado” de la construcción de este tipo de instrumentos, entre 1700 y 1720, una plaga de insectos afectó los árboles de la zona y fue la clave del éxito de Stradivari. El fabricante de violines “utilizó bórax (un componente mineral actualmente usado para la fabricación de detergentes y cosméticos, y también como retardante de incendios, como insecticida y como agente anti-hongos) para preservar los instrumentos contra los insectos”, sin saber que ello tendría también efectos sobre la sonoridad. Usado como insecticida y preservador de la madera desde la época de la antigua civilización egipcia, donde se usó también para momificar restos humanos, el bórax se utilizó como protección en la primera capa de la madera de los instrumentos.

Sea cual sea su secreto lo que es incuestionable es que su sonido es

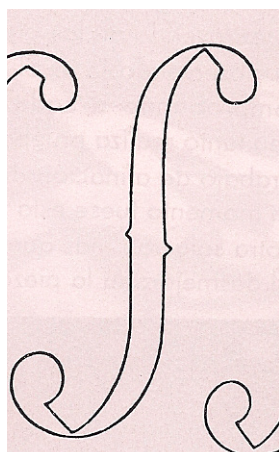
incomparable e inimitable pero... **¿como nos llega ese sonido ?** Los violines tienen unos calados llamados efes que posibilitan que el sonido salga al exterior y no se quede en su caja de resonancia. Veamos un esquema de las partes de un violín:

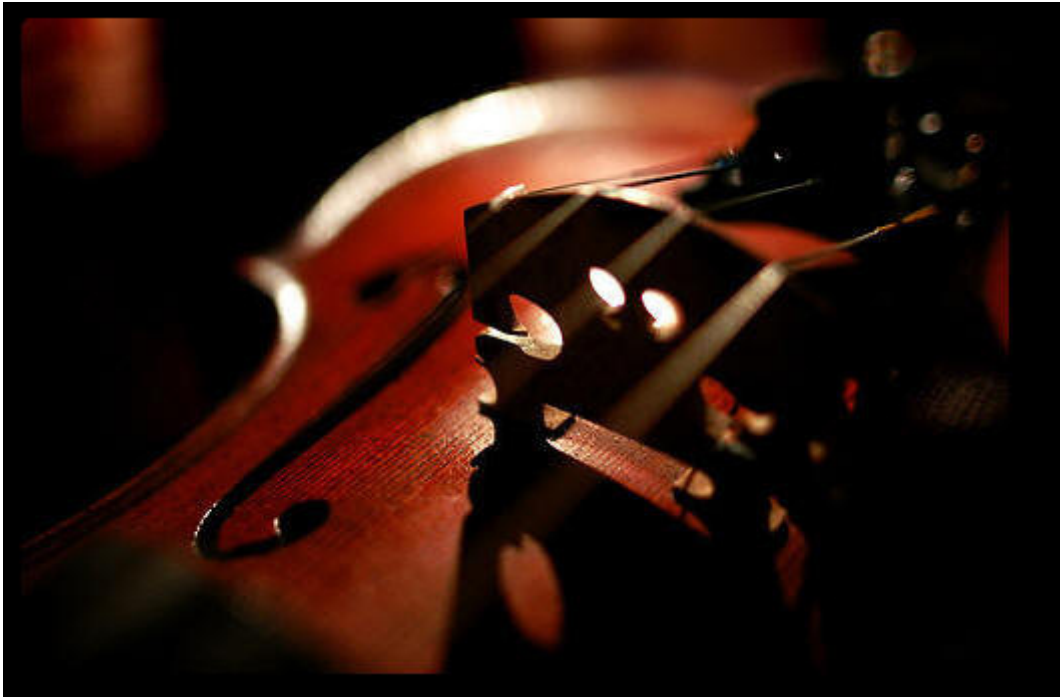

Estas efes son como un signo de identidad del luthier ya que cada uno realizaba un tallado diferente. De esta forma por el calado de estas efes se pueden diferenciar su creador a modo de firma:

Centremos en las efes creados por Stradivarius:

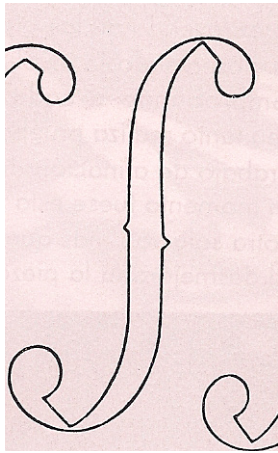

Otro elemento característico de los instrumentos de Stradivarius son sus volutas. Estas son delicadamente trabajadas y cuidadosamente refinadas:

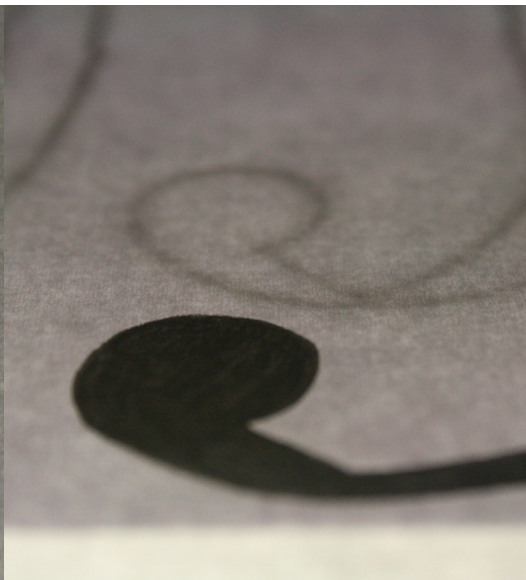
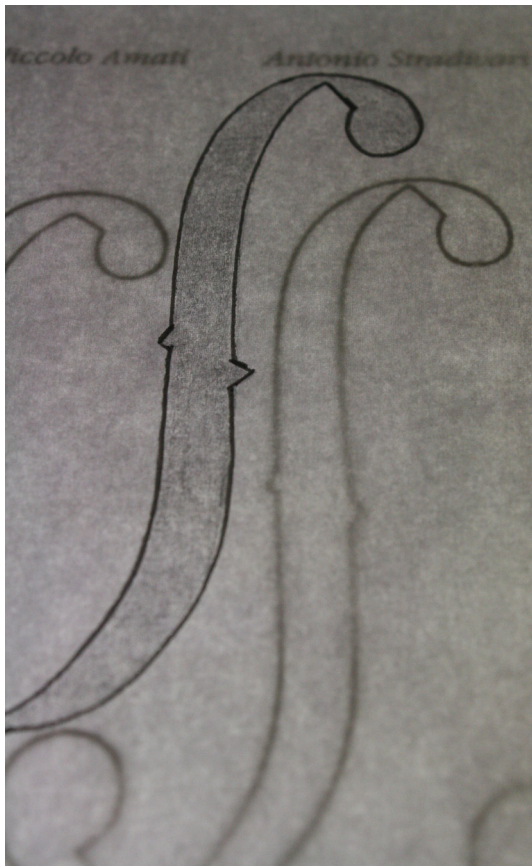

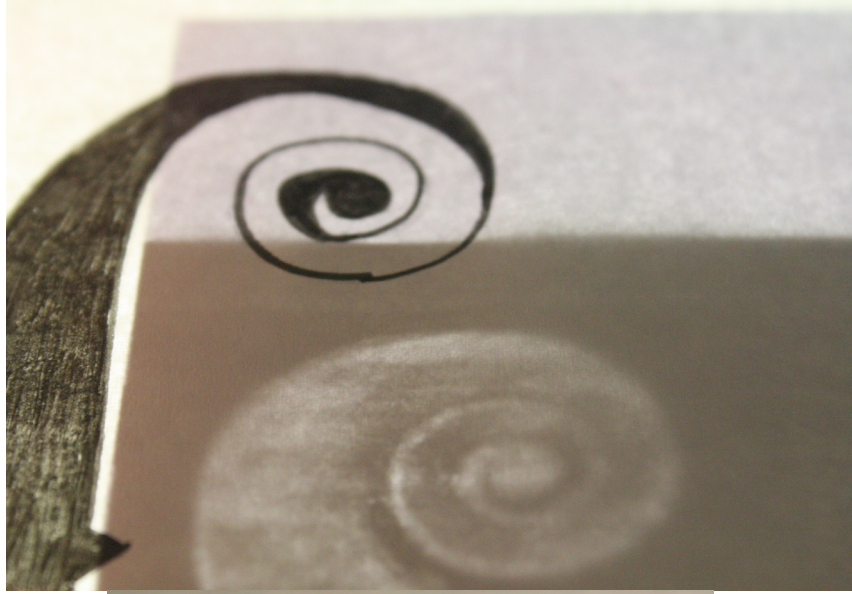
PROCESO DE DISEÑO

Una vez vistos los aspectos característicos de los inigualables instrumentos de este gran luthier se estudio como realizar esa relación con el glifo en cuestión:

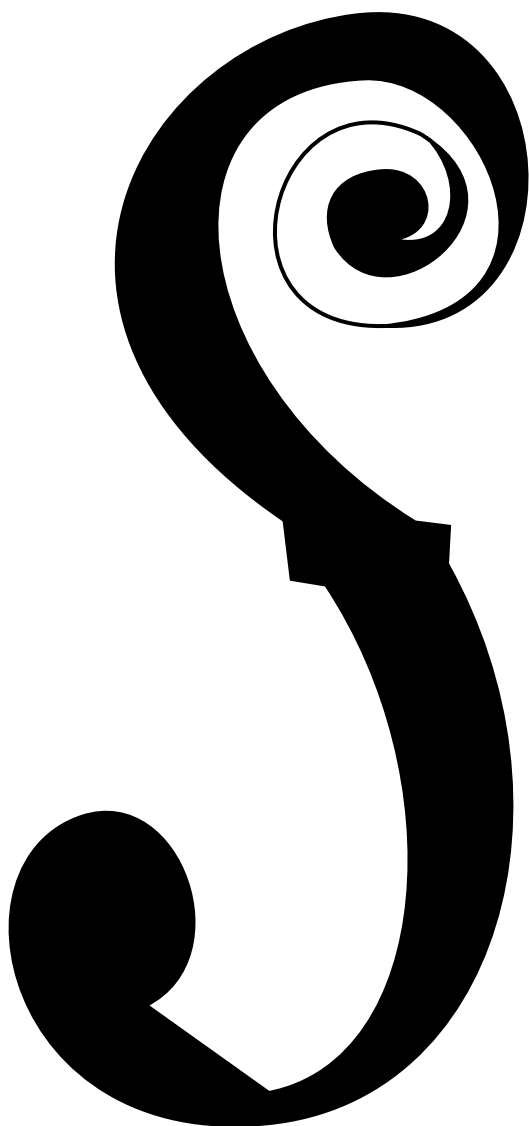

S

GLIFO DEFINITIVO

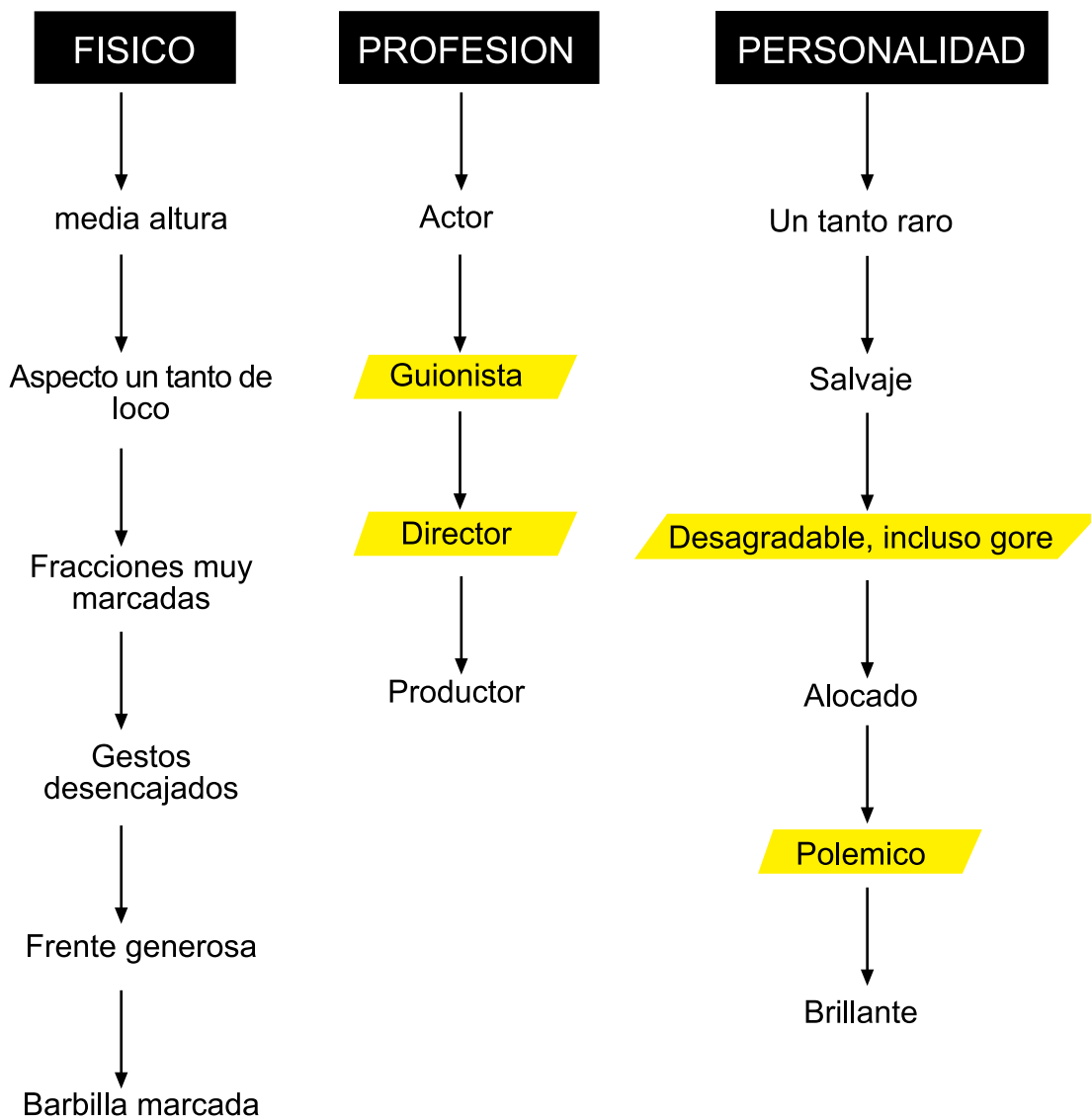

T

—Tarantino,
Quentin//

TRABAJO

“El cumpleaños de mi mejor amigo” (primer film no oficial)

Reservoir Dogs (1992)

Guiones de Asesinos natos y Amor a quemarropa

Pulp Fiction (1994)

Abierto hasta el amanecer (1995, como actor)

Jackie Brown (1997, considerada de las mas mediocres)

Kill Bill (2003 y 2004)

Sin City (2005)

Malditos bastardos (2009)

INFORMACION EXTRA

Quizá sea el director de culto más ecléctico: sus películas se inspiran en obras anteriores sin perder el toque personalísimo del director. Tarantino crea puzzles cinematográficos, rompecabezas a base de piezas ajenas.

Violencia, personajes extremos, diálogos trepidantes, estéticas vintage... Su marca es inconfundible, pero su secreto indescifrable.

Puzzles cinematográficos:

IL FILM CHE HA ISPIRATO QUENTIN TARANTINO PER KILL BILL

Dimentica la gioia, dimentica la compassione, dimentica amore ed odio, dimentica tutto TRANNE LA VENDETTA

LADY SNOWBLOOD
neve di sangue

Disco 1
LADY SNOWBLOOD
BLIZZARD FROM THE NETHERWORLD

Nei primo capitolo la madre di Yuki, dopo aver ucciso uno dei quattro assassini di suo marito e di suo figlio, viene arrestata e rinchiusa in prigione, dove si concede ai suoi carcerieri con l'unico scopo di mettere al mondo un figlio che possa continuare la sua vendetta. Yuki, che è stata allevata da un anziano Samurai porterà a compimento la sua vendetta.

DURATA: 97 min. ca. CONTENUTI EXTRA: Trailer

Disco 2
LADY SNOWBLOOD 2
LOVE SONG OF VENGEANCE

Nei secondo capitolo, dopo essere stata condannata per aver ucciso brutalmente i suoi nemici, Yuki viene reclutata come infiltrata dal capo della polizia segreta, che decide di usarla in missioni particolarmente pericolose per la sopravvivenza del regime. Ma le cose non andranno così...

DURATA: 89 min. ca. CONTENUTI EXTRA: Trailer

Genero: Samurai-Thriller
Regia: Toshuya Fujita
Cast: Meiko Kaji

Audio Giapponese 2.0
Sottotitoli Italiano

SCHEMIO 2.35:1
DVD 5

www.kayfilms.it

8 022469 065538

© 2007 Kayfilms. All Rights Reserved.

Al pubblico sono appesi avvertimenti Miramax. Miramax è un marchio di Miramax Corporation. Miramax Corporation è un'azienda di proprietà di Miramax Group, Inc. Miramax Group, Inc. è un'azienda di proprietà di Miramax Group, Inc. Miramax Group, Inc. è un'azienda di proprietà di Miramax Group, Inc. Miramax Group, Inc. è un'azienda di proprietà di Miramax Group, Inc.

LADY SNOWBLOOD
neve di sangue

LADY SNOWBLOOD
neve di sangue

[K] Kayfilms

DVD VIDEO

Violencia gratuita:

Si por algo resaltan sus películas es por un a veces excesivo uso de la violencia y la sangre. Pero, según él, siempre está justificado. Es su estilo, y además lo exhibe siguiendo las pautas de humor macabro que le caracterizan. Así, Tarantino mezcla el sentido del humor y el gore en repetidas ocasiones, y muchas veces elabora escenas de violencia colectiva no aptas para aprensivos.

La secuencia en un restaurante japonés en Kill Bill vol.1, la sobredosis en Pulp Fiction, su colaboración en Sin City o repetidas escenas de Reservoir Dogs son la mejor muestra de que la sangre es otra de las obsesiones del director de Tennessee.

La estética Tarantino:

Tarantino siempre ha definido su estilo a partir de las películas de serie B de los años 70, desde los Spaghetti Westerns a las películas de terror y acción japonesas. Colores vibrantes y planos en desuso son su marca técnica más frecuente. Tarantino también tiene cierta predilección por los coches y las vestimentas: siempre definen a sus personajes.

No hay neutralidad visual en las películas de Tarantino, y ocurra donde ocurra la historia, el director siempre busca situaciones impactantes visualmente. Siempre se muestra obsesionado por la cultura pop, y en ocasiones hace uso de la música para demostrarlo.

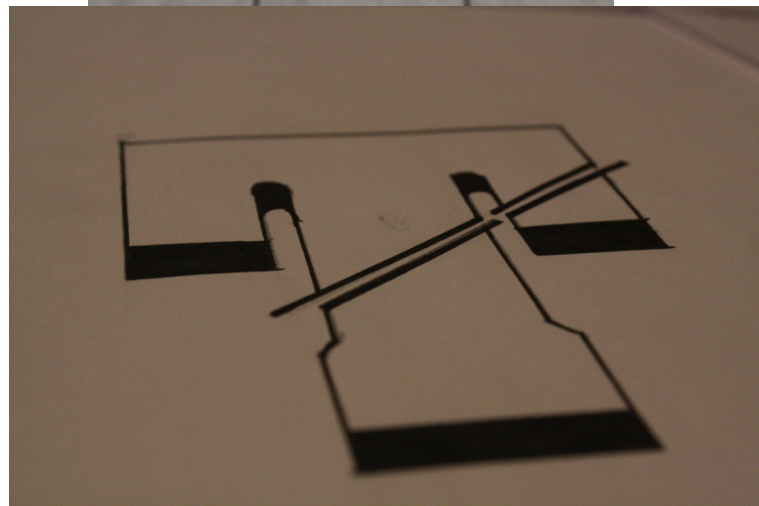
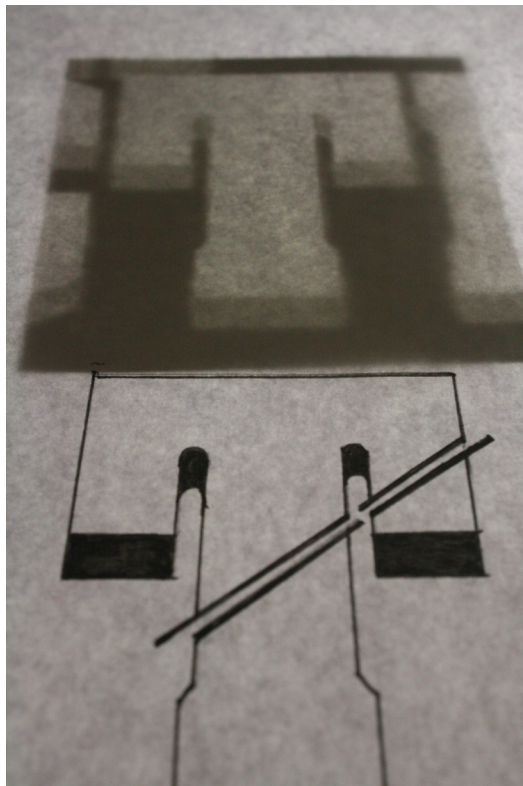
PROCESO DE DISEÑO

A partir la tipografía empleada en el cartel de una de sus obras maestras (Pulp Fiction) se elabora un glifo el cual contiene los siguientes significados:

-Corte transversal de una katana (las katanas son una obsesión a lo largo de toda su carrera)

-La letra esta a modo de pieza de puzzle representado la creación de sus films.

