

Editorial Rosselló, 87-89
Gustavo Gili, SL 08029 Barcelona - España
Tel. 93 322 81 61
Fax 93 322 92 05
e-mail: info@ggili.com
http://www.ggili.com

Tipografía. Función, forma y diseño

Phil Baines, Andrew Haslam

224 pp, 25.5 x 21.5 cm

Rústica

español

ISBN: 84-252-2067-X

Precio: **40.38 €**

Tipografía. Función, forma y diseño proporciona unos conocimientos básicos esenciales a los lectores de cualquier nivel, desde estudiantes hasta profesionales. La tipografía es la notación y organización mecánica del lenguaje que se usa para hacer múltiples copias, ya sea por medios impresos o electrónicos. Su historia en Occidente comienza en 1455, con la publicación de la Biblia de Gutenberg, llamada 'de cuarenta y dos líneas', aunque la historia de la escritura y los alfabetos se remonte a miles de años atrás. El libro, cuidadosamente estructurado y profusamente ilustrado, introduce al lector en todos los aspectos clave del tema, desde la historia del lenguaje y la escritura, hasta el invento de los tipos móviles y la evolución de los sistemas digitales actuales. Ofrece una visión de conjunto de la asombrosa variedad de tipos de letra existente y constituye una guía práctica para el uso del tipo como elemento significativo del diseño en todos los medios.

Andrew Haslam se graduó en el Royal College of Art en 1987. Desde entonces, dispone de su propio estudio, en el que se dedica a la creación de libros de texto de ciencias, geografía e historia para niños. En 1994 ganó el premio que concede el American Institute of Physics al mejor escrito de ciencias, y en 1997 la medalla de oro que otorga la Geographical Society a la mejor contribución a la geografía. Ha impartido clases en varias escuelas universitarias del Reino Unido y actualmente dirige el curso de Diseño de la Comunicación, que forma parte de la licenciatura superior en Artes y Ciencias del Central Saint Martins College of Art and Design.

Phil Baines se graduó en la St Martin's School of Art en 1985 y en el Royal College of Art en 1987. Desde entonces, trabaja como diseñador independiente, destacando por sus creaciones tipográficas, como sus dos tipos para el proyecto Fuse de Neville Brody y sus recientes diseños editoriales para clientes como Goethe Institut, Matt's Gallery y Phaidon Press, entre otros. Es profesor universitario del curso de Diseño Gráfico en el Central Saint Martins College of Art and Design y comparte con Catherine Dixon el cargo de conservador del Central Lettering Record.

Índice de contenidos:

- I Definición Introducción
 - ¿Qué es la tipografía?
- II Función
 - Tipografía y lenguaje
 - Lenguaje: el sistema hablado
 - Otras opiniones
 - Lenguaje: el sistema escrito
 - Gramática
 - Léxico
 - Teorías de la comunicación
- III Forma Hacia un alfabeto de 26 letras
 - Hacia las letras de caja alta y de caja baja
 - El desarrollo de las letras
 - Clasificar y describir tipos
 - Fuentes y modelos
- IV Elaboración y diseño
 - La tipografía no es rotulación
 - Grabado de punzones manual y