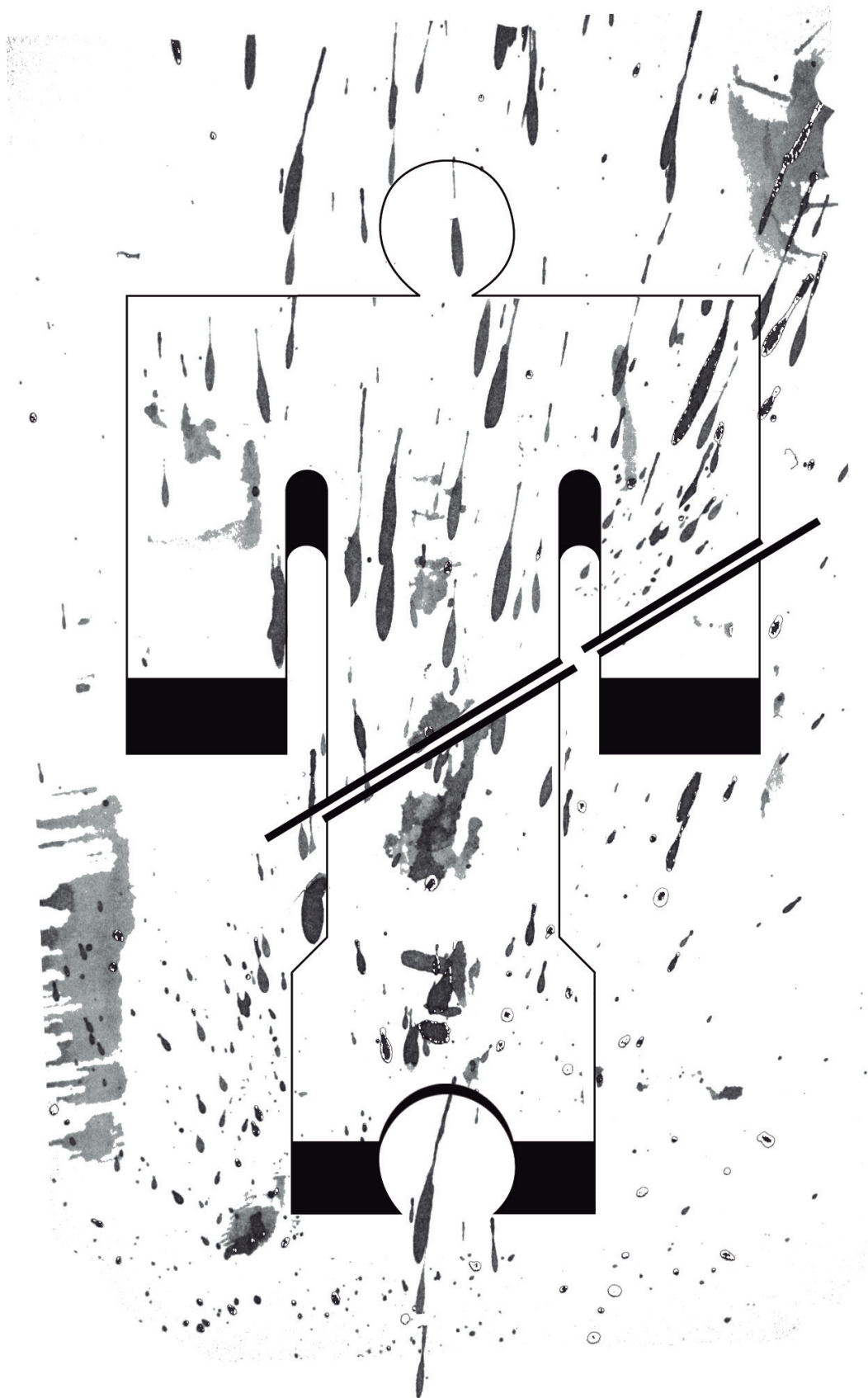
-Glifo sometido a violencia y sangre a raudales.

GLIFO DEFINITIVO

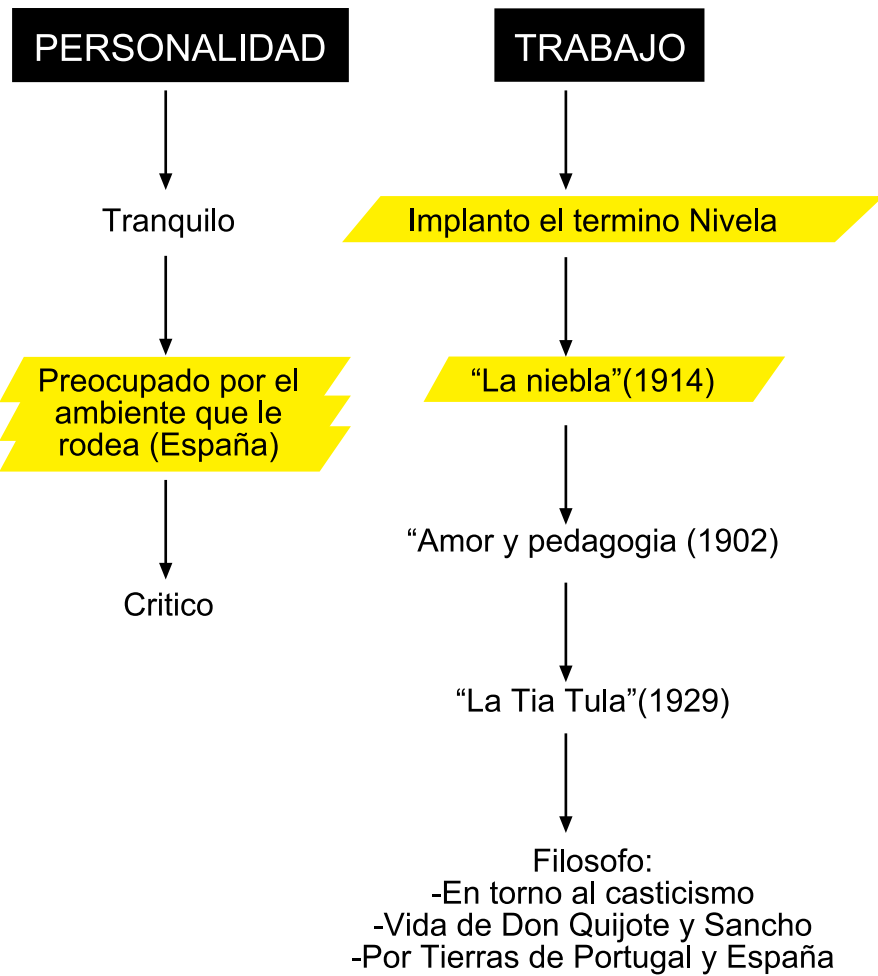

U

—Unamuno,
Miguel de//

INFORMACION EXTRA

Generación del 98:

-Mostraban un gran interés por la Castilla miserable de pueblos abandonados y polvorientos.

-Buscan revalorizar su paraje y sus pueblos.

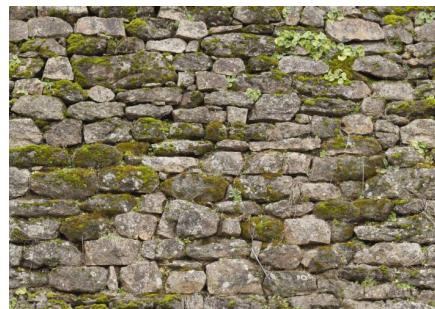
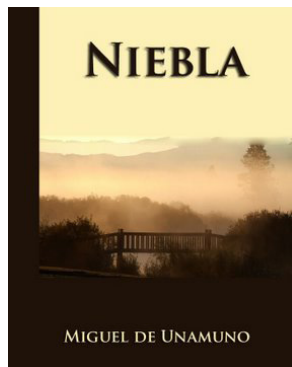
-Recorren las dos mesetas escribiendo libros que rescatan dichos lugares.

Ejemplo de Unamuno, "Por tierras de Portugal y España".

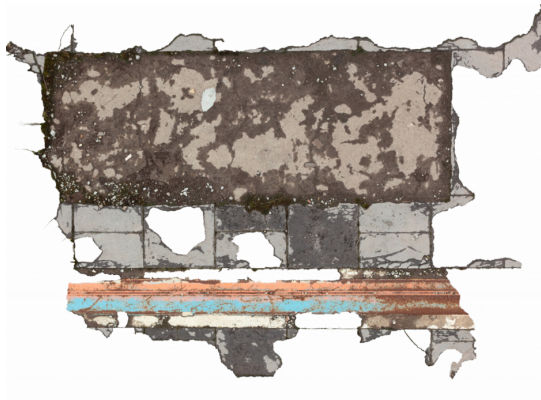
PROCESO DE DISEÑO

Este proceso de diseño consiste en la unión de la obra mas relevante de Unamuno, “ La Niebla”, la cual bautizo el termino de Nivelá y esa preocupación por la decadencia de la España mas rural, lugares, texturas, sensaciones.....

NIEBLA

GLIFO DEFINITIVO

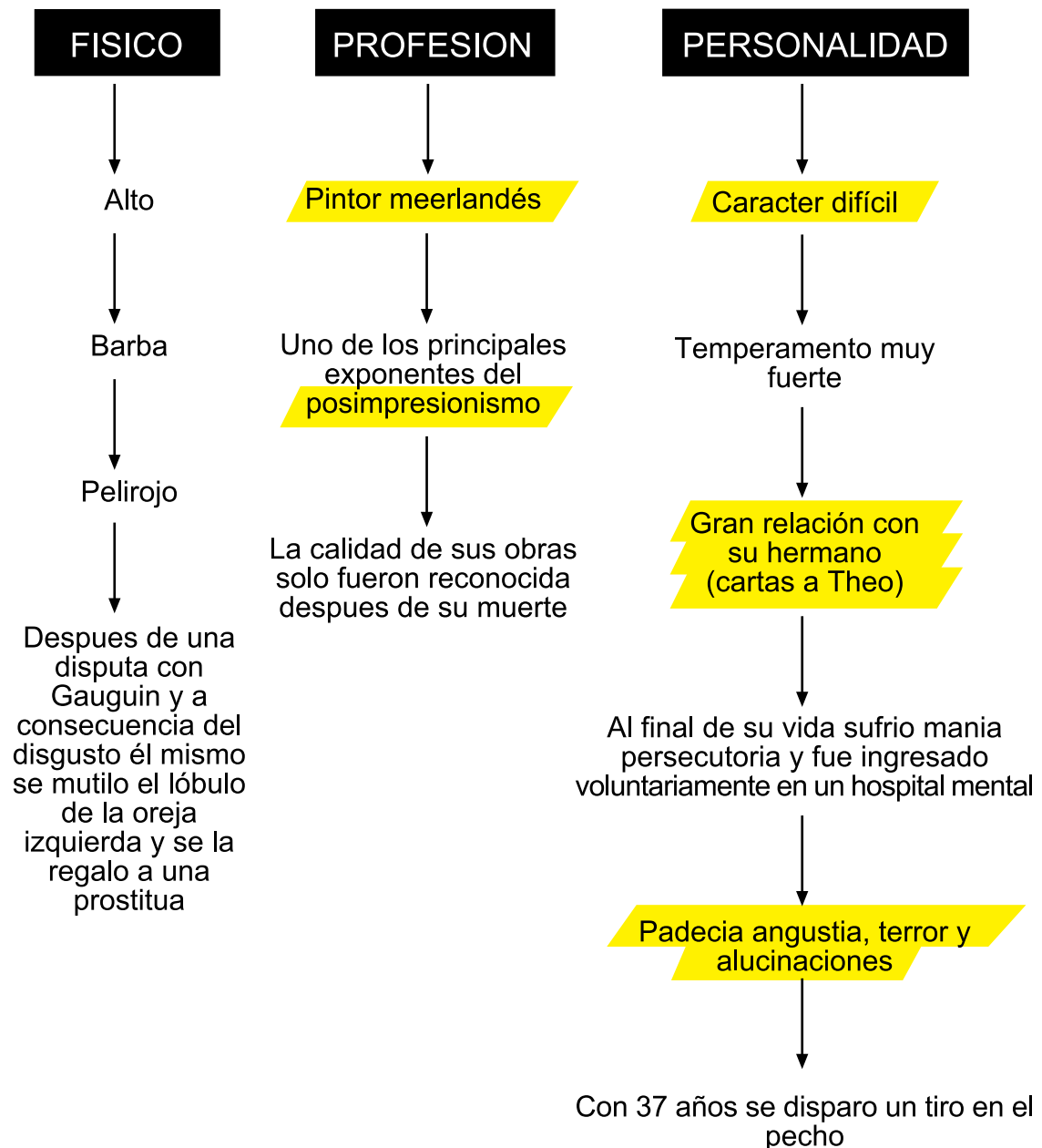

V

—Van Gogh,
Vincent//

TRABAJO

Tuvo una gran influencia en el arte del S.XX:
-Expresionistas Alemanes
-Fauvistas

Rechazo abrir una galeria de arte porque segun él:
“El comercio del arte es una falsa”

Como muchos pintores de la época admiraba el arte japones:
-Hokusai
-Hiroshije
-Ultamero

Gran uso de los colores complementarios

Pinceladas ondulantes y utilización de amarillos
verdes y azules intensos que caracterizan sus obras
de sus últimos años

INFORMACION EXTRA

Jarro Con Doce Girasoles(1888):

- Buscaba transmitir el espíritu del simbolismo.
- Contraste entre meticulosidad y caos.
- Expone la imaginación del artista y su gran fuerza expresiva.

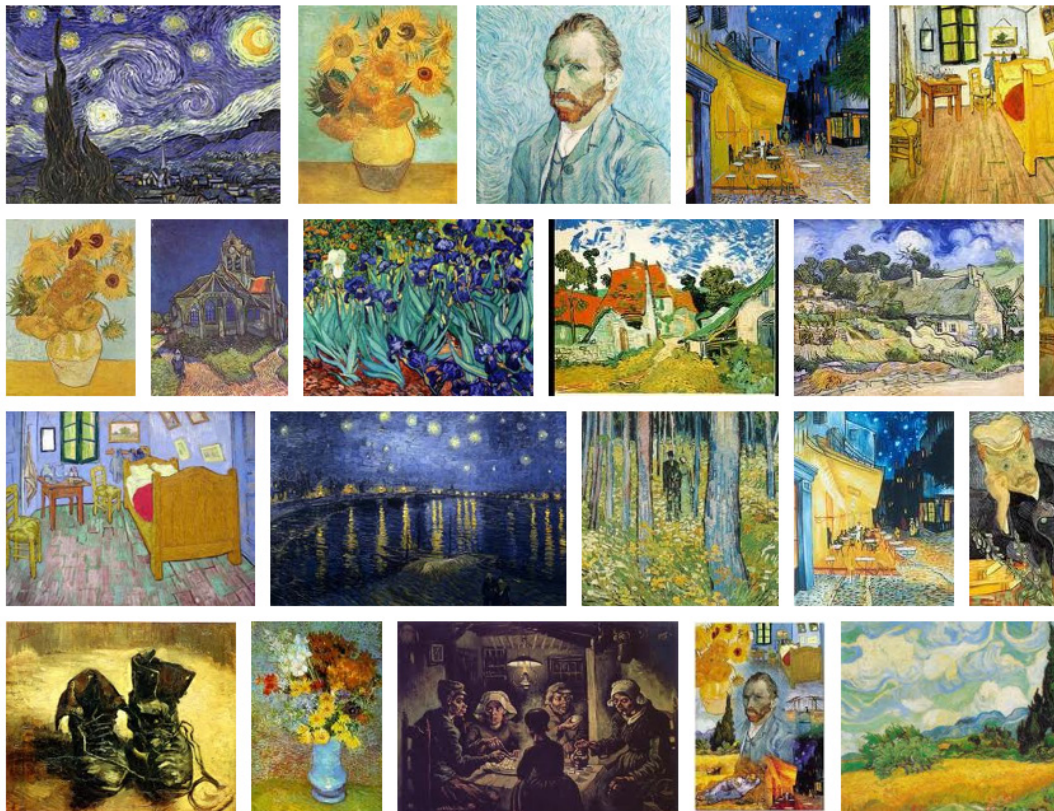
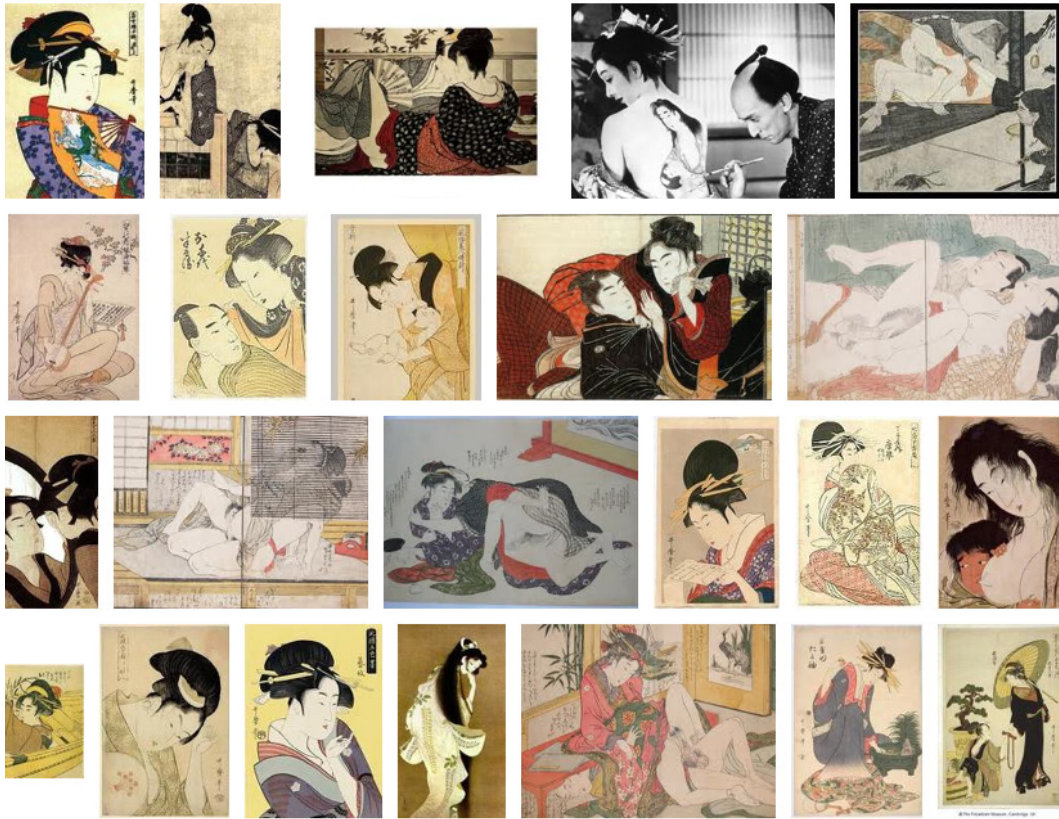

La Noche Estrellada:

- Obra de sus últimos años de vida.
- Manchas oscuras de los cipreses que veía desde su habitación del hospital de Sant Remy.
- Claro ejemplo del Postimpresionismo.

Ulamero

PROCESO DE DISEÑO

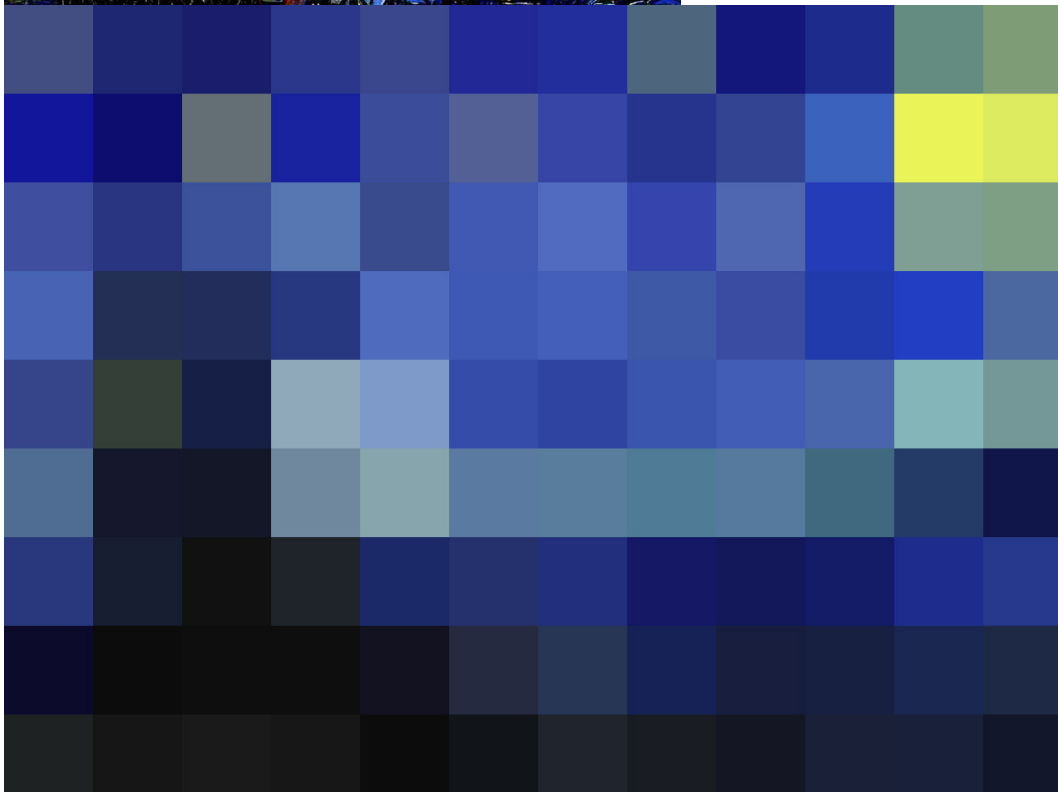
Se indaga en poder trasladar su estilo artístico y gestos mas representativos:

-Pinceladas Ondulantes

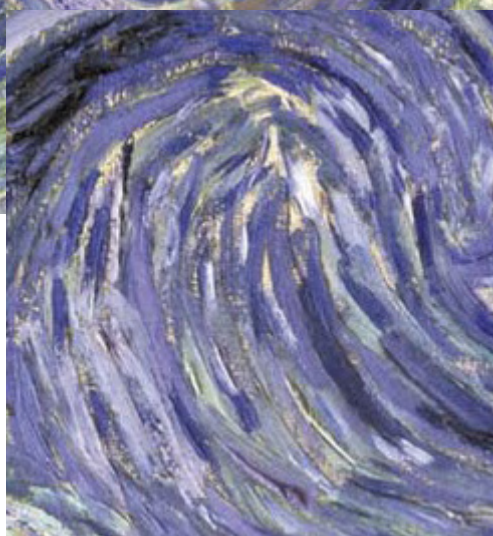
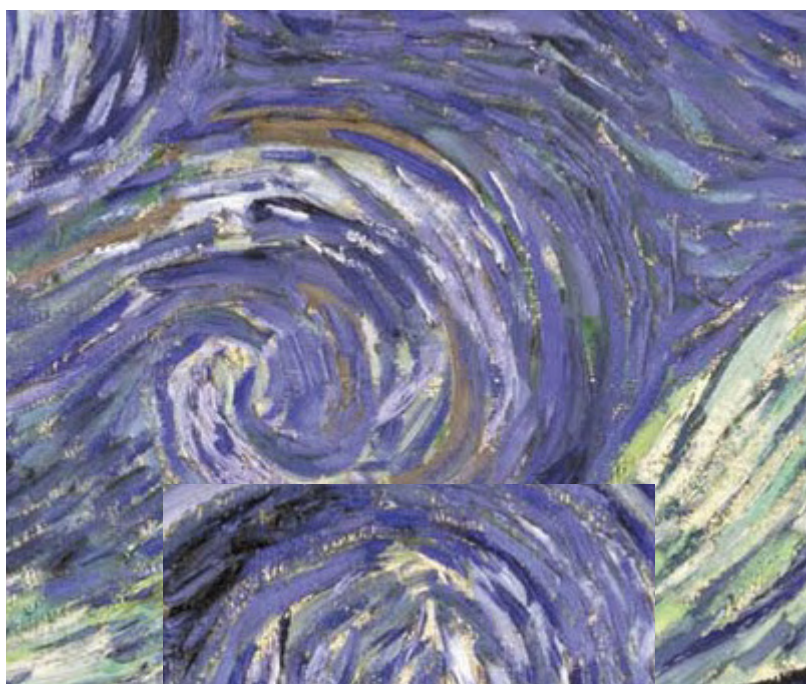
-Gran uso de los colores complementarios

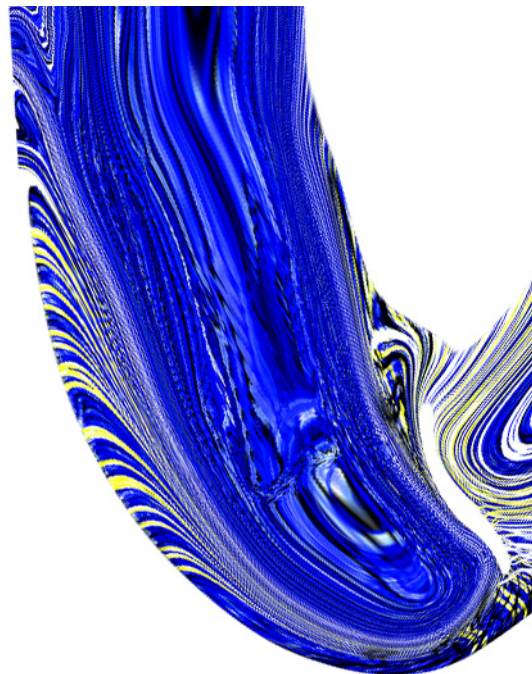
-Utilización de amarillos, verdes y azules intensos.

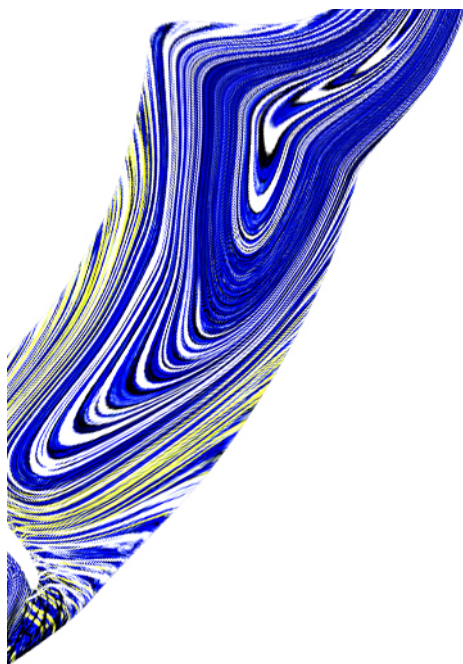
A una morfología tipográfica, buscando un equilibrio entre no peder su esencia y conseguir un glifo reconocible.

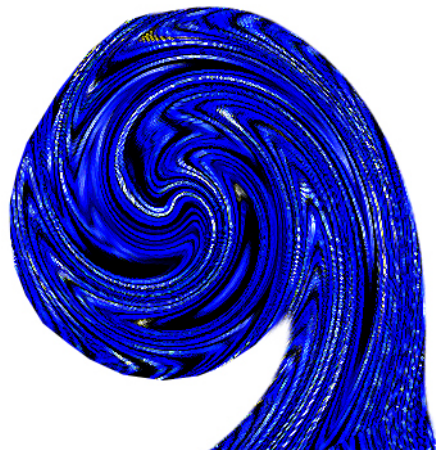
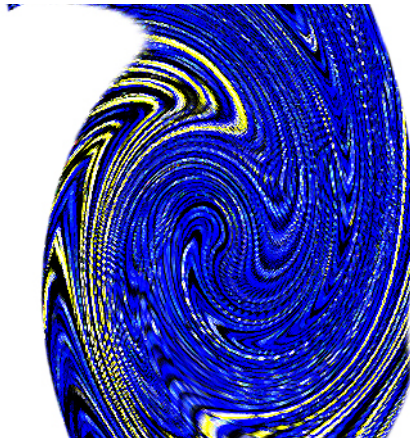

Estudio de sus pinceladas ondulantes:

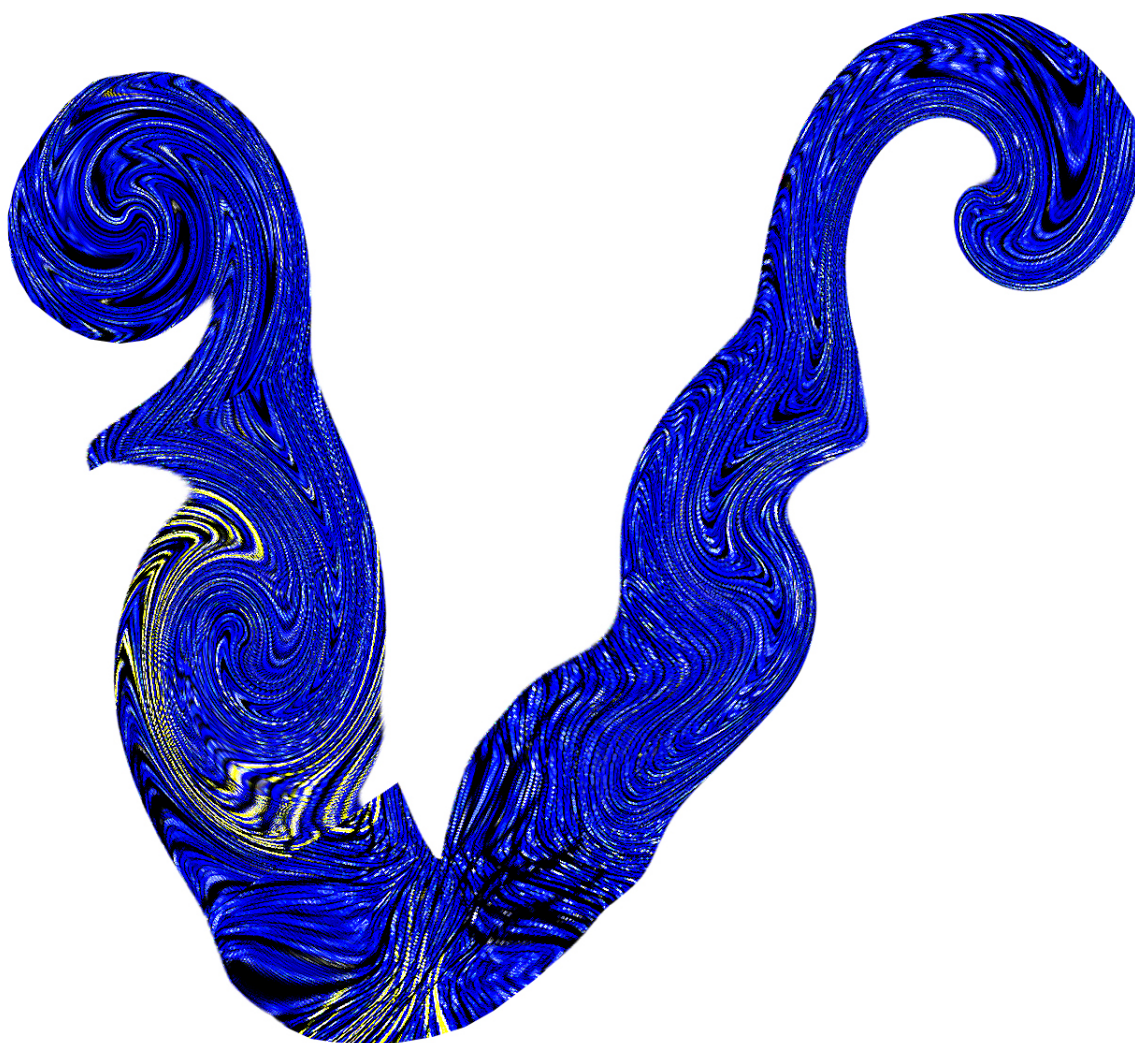

GLIFO DEFINITIVO

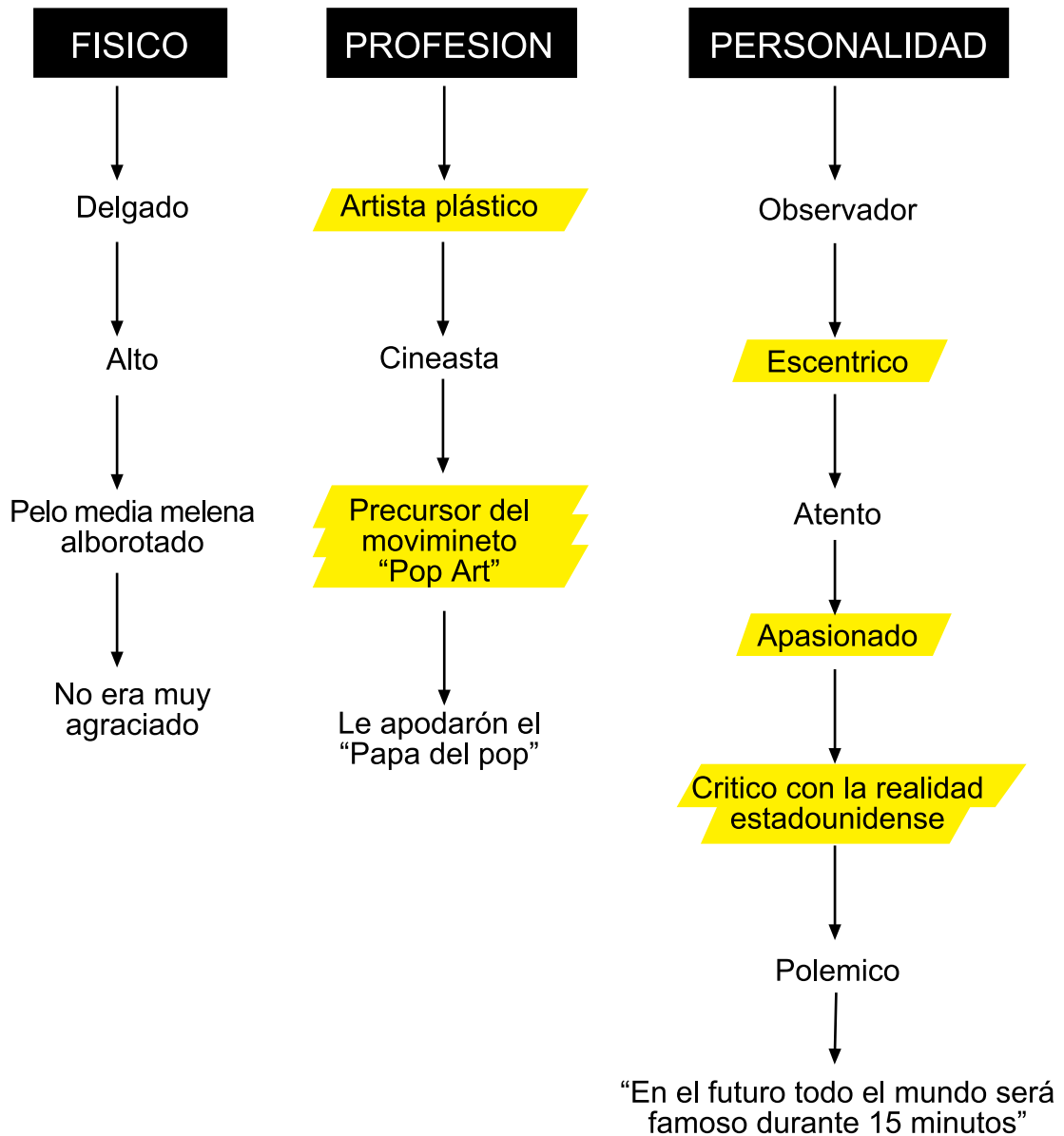

W

—Warhol,
Andy//

TRABAJO

Empezo como ilustrador comercial

Dibujo a tinta- Se inspiraba en el Test de Rorschach

Él intentaba unir el mundo comercial con el del arte

Busqueda de su propia estética definitiva
Le aconsejaron : "Pinta lo que más ames":
-Sopas Campbell
-Celebidades- ejemplo: Marilyn Monroe

I. Miller zapateria (hasta los 60)

BMW Art Car

Coca Cola

A menudo utilizaba la serigrafía

Revista Interview- Título de la revista manuscrito por él mismo
Fué enterado con un ejemplar de la publicación

INFORMACION EXTRA

Pop Art:

-Empleo de imágenes de cultura popular:

-Anuncios publicitarios

-Comics

-Mundo del cine

Pintura Warhol:

Hasta principios de la década de los 60, Warhol era un ilustrador comercial de éxito. Sus elegantes y detallados dibujos para la empresa zapatera I. Millar eran particularmente populares. Estos dibujos a tinta, de línea bastante desenvuelta, se alternaban con impresiones monoprint (similares a una monotipia) que aplicó extensivamente en su primera etapa como artista. Aunque esta posición entre el mundo artístico y el comercial no era infrecuente, sí es cierto que por motivos de prestigio la mayoría de artistas llevaban con discreción su condición de profesionales de la publicidad. De hecho, la fama de Warhol como ilustrador supuso en un primer momento un obstáculo para su consideración como artista. Por entonces trató de exponer alguno de los dibujos realizados con estas técnicas en galerías de arte, pero sus intentos no tuvieron éxito. De esta época parte su cuestionamiento sobre el estatus de arte y su relación con el mercado: A partir de entonces, criticaría su separación y trató de interpretar la cultura comercial y popular como un tema artístico. El pop art ya era una corriente en estado germinal que algunos artistas exploraban de modo aislado; algunos de estos pioneros, como Roy Lichtenstein o el propio Warhol (que pasaría a ser conocido como “el Papa del Pop”) se volverían con el tiempo en sinónimos del pop. Warhol comenzó a involucrarse en este movimiento artístico realizando imágenes tomadas de dibujos animados y anuncios televisivos que pintaba con cuidadosas salpicaduras de pintura. Estas salpicaduras emulaban el aspecto del expresionismo abstracto estadounidense, entonces muy en boga. Eventualmente Warhol iría retirando referencias de sus imá-

genes hasta reducirlas a la representación icónica de una marca comercial, una celebridad, o el signo del dólar; suprimió también cualquier huella de la mano del artista en sus pinturas. Se trataba en cierto sentido de devolver al arte el valor de cosa mental, tal y como Leonardo la había definido ya en el Renacimiento. Warhol extrapoló su profundo conocimiento del mundo comercial en su faceta artística. Así, intuía que definir un nicho comercial era al fin y al cabo definir un tema artístico. Los dibujos animados y los cómics ya habían sido utilizados por Lichtenstein, la tipografía era parte del lenguaje de Jasper Johns; y Warhol también quería definir su propia estética distintiva. Sus amigos le aconsejaron pintar las cosas que más amase: En su peculiar manera de tomar las cosas literalmente, para su primera exposición de importancia pintó las famosas latas de sopa Campbell, que según decía había sido el almuerzo más frecuente a lo largo de su vida. La obra fue vendida por 10.000 \$ en una subasta celebrada el 17 de noviembre de 1971 en la sede de Sotheby's en Nueva York, un precio irrisorio si lo comparamos con los 6 millones de dólares obtenidos más recientemente por la misma obra. Pero Warhol también amaba a las celebridades, y por ello decidió pintarlas. Estos primeros pasos en el mundo artístico fueron definiendo poco a poco su impronta personal, que consistía precisamente en evitar la huella personal del artista en beneficio de unos temas que aunque eran considerados "anti-artísticos" constituían la esencia de la cultura de la sociedad del bienestar estadounidense. Warhol utilizó frecuentemente la serigrafía, y cuando se veía obligado lo hacía calcando de una diapositiva. Según se afianzaba su carrera como pintor, Warhol contrató a varios asistentes que le ayudaban a procesar sus imágenes, siguiendo sus indicaciones para realizar variaciones y versiones sobre el mismo tema. En 1979, Warhol recibió de BMW el encargo de pintar un coche de carreras de competición BMW M1 para la cuarta exposición del proyecto "BMW Art Car". A diferencia de los tres artistas que le habían precedido, Warhol declinó utilizar inicialmente un modelo a escala, y se puso a pintar directamente sobre el vehículo. Se dice que Warhol tardó un total de 23 minutos en pintar el coche entero. La obra de Warhol adquirió un tono más serio tras el atentado

sufrido en 1968. Una tendencia cómica coexistía con una más solemne, y por ello en su obra se pueden encontrar viñetas de cómic o sillas eléctricas, indistintamente. Por otra parte, Warhol utilizó las mismas técnicas -serigrafía, offset, pintura en tonos planos con colores brillantes- para representar a sus queridas celebridades, objetos cotidianos, accidentes de coche, imágenes de suicidios o desastres, como prueba la serie “Death and Disaster” realizada entre 1962 y 1963. Las pinturas de esta serie -como “Accidente de coche en rojo”, “Hombre púrpura saltando” o “Desastre naranja”- transforman tragedias personales en espectáculos públicos, y anuncian el uso de imágenes de catástrofe que se volvería inherente a la cultura de los medios de masas. El elemento unificador de la obra de Warhol es su estilo deliberadamente inexpresivo y la construcción de un personaje aparentemente imperturbable, como un Buster Keaton del arte. Estos rasgos eran subrayados por la propia personalidad de Warhol, que prefería hacerse pasar por tonto ante los medios y rechazaba dar explicaciones sobre su trabajo. Warhol declaró en cierta ocasión que “todo lo que necesitas saber sobre el cuadro está ahí, en la superficie”. Plantilla:Citequote Algunos de sus dibujos a tinta, que podían recordar imágenes del test de Rorschach pretendían ser comentarios desde el punto de vista del pop sobre lo que el arte podría ser. Otras pinturas, como el “papel de pared de vaca” (un papel de pared con estampado de vacas) o sus “pinturas de oxidación” (a partir de lienzos preparados con cobre oxidado con orina- también pueden entenderse en este sentido. Es igualmente remarcable la manera en que esta obra -y los medios con que se producía- encajaban en el ambiente de la Factory de Nueva York. El biógrafo Bob Colacello aporta un testimonio sobre las “pinturas de orines” de Andy:

Victor...era el espíritu meón de Andy para las Oxidaciones. Venía a la Factory para orinar en lienzos que habían sido preparados con una imprimación basada en cobre por Andy o por Ronnie Cutrone (quien era el segundo espíritu meón, muy apreciado por Andy, quien decía que la vitamina B que Ronnie tomaba proporcionaba un tono más bonito cuando el ácido úrico corroía el cobre). ¿Utilizó Andy su propia orina? Mi diario dice que cuando

empezó esa serie, en diciembre de 1977, lo hizo, y hubo más de una persona en ello: chicos que venían a comer y que habían bebido algún vino más de la cuenta, quedaban muy divertidos o intimidados cuando se les pedía que ayudasen a Andy “a pintar”. Andy siempre parecía entusiasmado durante el trayecto hacia el estudio...”

El ciclo inacabado de “La última cena”, que habría aportado un carácter religioso completamente nuevo a su obra, es posiblemente la mayor de sus series, y en palabras de algunos críticos también, “la mejor”. Es igualmente la mayor serie de tema religioso realizada por un artista estadounidense.

PROCESO DE DISEÑO

El proceso de diseño se propuso ir mas allá de las obras que siempre aparecen del artista:

y estudiar mas otras obras donde el artista deja ver su verdadera personalidad aunque estas no sean tan conocidas por el gran publico.

Dibujos a tinta inspirados en el Test de Rorschach:

Manuscritos para la revista Interview:

Andy Warhol's
Interview

Warhol

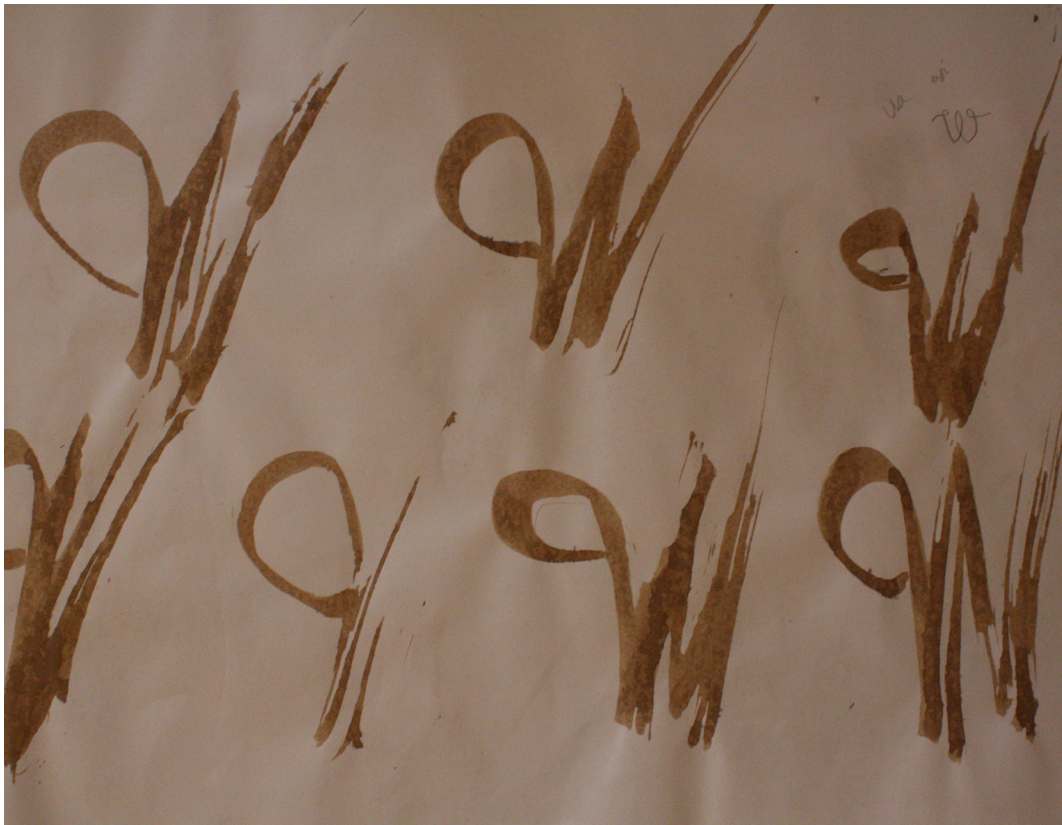
Int

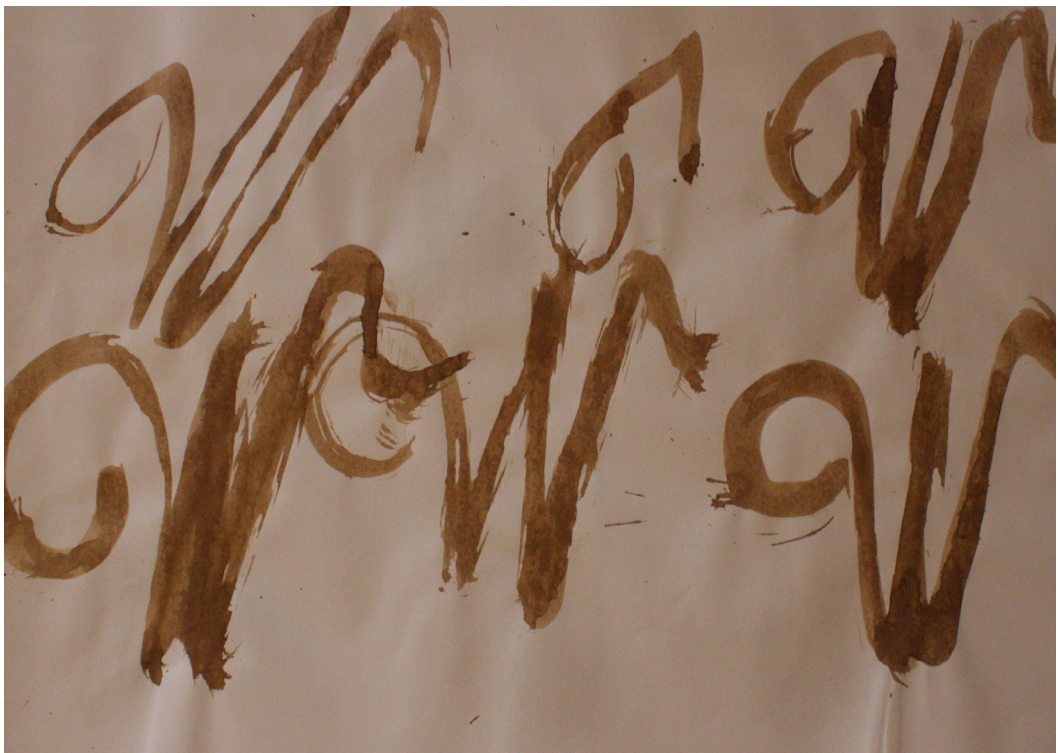
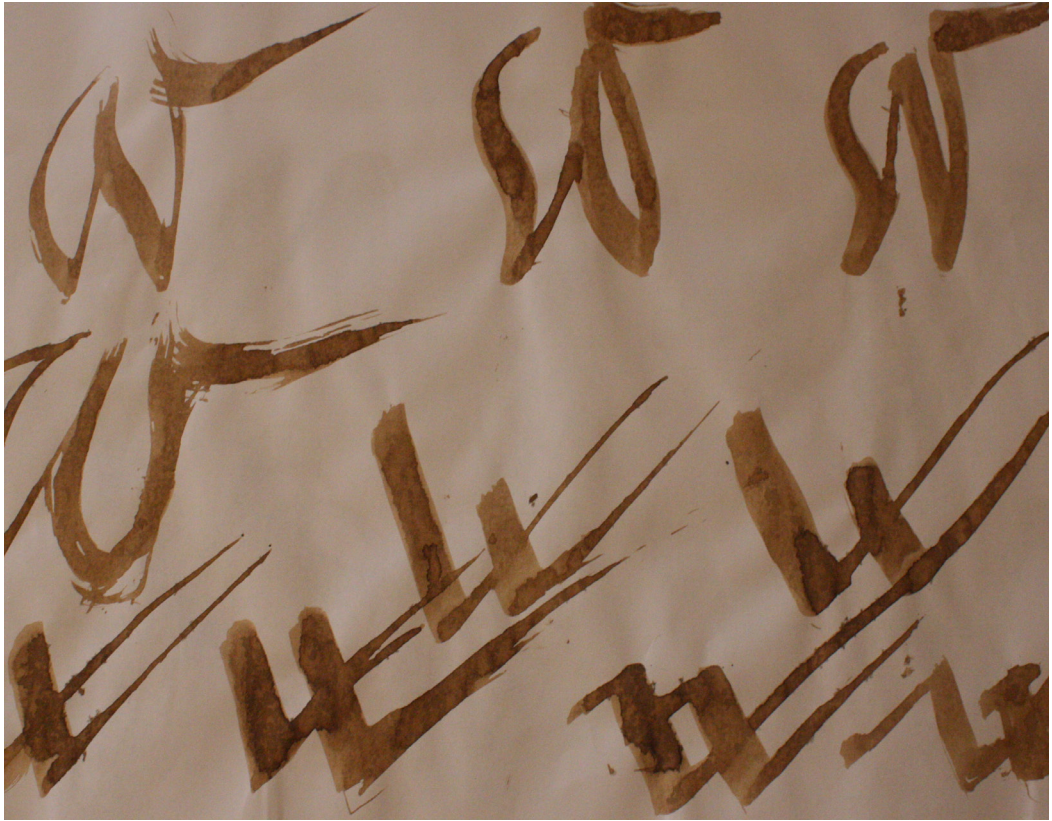
Proceso de bocetado:

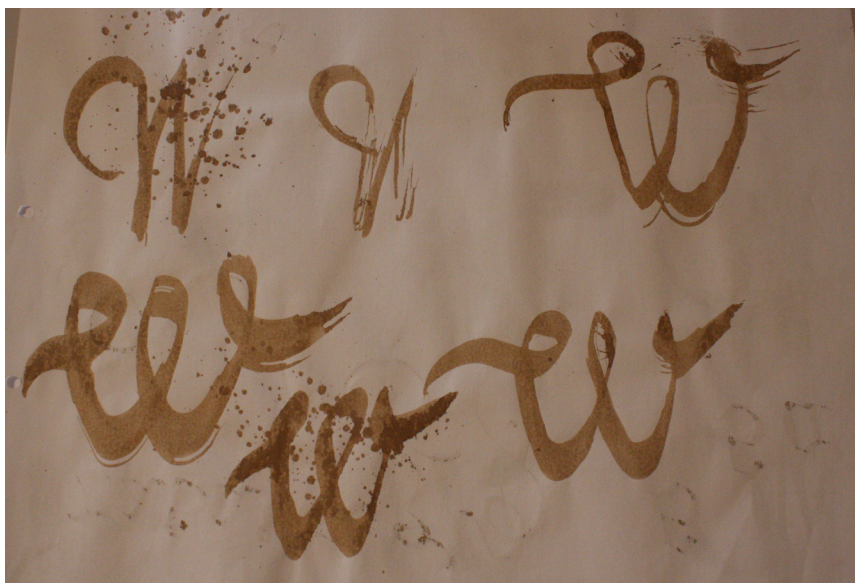
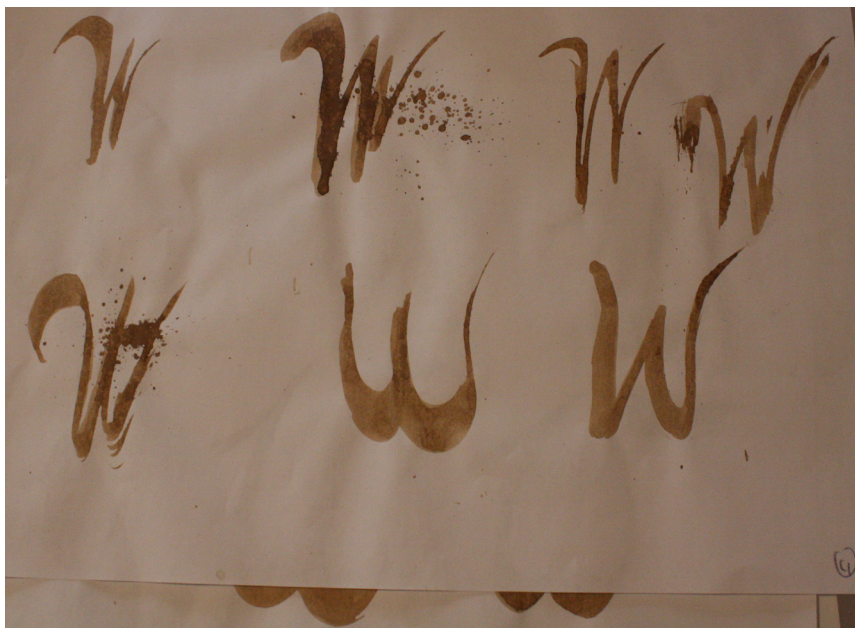
En este proceso se persiguió imitar el trazo caligráfico del propio Warhol.
Para ello se empleó varios utensilios como plumas cuadradas caligráficas,
pluma de escritura, pincel....

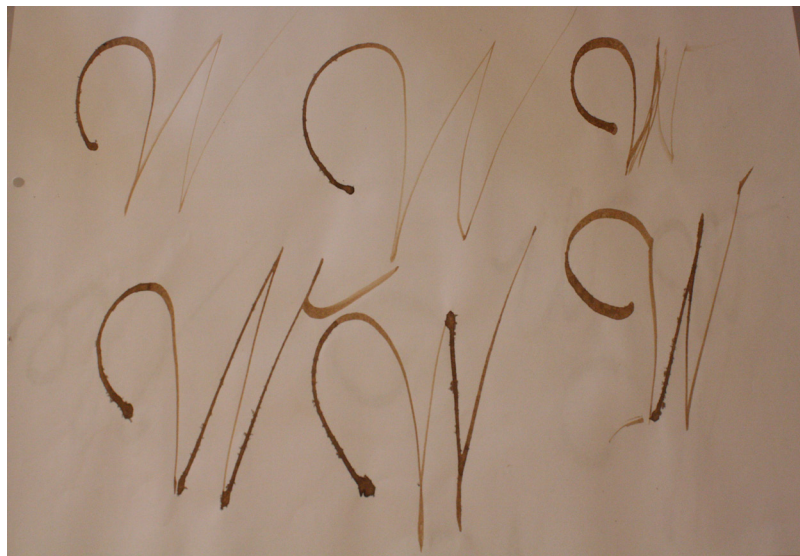
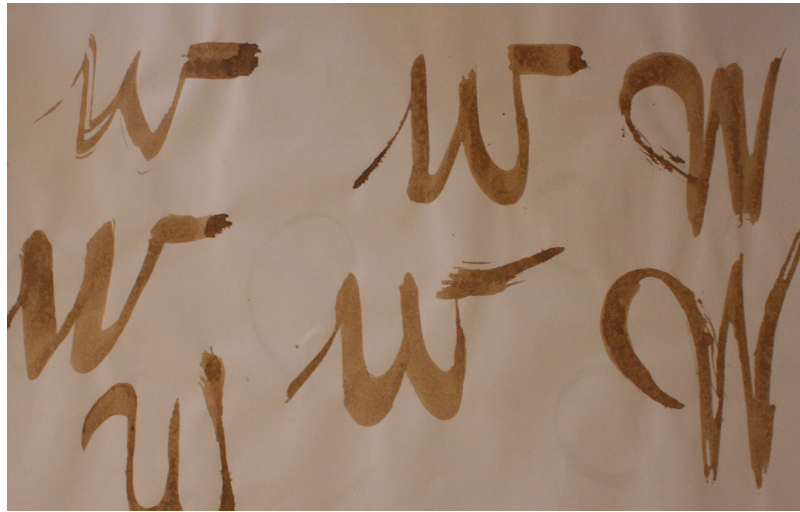

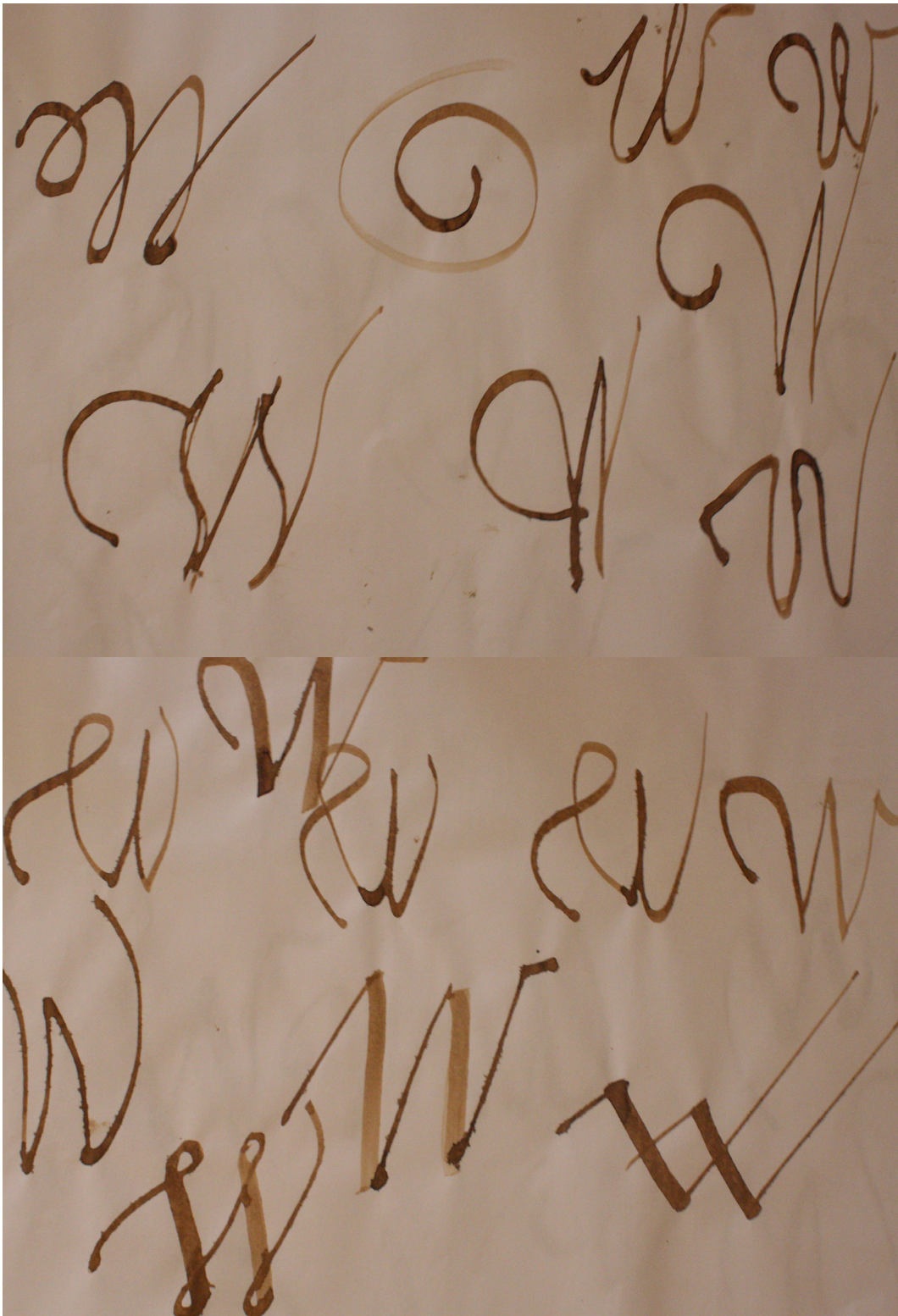

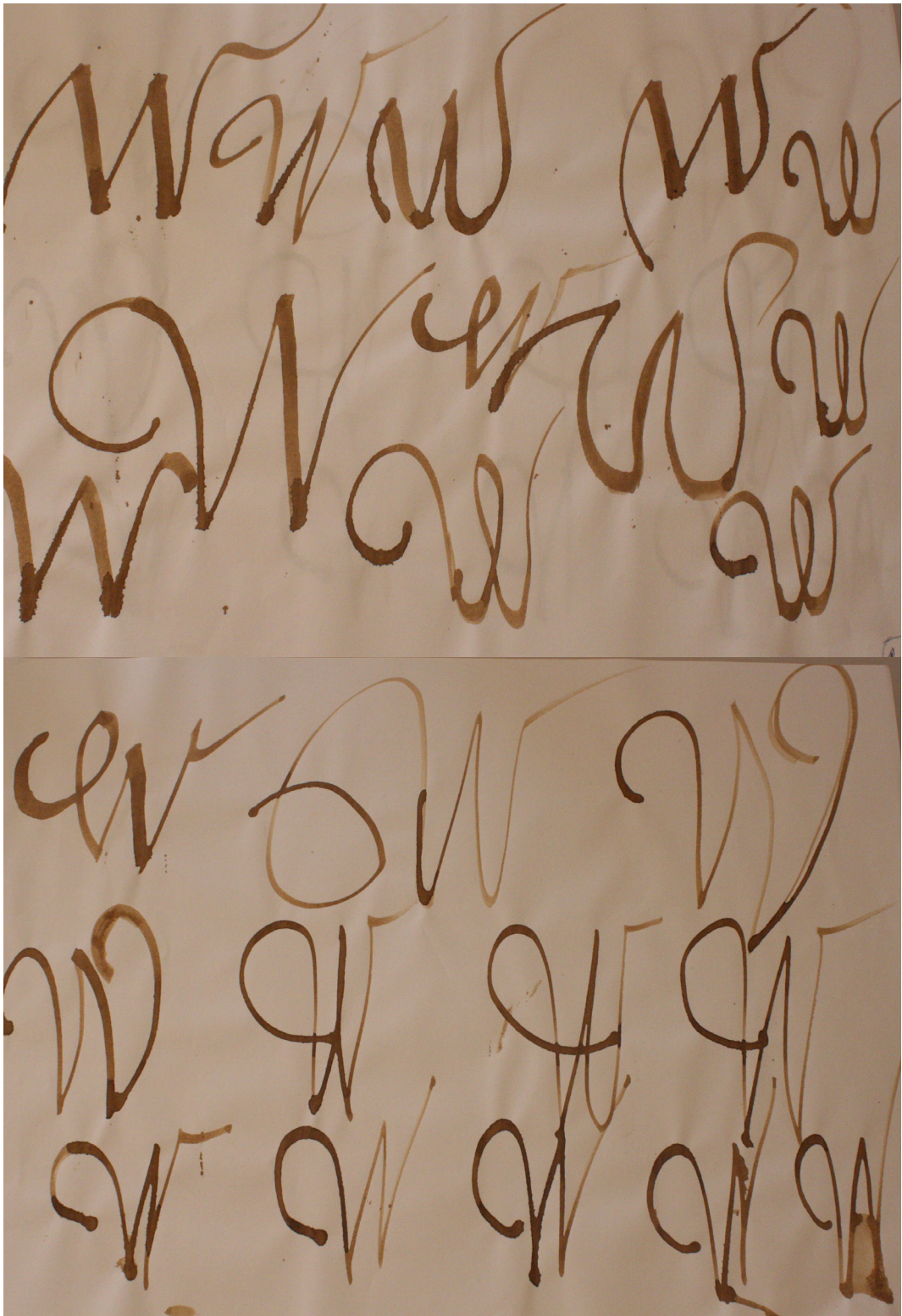

GLIFO DEFINITIVO

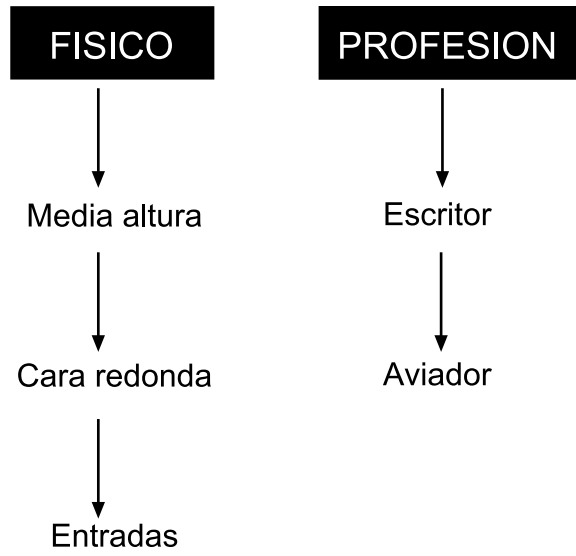

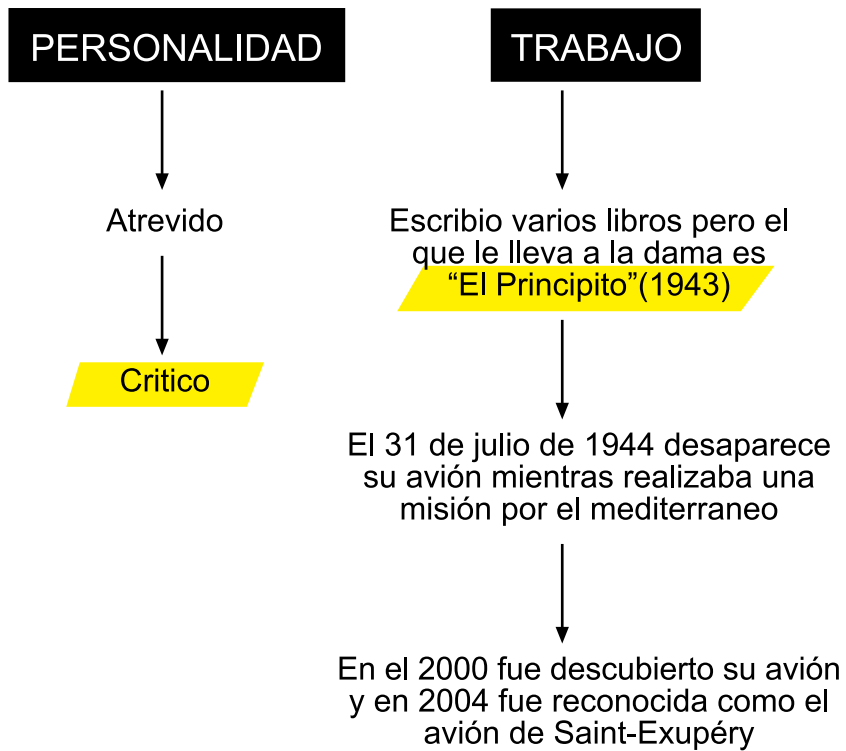

X

— Saint-Exupéry,
Antoine//

INFORMACION EXTRA

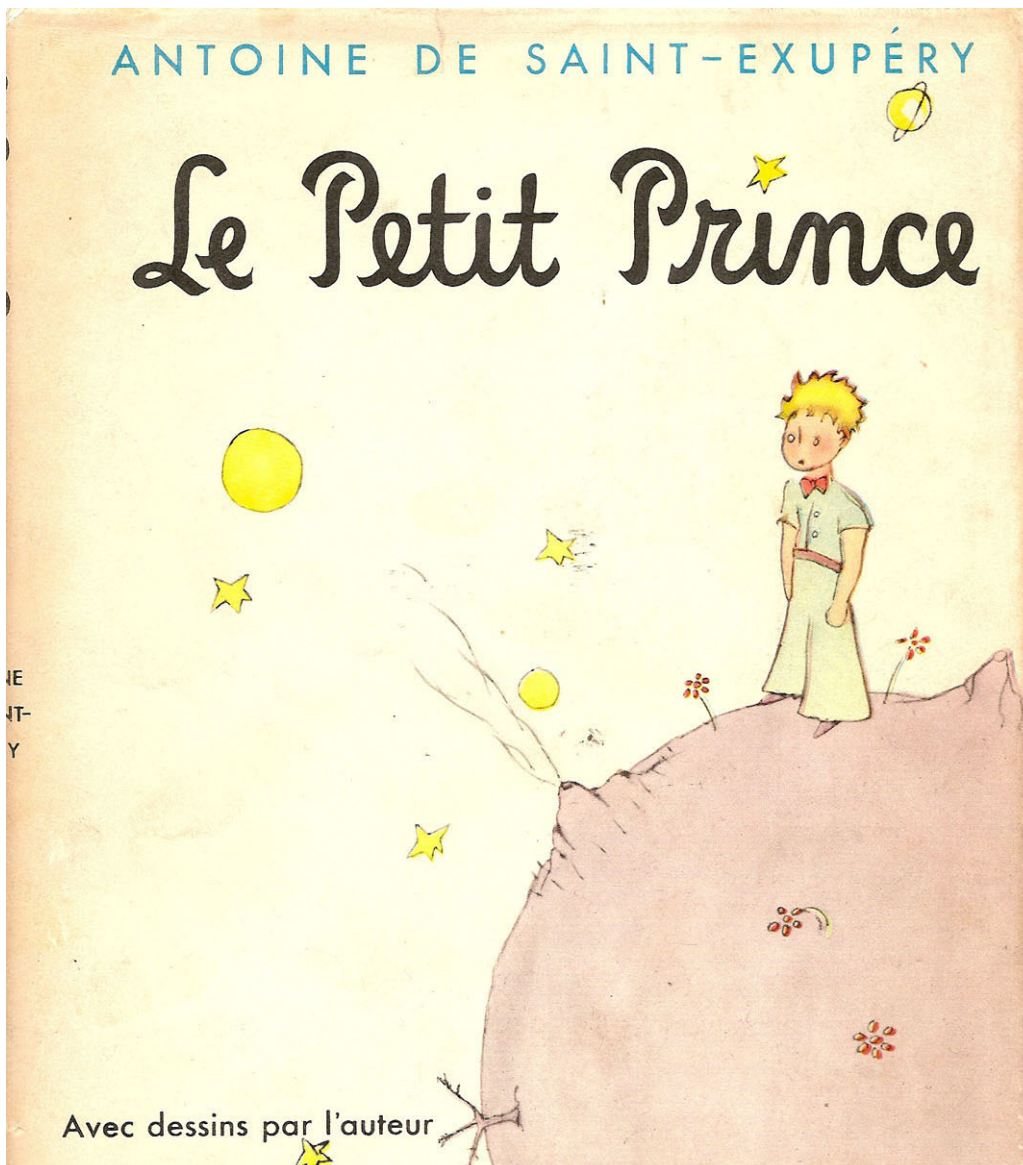
El Principito:

-Traducido a mas de 180 lenguas.

-Se ha convertido en una de las obras mas reconocidas de la literatura universal.

-Se considera un libro infantil por la forma que esta escrito, pero en realidad es una metáfora en el que se trata temas tan profundos como la vida, la amistad o el amor.

-Las criticas a las cosas "importantes" de la vida y al mundo de los adultos salpican todo el libro.

PROCESO DE DISEÑO

En este caso consta de, a partir del lettering del título de su obra maestra “El Principito”, diseñar el glifo en cuestión. Este proceso de diseño tipográfico se realiza mucho en el ámbito corporativo donde una empresa puede tener una marca corporativa o el lettering de una campaña concreta, y a partir de este obtener una tipografía completa. El poseer una tipografía corporativa personalizada le otorga a la empresa una imagen diferenciadora de la competencia y una coherencia en todos sus comunicados. Veamos algunos ejemplos reales:

-El GrupoErre con Ricardo Rousselot a la cabeza, tiene brillantes trabajos donde se empleo este proceso de diseño:

El Corte Inglés

**A B C D E E E F F G G H I
J J K L L M N O P P Q R
R S S T T T U U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 () ¿ ? ! : , ; :**

**a a b b c c c d e e e e f f f g g h h
i i i j j j k e l l l l m m n n n o o
o o o p p q r r r r s s s t t t t
u u u u u v w x y y z**

ABCDEFGH	abcdefghijk
IJKLMNOP	lmnopqrstu
QRSTUVW	vWXYZ
XYZ (¿;?)?!%	1234567890

abcdefghijklmn
 ñopqrstuvwxyz
 ABCDEFGHIJKL
 MNÑOPQRSTUVWXYZ
 WXYZÇ&€()!;?"
 1234567890@,;+ -=

Veamos otros ejemplos a nivel mundial:

type designer showcase | custom design portfolio

A clean, fluent corporate font family
FAMILIAR VERSATILE
Independent Persuasive
APPROACHABLE
DEPENDABLE EXPERIENCED LEGIBLE
Balanced Discerning
CONVERSANT CORPORATE *FUNCTIONAL*
Proficient Clarity
Accomplished Concise Inspiring Resourceful

CDEFGHIJKL
PQRSTUVWXYZ
efghijklmnopqrstuvwxyz
efghijklmnopqrstuvwxyz
efghijklmnopqrstuvwxyz

Expert Serif Bold/*Bold Italic*
Expert Serif Regular/*Italic*

Nokia Pure.

Beauty in supreme usability.

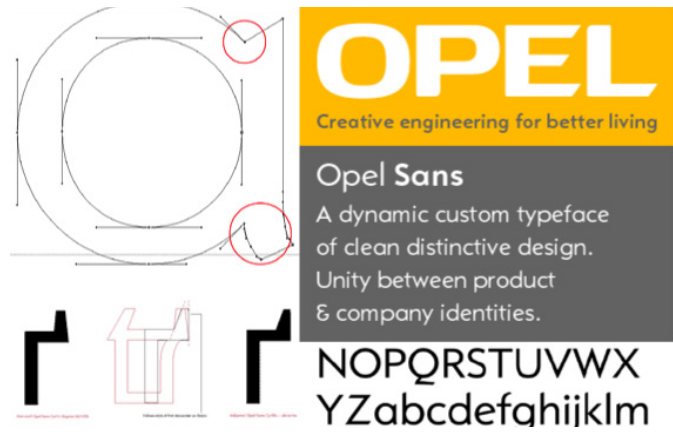
Until the advent of the domestic computer, most of us probably didn't even know what a typeface was. They were just there quietly getting on with it, giving shape to the words of authors and journalists, ad folk and corporations – anyone who needed to get their message out to an audience of more than a handful of people. Prompted by prevailing fashions and technology, styles changed, evolved and mutated, taking their cue mainly from the forms and tastes of the day – from the extravagant curves of Art Deco, to the no-nonsense pared-down aesthetic of Modernism.

alt:

Audi Sport

neu:

Audi Sport

OPEL
Creative engineering for better living

Opel Sans
A dynamic custom typeface of clean distinctive design. Unity between product & company identities.

NOPQRSTUVWXYZ
YZabcdefghijklmnop

Mylius
A custom typeface family
Designed for **BRITISH AIRWAYS**

Mylius Regular, *Regular Italic*, **Bold**, **Bold Italic**
Headline Bold & Headline Italic
Mylius Sans Regular, *Sans Regular Italic*
Sans Bold & Sans Bold Italic

BRITISH AIRWAYS
WORLD CARGO

DROID™ FONTS

PHONE 원본 메시지 **KONTAKTE**
Text Messages **Directions**
Contacts **Maps** Address Book
messaging **Voicemail** ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
文本消息 **Home** Εδпочтения
WEB Richtungen **Contatos**
Search **SETTINGS** テキストメッセージ
Предпочтения **Κontакты** Προτιμήσεις
Preferências **Επιαώές** Recent Calls
Email Preferences

Droid Sans Mono
Droid Sans Regular
Droid Sans Bold
Droid Serif Regular
Droid Serif Italic
Droid Serif Bold
Droid Serif Bold Italic

Pero, ¿como llevar a cabo este proceso de diseño?¿Como se consigue una coherencia en toda la tipografía?

Una método para llevar a cabo este proceso de diseño es, una vez vectorizado la marca o el lettering en cuestión, dividirlo en las partes tipograficas que lo forman, es decir, en astas, remates, brazos, ligaduras.....(véase pagina 19)

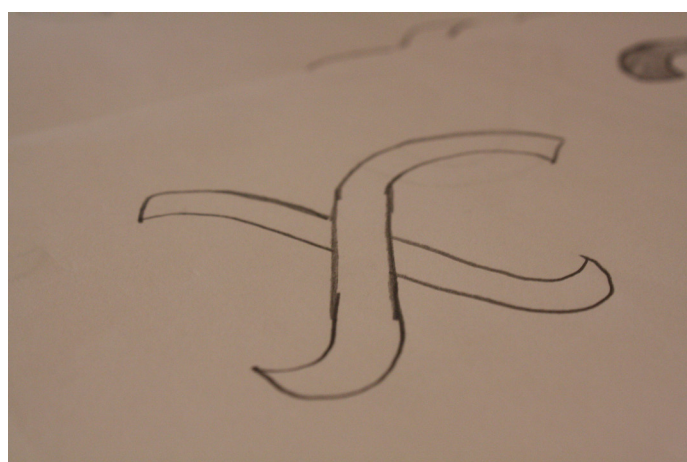
Le Petit Prince

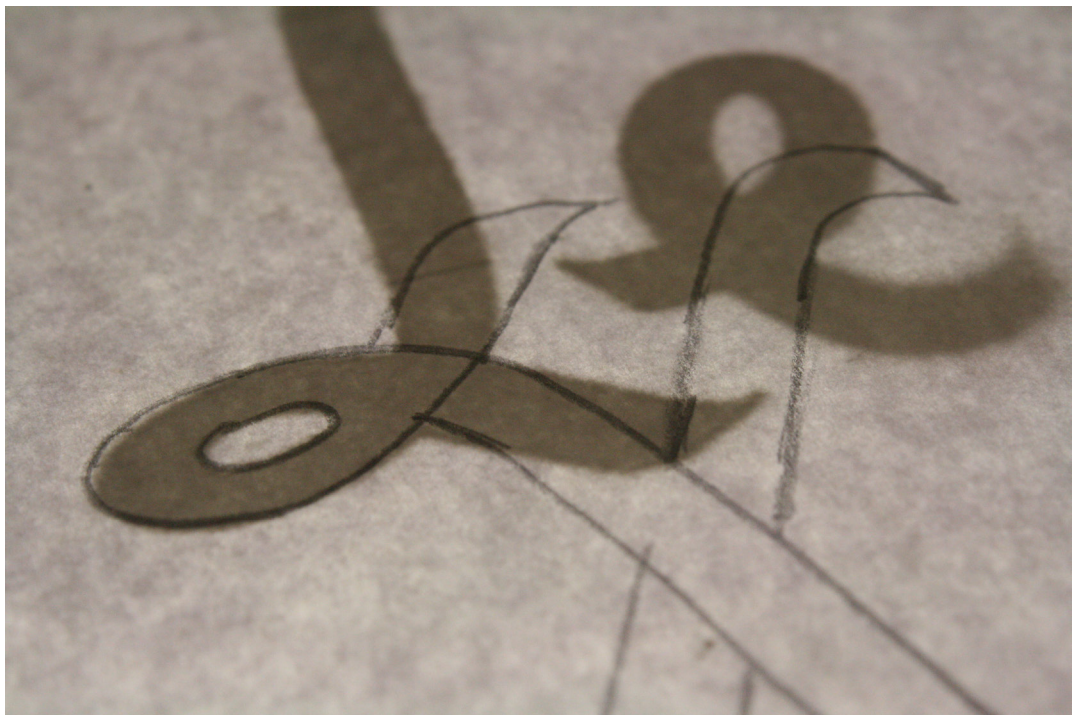
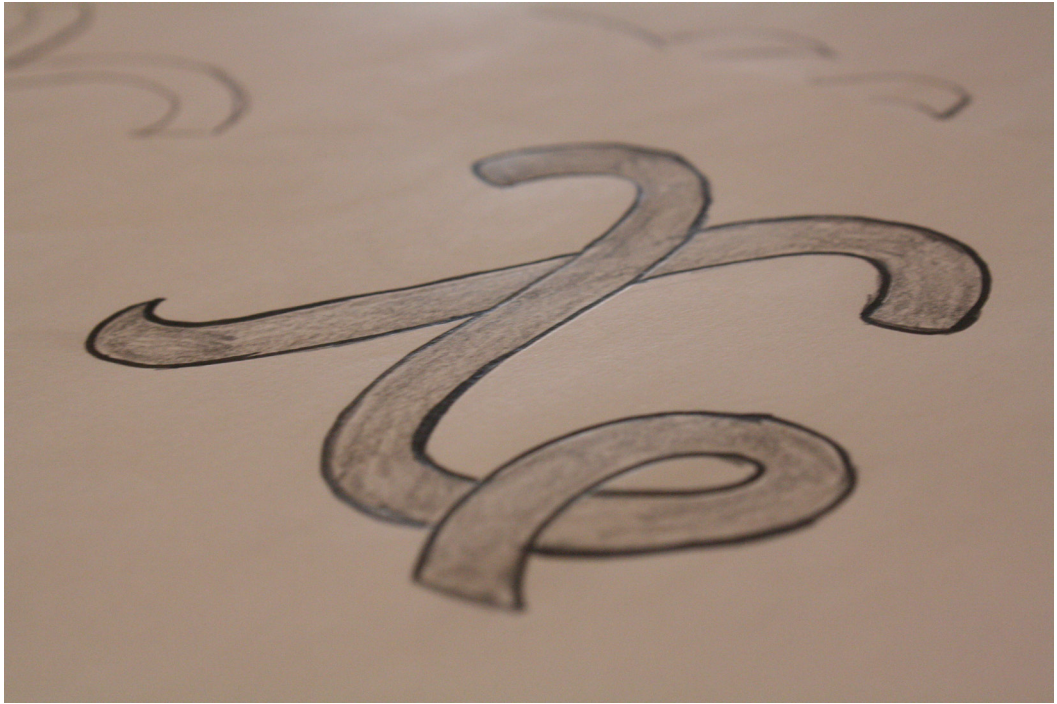
Le

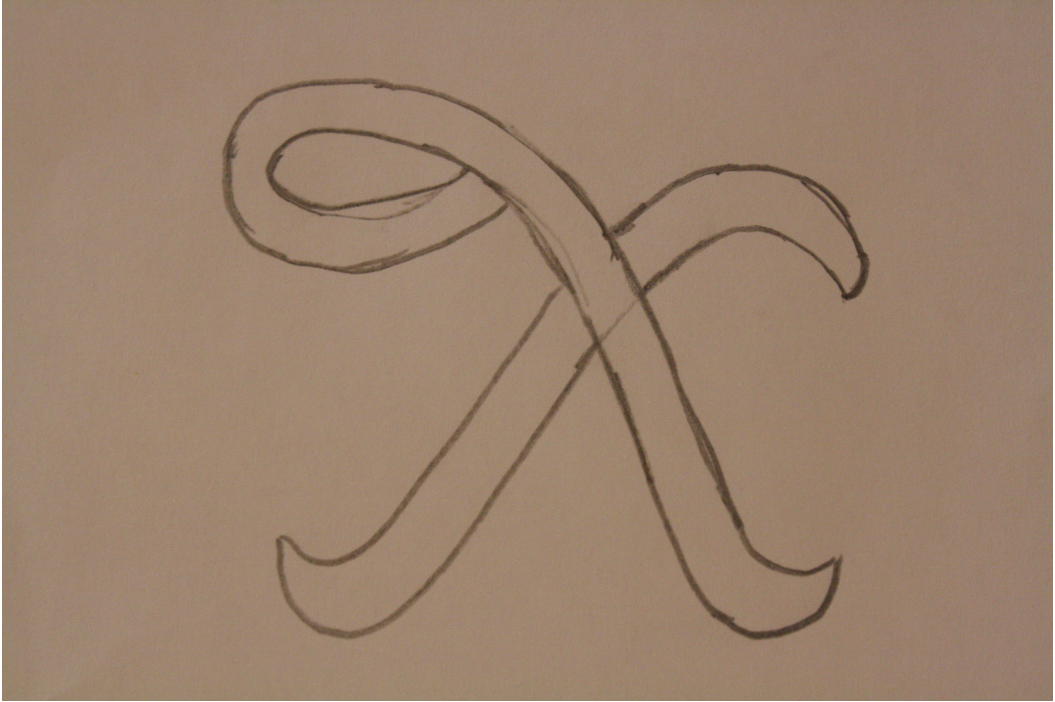
Petit

Prince

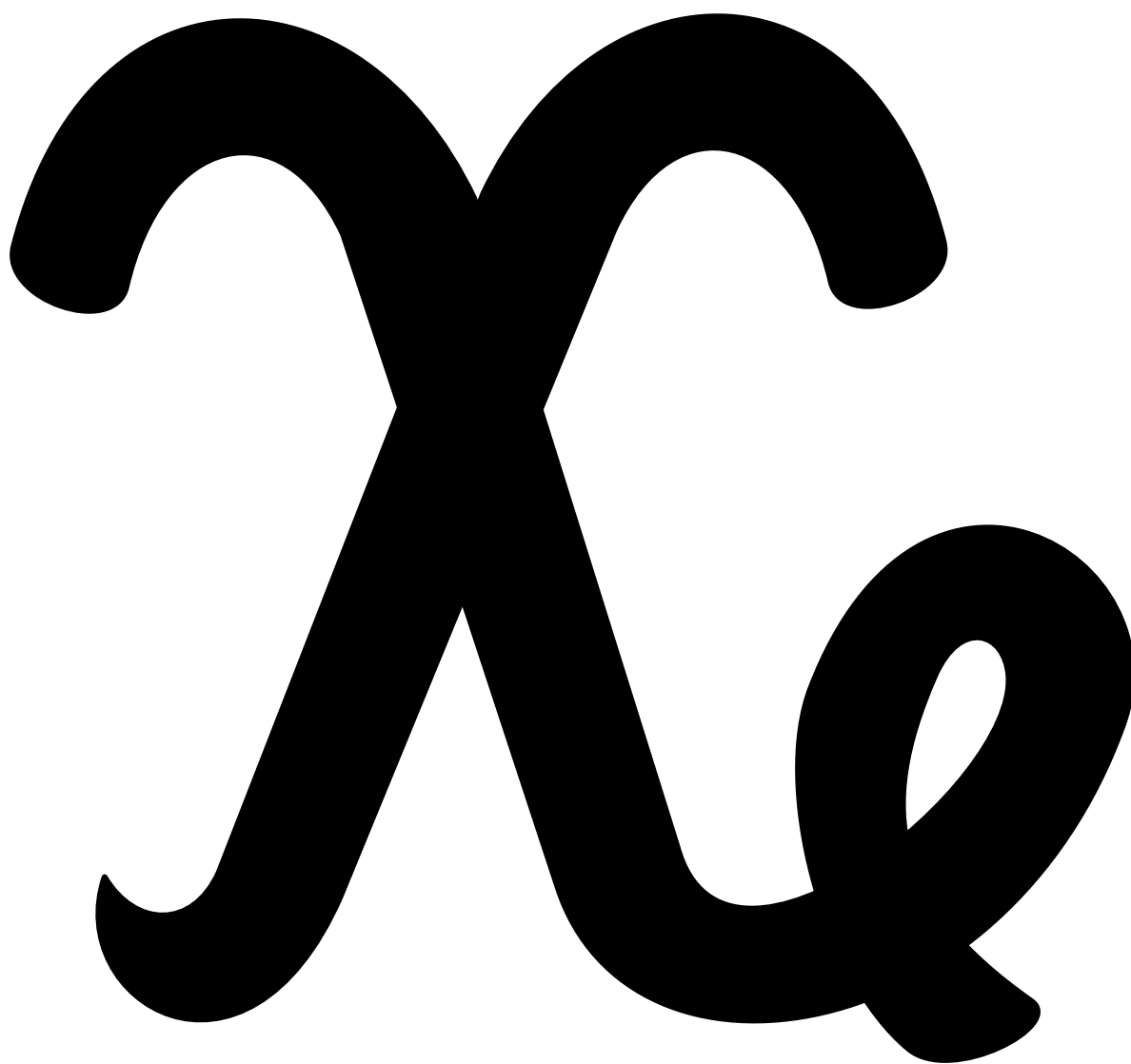
De este modo, a la hora de ponernos a diseñar la tipografía completa tenemos un “catalogo” de posibles remates, astas, brazos, hombros, ligaduras..... Con lo que se consigue una perfecta coherencia a lo largo de todos los glifos que compongan dicha tipografía.

GLIFO DEFINITIVO

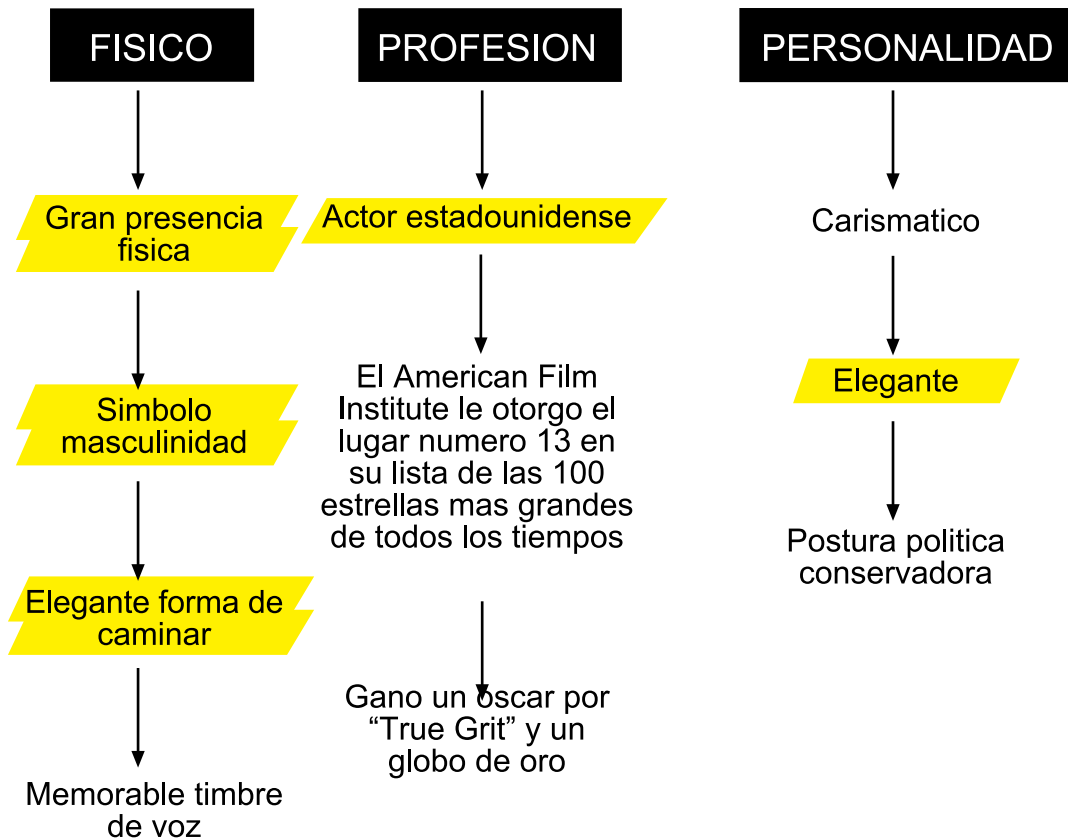

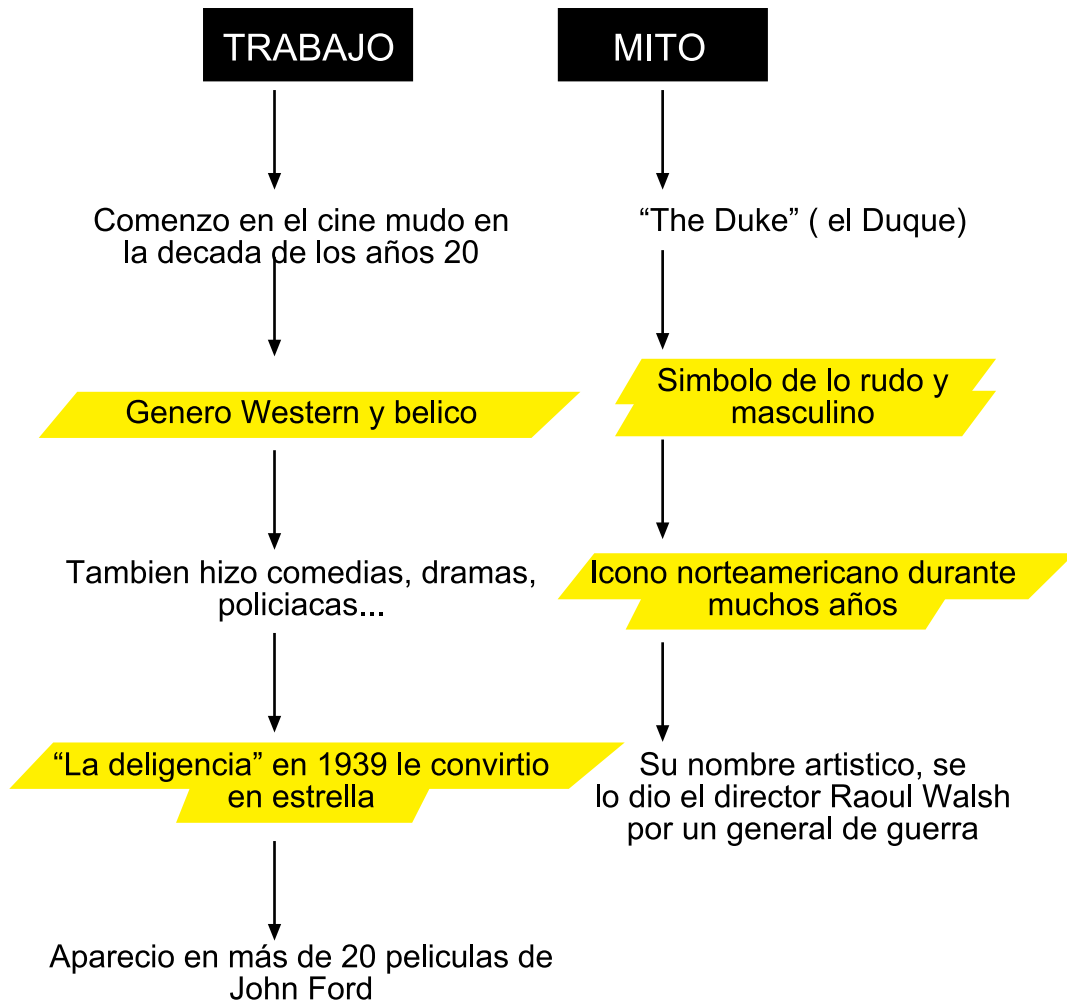

Y

—Wayne,
John//

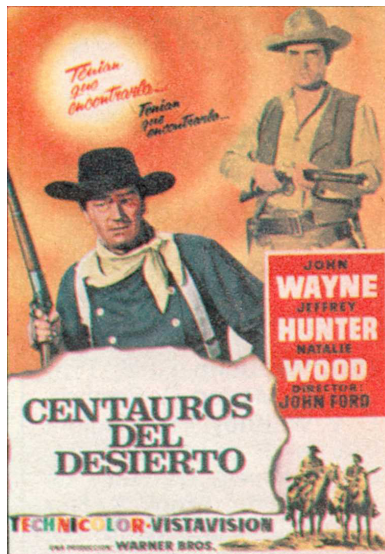

INFORMACION EXTRA

Algunas de sus películas:

- El Hombre tranquilo
- El hombre que mato a Liberty Valance
- Centauros del Desierto
- La Diligencia
- Río Bravo
- Río Grande
- El Alamo

PROCESO DE DISEÑO

El proceso de diseño del glifo esta basado en dos conceptos. Por un lado en el genero de las películas que hicieron una gran estrella a nuestro personaje, las películas de Western. Por otro lado y retomando el planteamiento realizado sobre si la tipografía tiene genero (pagina 171 y siguientes), analizar el concepto de tipografía masculina.

El western:

Las tipografías Western se suelen caracterizar por ser duras geométricamente hablando, poseer una modulación estrictamente vertical y gozar de unas terminaciones egipcias exageradas tanto inferiores como superiores.

Western

WESTERN

El uso de serifas ornamentales, los dobles contornos o los efectos 3d sumados a las características anteriores también transmiten de Western.

WESTERN

western

western

En el diseño de la letra “M” (Marilyn Monroe, pagina 166 en adelante) vimos la explicación a la respuesta afirmativa de la pregunta “¿La tipografía tiene género?”, y analicemos los aspectos que hacen que una tipografía transmita feminidad. ¿y que aspectos hace que una tipografía transmita masculinidad?¿como debe de ser la tipografía empleada en un producto destinado a este publico?¿realmente influye estas características tipográficas en la elección del consumidor?

Las tipográficos que transmiten un masculinidad o virilidad suelen tener una gran altura de X, fuertes, pesadas, solida, centrada e implacables. Podemos observar estas cualidades empleando el mismo ejemplo comparativo que el caso femenino:

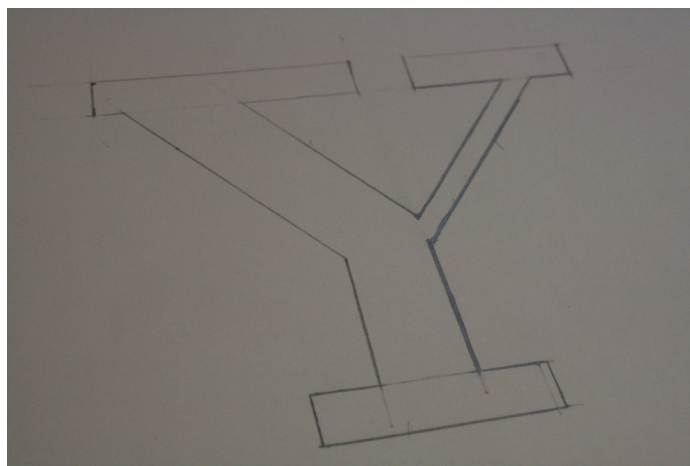
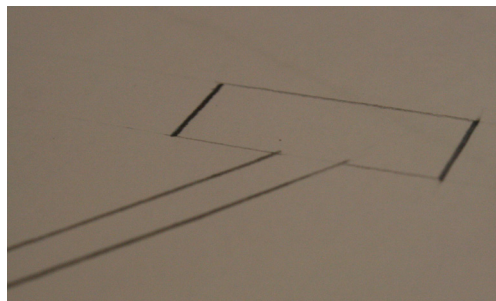
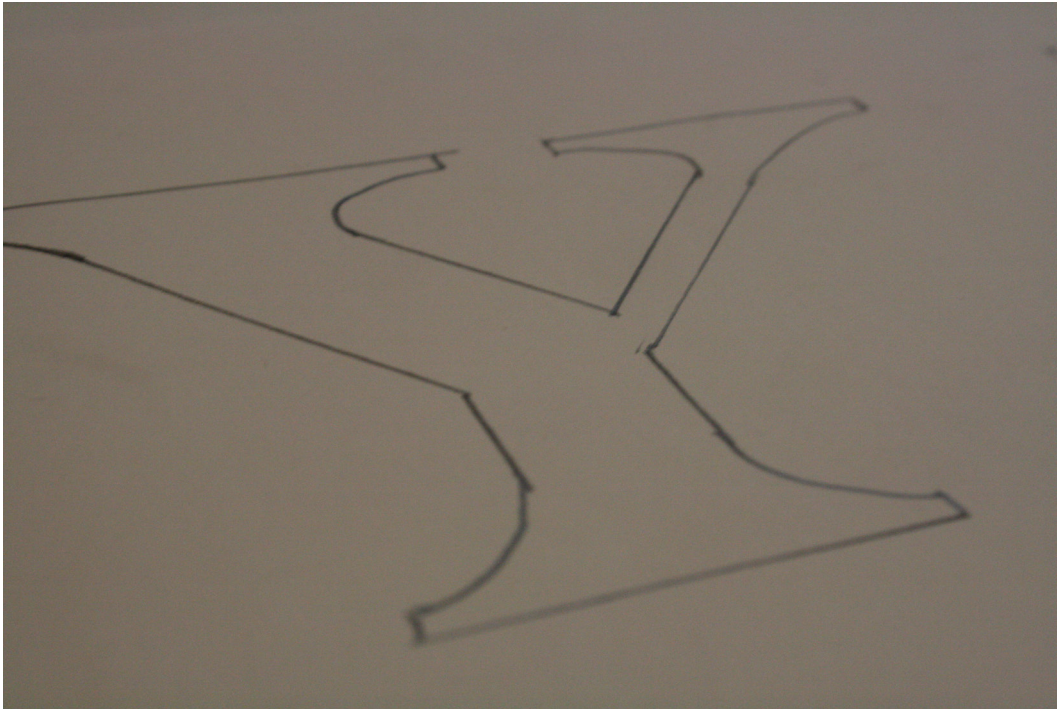
¿Pero realmente se tiene en cuenta estos principios a la hora de diseñar cualquier tipo de producto destinado al público masculino? La respuesta es rotunda, Si.

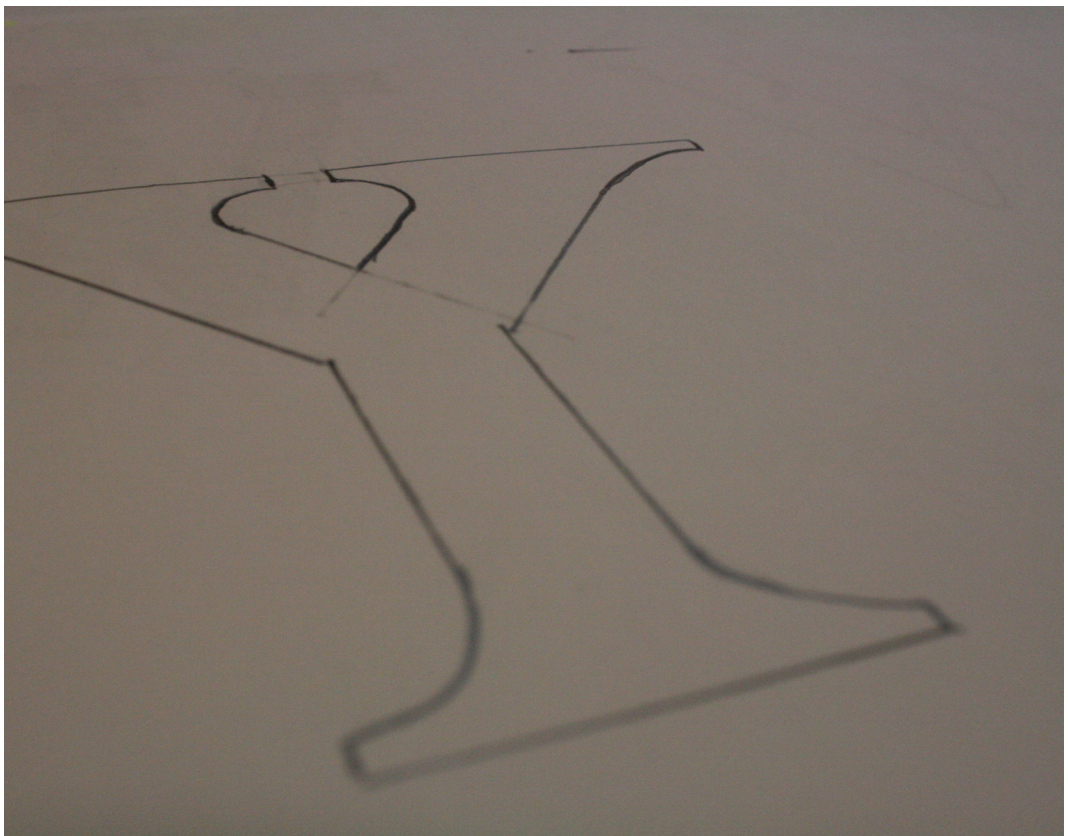
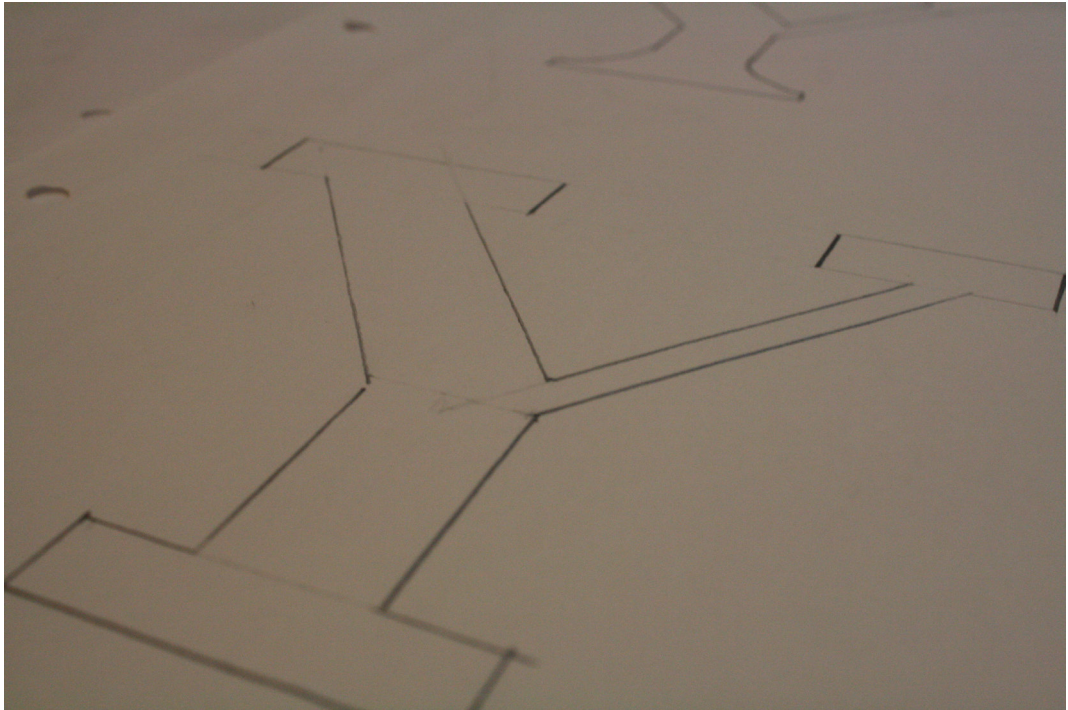

Y mas ejemplos en productos destinados al hombre:

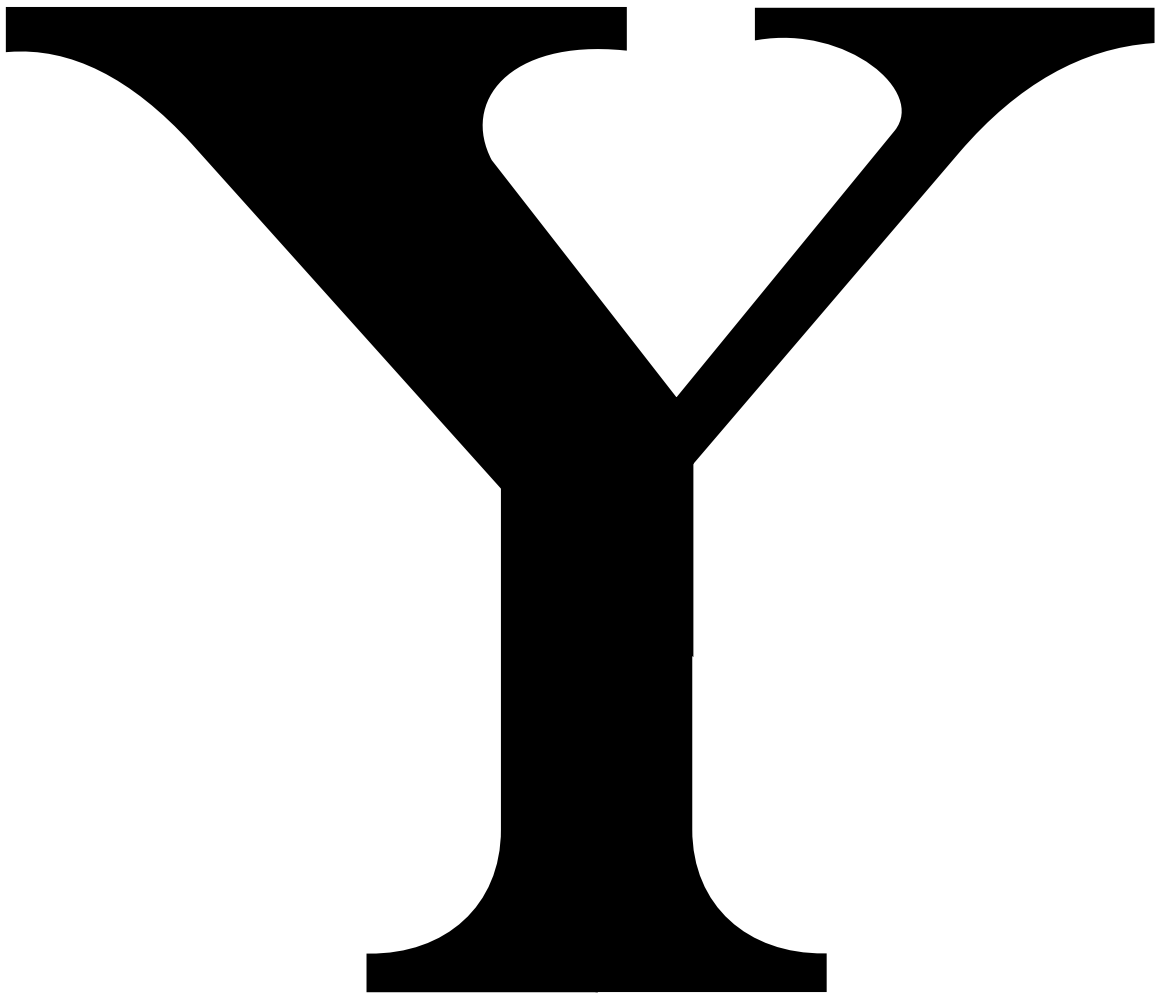

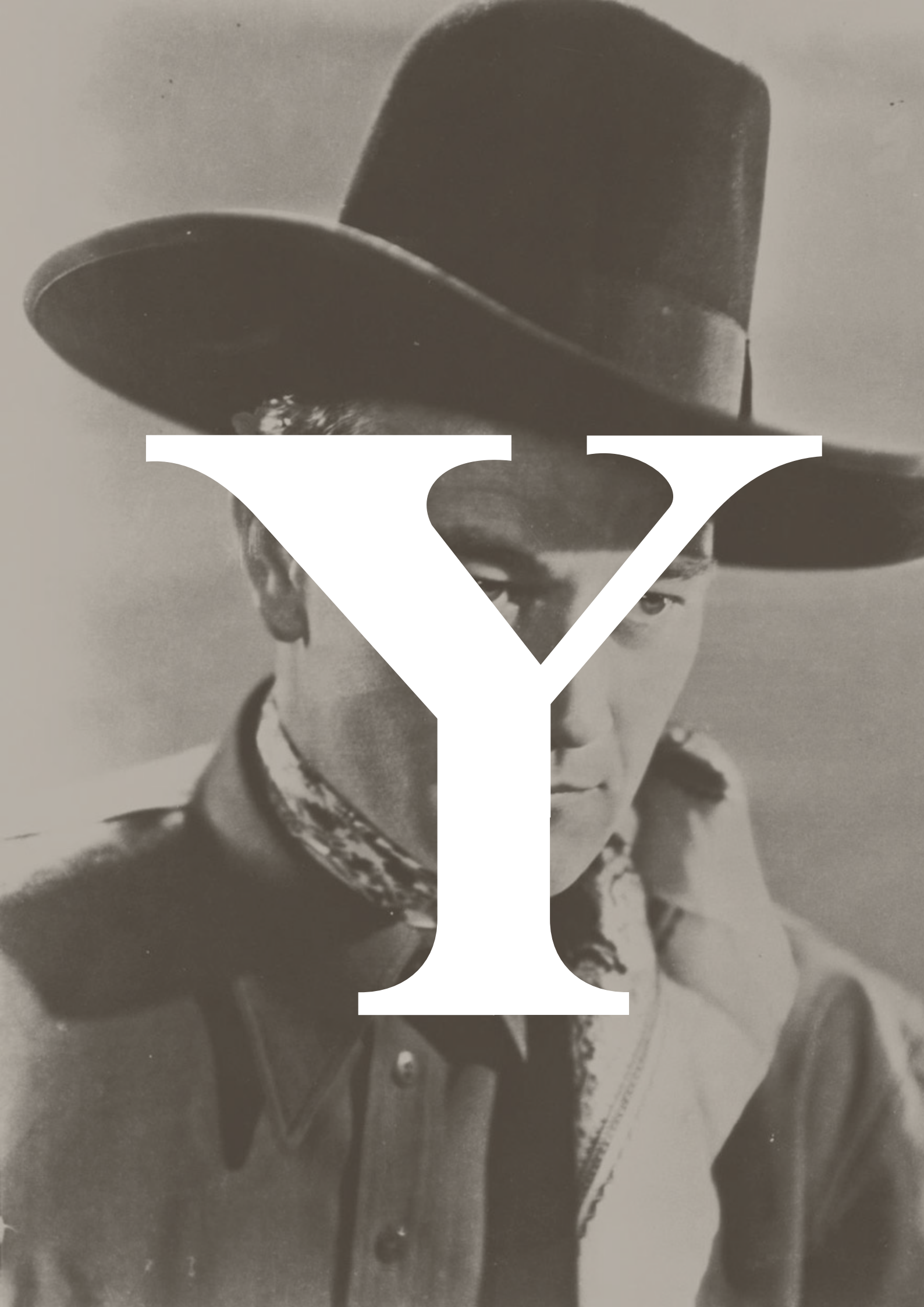
A la hora de iniciar el bocetado del glifo se tubo en cuenta estos dos criterios, por un lado las características de la tipografía Western, y por otro los criterios que hacen que una tipografía transmita masculinidad, ya que John Wayne fue un símbolo de lo rudo y lo masculino.

GLIFO DEFINITIVO

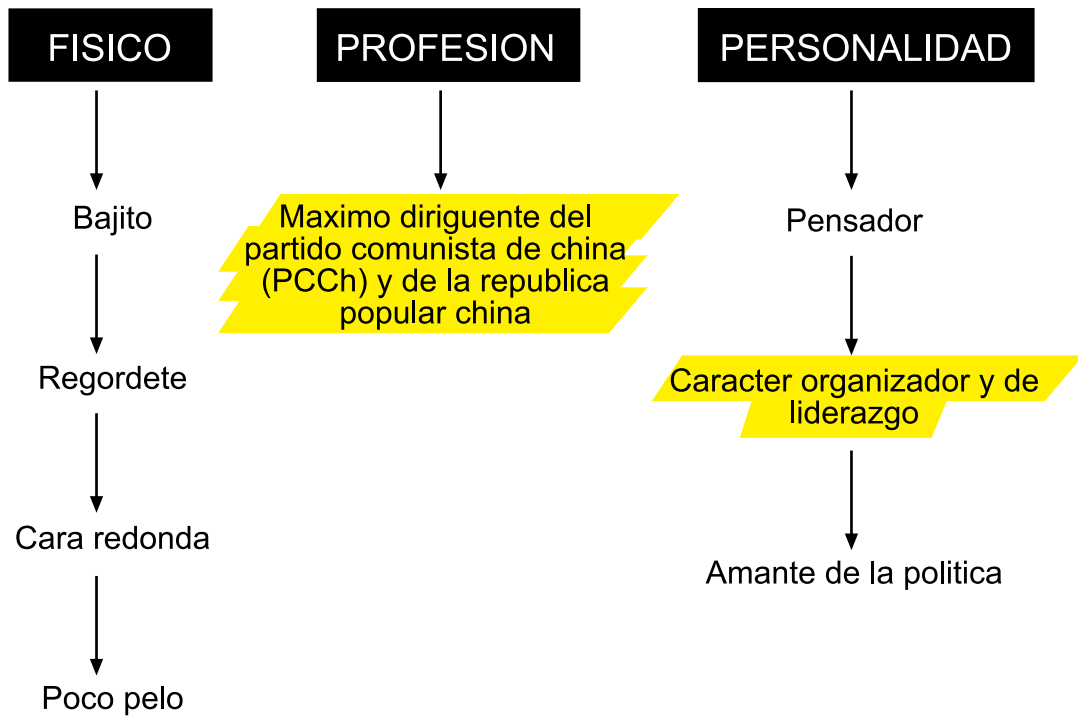

Z

—Zedong,
Mao//

TRABAJO

Entre el poder en 1949 hasta su muerte en 1976

Asumio el planteamiento marxismo-leninismo pero con algunos matices - Papel central al campesino

Grandes campañas de reafirmación ideológica en china
("El gran salto adelante",
"La Revolución Cultural")

Hubo un intenso culto a su personalidad en china

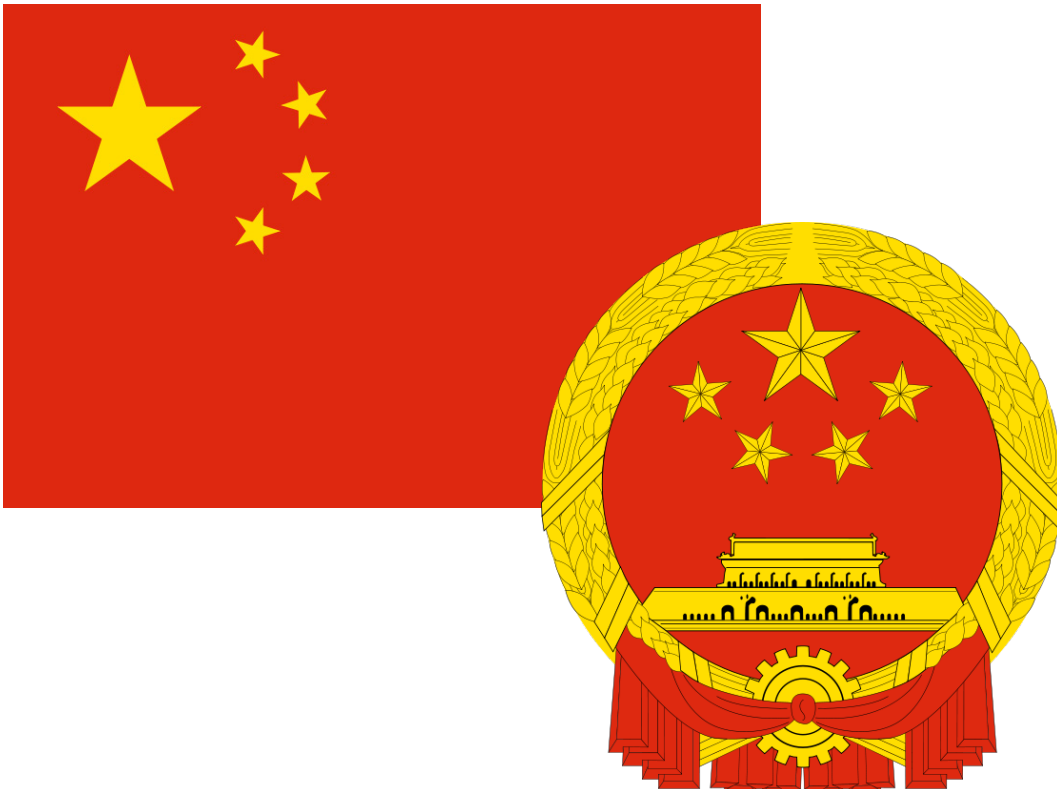
Hoy en día hay grandes discrepancias respecto a su trabajo y legado.

INFORMACION EXTRA

Emblema Partido Comunista de China:

Bandera y escudo de La República Popular China:

PROCESO DE DISEÑO

En la pagina 168 y siguientes vimos los métodos de elección tipográficos con una ejemplo concreto de tipografías que transmiten un aire oriental de una forma directa o mas abstracta. **¿pero que hace que una tipografía nos transmita ese aire oriental?**

Las tipografías que emiten un carácter oriental suelen ser caracteres geométricos con formas angulares que a menudo se cortan entre si. Estos atributos evocan formas ideográficas o glíficas como las que se encuentran en las escrituras asiáticas.

火 灰 炎

fuego

cenizas

llama

木 林 本

árbol

bosque

libro

木 林 本

SHANGHAI

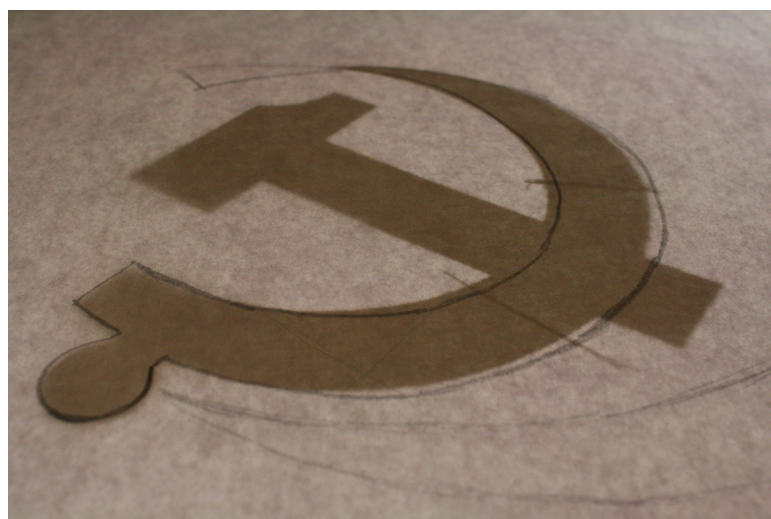
公	館	図	場	鉄	工	地	院	部	社	駅	内
県	都	区	府	号	番	村	住	町	市	園	所
問	究	質	留	研	強	習	勉	練	様	島	京
理	歴	化	済	育	史	治	政	経	宿	答	題
科	医	数	思	料	音	楽	真	写	組	画	映
終	始	使	立	座	遊	寝	赤	起	白	黒	色
洋	予	定	欠	離	結	婚	席	送	借	貸	返
暖	熱	冷	暑	冬	寒	秋	夏	春	和	活	式
天	涼	温	仕								

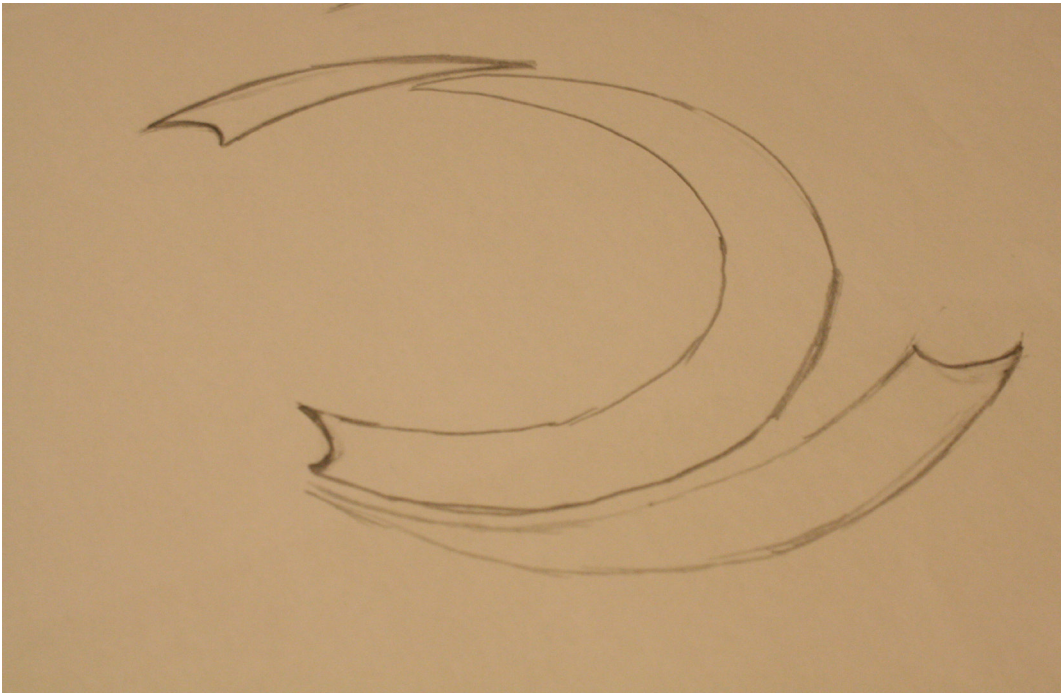
© Shin Kanji Book website 2019 - 2020 <http://shinjiapanese.com>

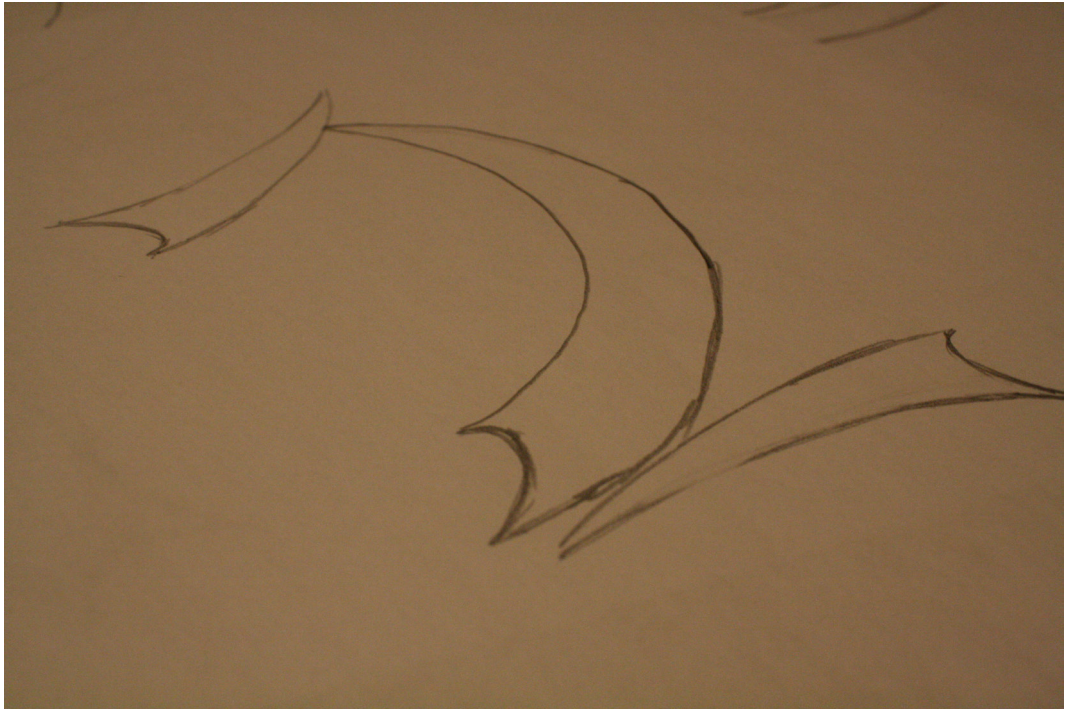
Wonton

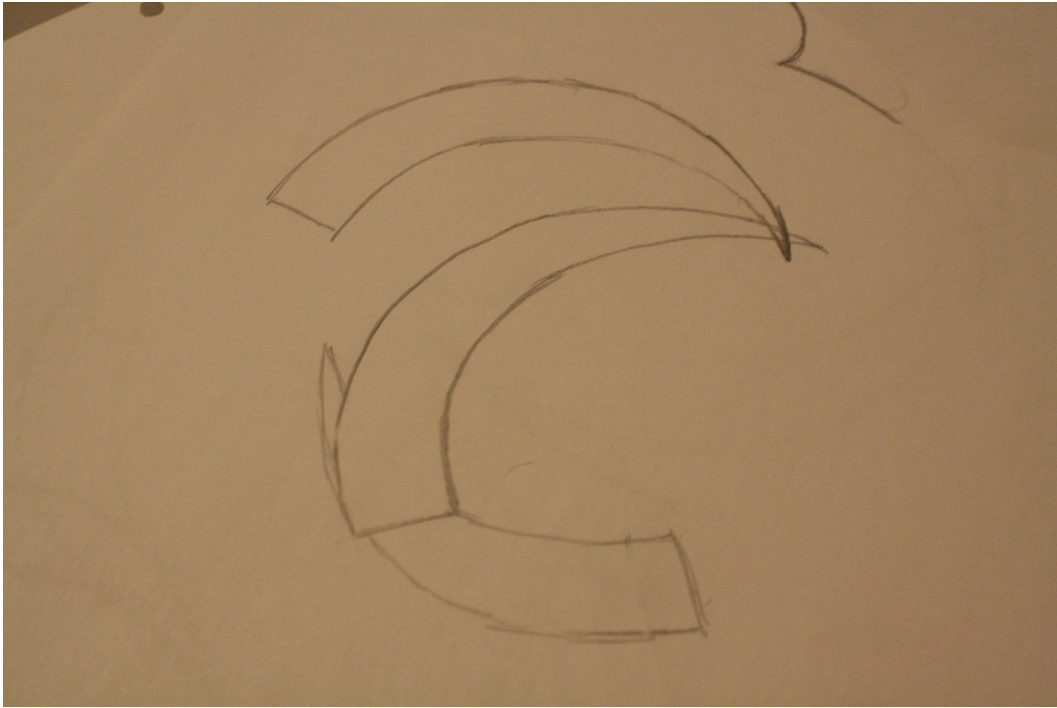
𠄎𠄎𠄎𠄎

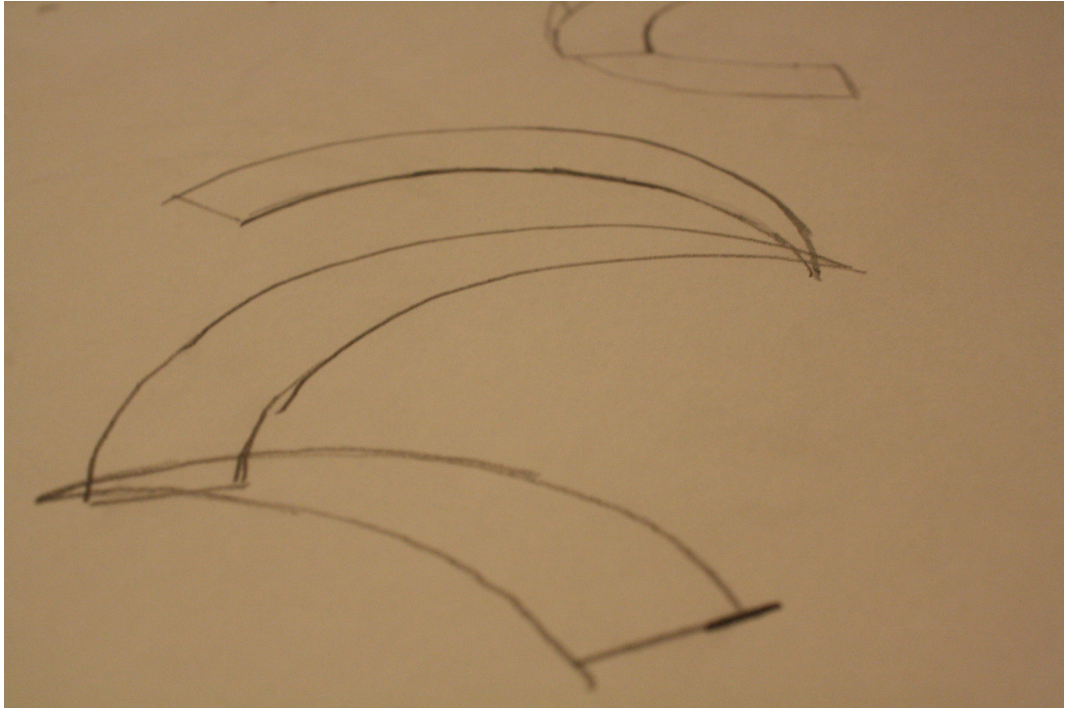
Bajo estos criterios, ¿que mejor forma geométrica angulosa que el emblema del Partido Comunista de China? Con este emblema como base se estudio la forma de conseguir el glifo en cuestión:

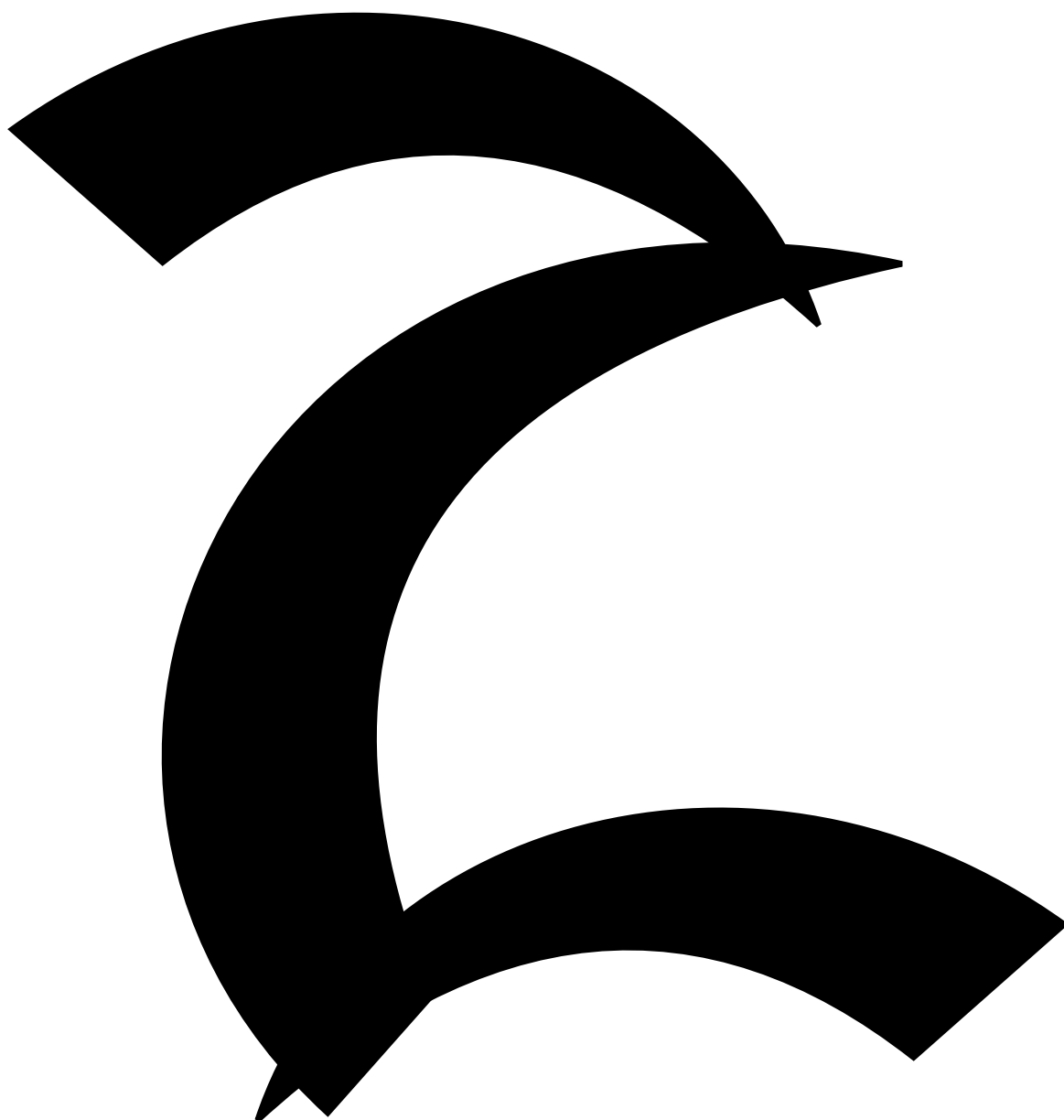

GLIFO DEFINITIVO

ELEMENTO GRAFICO

Una vez diseñados los ventiséis glifos en base a las conclusiones obtenidas se procede al diseño de un elemento que compile dichos glifos, y que reafirme el concepto de todo el proyecto.

Así pues, teniendo en cuenta el concepto principal del presente trabajo

“Un personaje me inspira un glifo”

Se comienza el proceso de diseño, que consta de dos partes:

1. CONCEPTO.
2. DISEÑO, MAQUETACIÓN Y REALIZACIÓN.

1. CONCEPTO

“Un personaje me inspira un glifo”

Glifo = carácter tipográfico
Carácter tipográfico = TIPO

Carácter = Personaje
Personaje = TIPO

TIPO = TIPO
(Tipográfico) (Personaje)

“Tipo Inspira Tipo”
“Tipo Evoca Tipo”
“Tipo esconde Tipo”
“Tipo tras Tipo”

2. DISEÑO, MAQUETACIÓN Y REALIZACIÓN.

Se ha diseñado un elemento grafico el cual se comporta de forma “pop up”. Dicho elemento tiene unas dimensiones cerrado de 26x26cm y abierto de 54x43cm.

Este diseño esta compuesto por unas tapas mas el interior.

Tapas:

Las tapas tienen unas dimensiones de 26x26cm plegado y 26x54cm abierto.

El diseño de las tapas juega con el concepto explicado en el apartado interior

“Tipo tras Tipo”

De esta forma sea escogido la tipografía Adobe Garamond y se jugado con que la propia tipografía se esconde tras ella misma, reforzando así dicho concepto.

Portada:

Contraportada:

Interior tapas:

Elemento Interior:

El elemento interior es un cuadrado de 43x43cm el cual va pegado al interior de las tapas. Este elemento posee unas marcas de pliego que permiten su plegado en forma de “pop up” al cerrar todo el conjunto.

La maquetación de este elemento muestra cada uno de los glifos con el mismo concepto de “**tipo tras Tipo**”, donde se puede ver el personaje en cuestión de fondo, una capa de color y el glifo en blanco y en primer plano para resaltarlo. La capa de color a sido tratada mediante su transparencia y matices de color para así crear un relación de color/personaje y obtener una paleta de 26 colores, una por cada glifo, acorde al proyecto.

Paleta de colores:

Ejemplos de la maquetacion de los glifos y personajes:

Muhammad Ali

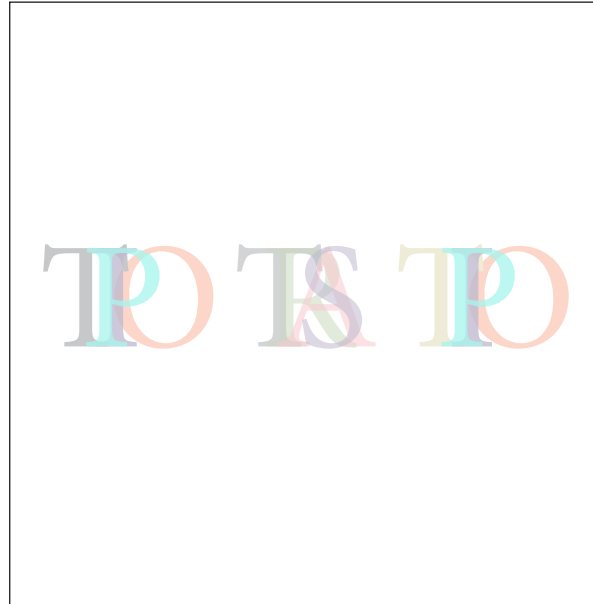
Salvador Dalí

Elemento interior:

Conjunto del elemento grafico:

Cerrado:

Abierto:

BIBLIOGRAFÍA:

INTRODUCCIÓN:

- Fundamentos de la Tipografía, Juan Carlos Godoy.
- Ponencias cuarto congreso internacional de tipografía.
- El arte de la tipografía, introducción a la Tipo-iconografía, A.Martin Solomon.

-Documental Helvética.

-<http://www.biografiasyvidas.com/>

-<http://listas.20minutos.es/lista/grandes-personajes-de-la-historia-376/>

-<http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/personajes.htm>

-<http://nosolodepanviveelhombre.com/blog/2008/09/24/889>

-<http://www.historiasiglo20.org/BIO/index.htm>

-<http://intercentres.cult.gva.es/ieselclot/HTML/departaments/socials/historia/personajes.htm>

A:

The Official Treasures of Muhammad Ali Book

http://es.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Ali

The Greatest, Walter Dean Myers.

-Ponencias cuarto congreso internacional de tipografía.

-Anatomy of a typeface, Alexander Lawson.

-Diseñar Tipografía, Karen Cheng.

<http://tipografia.edublogs.org/files/2011/04/1-partes2-01-1hbyaco.jpg>

B:

Beethoven: Biography of a Genius, George R. MAREK.

Ludwig van Beethoven, Joseph SCHMIDT-GORG.

Life of Beethoven, Louis NOHL

http://es.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven

Historia de la tipografía, Unos tipos duros.

Tipografía para diseñadores, Timothy Samara.

El detalle de la tipografía, Jost Hochuli.

http://es.wikipedia.org/wiki/Música_del_Clasicismo

http://es.wikipedia.org/wiki/Música_del_Romanticismo

C:

Miguel de Cervantes: Novelist, Poet, and Playwright, Don Nardo.

<http://es.wikipedia.org/wiki/Cervantes>

[http://www.unostiposduros.com/?p=3547-Imprenta Real, fuentes de la tipografía española](http://www.unostiposduros.com/?p=3547-Imprenta-Real-fuentes-de-la-tipografía-española), Ministerio de Asuntos Exteriores.

[-http://letraorama.blogspot.com/2010/05/la-ibarra-real-gratis-en.html](http://letraorama.blogspot.com/2010/05/la-ibarra-real-gratis-en.html)

D:

-The Official Catalog of the Graphic Works of Salvador Dali, Albert Field.

-Dali: The Work, The Man, Descharnes.

-El Libro: "Surrealismo" Varios autores.

[-http://es.wikipedia.org/wiki/Salvador_Dal%C3%AD](http://es.wikipedia.org/wiki/Salvador_Dal%C3%AD)

[-http://es.wikipedia.org/wiki/Surrealismo](http://es.wikipedia.org/wiki/Surrealismo)

[-http://www.nueva-acropolis.es/cultura/personajes/las_firmas_de_Dali.htm](http://www.nueva-acropolis.es/cultura/personajes/las_firmas_de_Dali.htm)

[-http://laformuladelapiz.wordpress.com/2009/10/17/el-universo-en-su-reverso/](http://laformuladelapiz.wordpress.com/2009/10/17/el-universo-en-su-reverso/)

<http://www.tiawitty.com/2011/01/las-678-firmas-de-dali.html>

E:

- Quien fue Albert Einstein?
- Ordinary Genius: The Story of Albert Einstein
- E=mc²: A Biography of the World's Most Famous Equation
- http://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
- http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_relatividad_especial
- Taller de tipografía avanzada, Licenciatura en diseño gráfico, Universidad de Londres.
- Documental Helvética.
- <http://www.designdazzling.com/2011/03/negative-space-in-clever-and-creative-logo-designs/>
- FIGURA/FONDO – Forma y contra Forma, Cátedra Tipografía 1 - UNNE

F:

- La interpretación de los sueños, Sigmund Freud.
- Vida y obra de Sigmund Freud, Jones, Ernest.
- http://es.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
- <http://es.wikipedia.org/wiki/Psicoanálisis>
- <http://www.portalplanetasedna.com.ar/freud.htm>
- Fundamentos de la tipografía, Ambrose-Harris.

G:

- Historia de la imprenta en Europa, Colin Clair.
- Historia de la tipografía, Unos tipos duros.
- <http://www.biografiasyvidas.com/monografia/gutenberg/imprenta.htm>
- El Arte del Libro Desde Gutenberg hasta Hoy, Universitaria
- Pequeña historia del libro.
- http://es.wikipedia.org/wiki/Johannes_Gutenberg

- <http://es.wikipedia.org/wiki/Imprenta>
- http://es.wikipedia.org/wiki/Tipos_móviles
- Ornamentos florales, Huaitan Publications.
- <http://tipo-gra-fia.blogspot.com/2008/09/johannes-gutenberg.html>

H:

- Mi lucha, F.E..
- Adolf hitler, RNS.
- http://es.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
- <http://www.historiasdenuestrahistoria.com/2011/01/historia-de-la-esvastica.html>
- <http://es.wikipedia.org/wiki/Esvástica>
- <http://publipsico.blogspot.com/2009/11/la-propaganda-nazi.html>
- http://es.wikipedia.org/wiki/Propaganda_nazi
- <http://visualmente.blogspot.com/2005/06/la-historia-secreta-de-la-tipografia.html>
- Ducth type, Jan Middendoup.
- La escritura Gótica, Juan Jose Marcos
- The Art of Calligraphy, David Harris

I:

- http://es.wikipedia.org/wiki/Yelena_Isinbáyeva
- http://es.wikipedia.org/wiki/Salto_con_pértiga
- <http://es.wikipedia.org/wiki/Pértiga>
- <http://www.rendimientodeportivo.com/web/N006/Artic030.htm>

J:

- Michael Jackson Bio The Official Tribute Edition 1958-2009
- In The Studio With Michael Jackson

- http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Jackson
- <http://www.yalosabes.com/como-lograba-michael-jackson-inclinarse-45-sin-caerse.html>
- <http://www.michaeljackson.com/es>
- <http://newsuncle.com/media-entertainment/top-10-michael-jackson-highlights/>
- Logo & Lettering Bible, Leslie Gabaga

K:

- Kandinsky, Tachen
- Kandinsky, Wassily - Catálogo,
- http://es.wikipedia.org/wiki/Wassily_Kandinski-http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_abstracto
- http://es.wikipedia.org/wiki/Abstracci3n_l%C3%ADrica
- kandinsky-Punto y linea sobre el plano.
- Psicologia della gestalt.
- http://www.homines.com/arte_xx/kandinsky_linea_cromatica_abstracta/index.htm
- La Bauhaus, Frank Whitford.

L:

- Martin Luther King, Mario Escobar.
- http://es.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King
- http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_por_los_Derechos_Civiles_en_Estados_Unidos
- <http://es.wikipedia.org/wiki/Afroamericano>
- http://es.wikipedia.org/wiki/Bandera_de_Estados_Unidos
- <http://letritas.blogspot.com/2008/06/escogiendo-tipografas.html>
- <http://letritas.blogspot.com/2008/09/sensibilidad-tipografica.html>
- The art of Letter-Type, Fred Africkian.

- <http://www.linotype.com/es/500397/africangold-fuente.html>
- <http://www.linotype.com/es/500370/africantextileone-fuente.html>
- <http://www.ffonts.net/African.font>
- http://www.ikuska.com/Africa/arte_artesania.htm
- <http://www.historiadelarte.us/afrika%20negra/arte-afro-portugues-1.html>
- <http://mundomoda.portalmundos.com/estampados-africanos/>

M:

- The Secret Life of Marilyn Monroe
- Marilyn Monroe, Barbara Leaming.
- http://es.wikipedia.org/wiki/Marilyn_Monroe
- http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo_sexual
- http://www.revistaenie.clarin.com/ideas/Letras-dia-tipografia-Garfield_0_478152419.html
- <http://www.adventuregraphs.com/?p=16829>
- <http://www.kabytes.com/disenio/typografias-femeninas/>
- The Elements of Typography Style, Robert Bringhurst.
- Tipografía para diseñadores, Timothy Samara.

N:

- Profecias De Nostradamus, DM.
- nostradamus documental, History Channel
- <http://es.wikipedia.org/wiki/Nostradamus>
- <http://www.publispain.com/nostradamus/>
- Tipografía para diseñadores, Timothy Samara.

O:

- Orson Welles - A Biography, Barbara Leaming.

- http://es.wikipedia.org/wiki/Orson_Welles
- [http://es.wikipedia.org/wiki/La_guerra_de_los_mundos_\(radio\)](http://es.wikipedia.org/wiki/La_guerra_de_los_mundos_(radio))
- <http://www.filmaffinity.com/es/film615891.html>
- <http://www.alohacriticon.com/elcriticon/article548.html>
- <http://www.cinetube.es/peliculas/drama/ver-pelicula-ciudadano-kane.html>

P:

- Elvis Corazón solitario, Javier Márquez.
- “Vidas de cine: Elvis Presley”.
- http://es.wikipedia.org/wiki/Elvis_Presley
- http://es.wikipedia.org/wiki/Rock_and_roll
- <http://es.wikipedia.org/wiki/Rockabilly>
- <http://mundorocka.tumblr.com/>
- <http://www.estilo-in-diferente.com/2009/03/rockabilly-revival.html>
- Anatomy of a typeface , Alexander Lawson.
- Taller de tipografía avanzada, Universidad de Londres.
- Custom Lettering of the 40s & 50s, Rian Hughes.
- Custom Lettering of the 60s & 70s, Rian Hughes.
- Retrofonts, Gregor Stawinski.
- Retro Style Graphics, Grant Friedman.
- <http://www.youtube.com/watch?v=HZBUb0EInNY>
- <http://www.youtube.com/watch?v=VI94AsuvUUA>
- <http://www.youtube.com/watch?v=SBmAPYkPeYU>

Q:

- http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Quevedo
- http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_de_Oro
- <http://www.biografiasyvidas.com/biografia/q/quevedo.htm>
- Caligrafía, Del signo tipográfico a la pintura abstracta, Claude Mediavilla.
- The Creative Calligraphy Sourcebook, Adrian Waddington.

The art of Calligraphy, David Harris.

R:

-‘Memorias de un Rolling Stone’, Ron Wood.

-“Los Rolling Stones en sus inicios”.

-http://es.wikipedia.org/wiki/The_Rolling_Stones

-http://es.wikipedia.org/wiki/Mick_Jagger

-http://es.wikipedia.org/wiki/Rock_and_roll

-http://www.todomusica.org/the_rolling_stones/discos.shtml

-<http://www.alohacriticon.com/alohapoprock/article264.html>

-<http://designthinks.blogspot.com/2008/09/john-pasche-y-la-lengua-de-los-rolling.html>

-<http://www.rollingstone.es/>

-<http://www.youtube.com/watch?v=iLddJ1WceHQ>

-<http://www.youtube.com/watch?v=qXcNQTa3zgs>

S:

-<http://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/stradivarius.htm>

-http://servicios.laverdad.es/cienciaysalud/3_3_9.html

-http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Stradivari

-<http://es.wikipedia.org/wiki/Stradivarius>

-<http://www.ameritalia.id.usb.ve/piazz.studi.musica.003.Stradivari.htm>

-<http://www.cepazahar.org/recursos/>

-<http://sinalefa2.wordpress.com/la-orquesta/instrumentos-de-cuerda/el-violin/>

-http://www.educa.madrid.org/cms_tools/files/2c97c825-4158-4bf8-b2b0-c98fecf424bd/WQ_stradivari.html

T:

- <http://www.imdb.com/name/nm0000233/>
- <http://historico.portalmix.com/cine/enimágenes/quentintarantino/index.php?f=9>
- <http://geekpro.es/cine/perfiles/2011/02/quentin-tarantino-ese-director/>
- <http://larealnuevaescuela.blogspot.com/2011/05/cine-trailer-de-tarantino-disciple-of.html>
- http://es.wikipedia.org/wiki/Quentin_Tarantino
- <http://www.youtube.com/watch?v=x969j9Utl3w&feature=fvst>
- <http://www.youtube.com/watch?v=2RUvoJ-DLzI&feature=fvwrel>
- <http://www.cinetube.es/peliculas/accion/ver-pelicula-pulp-fiction.html>
- <http://www.cinetube.es/peliculas/thriller/ver-pelicula-reservoir-dogs.html>

U:

- <http://www.biografiasyvidas.com/biografia/u/unamuno.htm>
- http://www.swarthmore.edu/Humanities/mguardi1/espanol_11/unamuno.htm
- http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Unamuno
- http://es.wikipedia.org/wiki/Generación_del_98
- <http://www.rinconcastellano.com/sigloxx/>
- La Niebla
- <http://www.pueblosabandonados.es/>

V:

- Vincent Van Gogh, Tachen.
- Cartas A Theo, Edicomunicacion.
- <http://www.aloj.us.es/galba/monograficos/lofotografico/POSTIMPRESIONISTAS/Vincent.htm>

-<http://www.artehistoria.jcyl.es/genios/pintores/3578.htm>
-<http://www.katsushikahokusai.org/>
-<http://www.hiroshige.org.uk/>
-<http://www.portaleureka.com/accesible/arte/115-arte/272-noche-estrella-da-van-gogh>

W:

-<http://www.andywarhol.es/>
-<http://www.warhol.org/>
-http://es.wikipedia.org/wiki/Andy_Warhol
-Andy Warhol, Tachen.
-<http://www.navedelarte.com/estilos/popart.htm>
-Pop Art, Tachen.
-<http://www.ivam.es/catalogopdf/0457/>
-<http://www.pepegimeno.com/#!/portfolio/tipografias>
-Caligrafía, Del signo tipográfico a la pintura abstracta, Claude Mediavilla.
-The Creative Calligraphy Sourcebook, Adrian Waddington.
The art of Calligraphy, David Harris.

X:

-<http://www.antoinedesaintexupery.com/>
-http://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/saint__exupery.htm
-http://es.wikipedia.org/wiki/Antoine_de_Saint-Exupéry
- El Principito.
-http://es.wikipedia.org/wiki/El_principito
-<http://www.grupoerre-rousselot.com/tipografia.html>
-<http://blogpyc.wordpress.com/2008/11/24/la-tipografia-segun-mi-producto-parte-1/>

- <http://brandbook.nokia.com/blog/view/item62250/>
- <http://blog.fonts.com/2011/06/16/100-years-of-custom-fonts/>
- <http://www.monotypeimaging.com/ProductsServices/CustomDesignPortfolio/>
- <http://www.cartype.com/pages/4245>
- Diccionario visual de tipografía, index Book.
- Diseñar tipografía, Karen Cheng
- Ponencias segundo congreso internacional de tipografía.
- A Homage to Tpography, Pedro Guitton.

Y:

- <http://www.nova.es/~juanranc/>
- <http://www.alohacriticon.com/elcriticon/article184.html>
- http://es.wikipedia.org/wiki/John_Wayne
- http://es.wikipedia.org/wiki/American_Film_Institute
- Tipografías para diseñadores, Timothy Samara.
- <http://www.adventuregraphs.com/?p=16829>
- <https://todografico.wikispaces.com/Tipograf%C3%ADa+II>
- http://www.revistaenie.clarin.com/ideas/Letras-dia-tipografia-Garfield_0_478152419.html
- <http://letritas.blogspot.com/2008/06/escogiendo-tipografas.html>
- El detalle de la tipografía, Jost Huchulli.
- Historia de la Tipografía, Unos tipos duros.
- Fundamentos de la tipografía, Ambrose Harris.
- <http://lavernia-cienfuegos.com/category/packaging/>

Z:

- <http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/mao.htm>
- http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/mao_zedong.shtml

- http://es.wikipedia.org/wiki/Mao_Zedong
- http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista_de_China
- http://es.wikipedia.org/wiki/Conferencia_Consultiva_Politica_del_Pueblo_Chino
- http://es.wikipedia.org/wiki/República_Popular_China
- Tipografías para diseñadores, Timothy Samara.
- <http://naldzgraphics.net/freebies/30-useful-and-free-chinese-styled-fonts/>

AGRADECIMIENTOS:

Me gustaría dar las gracias a mis padres por el interminable apoyo que me han entregado estos últimos años. Ellos han sido, desde siempre, el gran pilar donde me he apoyado y he recibido enseñanzas y consejos. En ellos he tenido el mejor espejo, que orgulloso, me he mirado siempre que lo he necesitado.

También me gustaría agradecer a Almudena el afecto que en todo momento ha sido de apoyo y fuerza. Ella posee una inagotable paciencia con la que siempre responde en mis momentos de enojo y desesperación.

En el ámbito académico me gustaría mencionar a todos los profesionales que he tenido el placer de conocer durante el master y conservar lo que cada uno me ha proporcionado.

No me gustaría terminar estos agradecimientos sin nombrar a Manolo Martínez Córcoles, ya que a sido una gran ayuda desde mi llegada a la universidad tanto en lo profesional como en lo personal.

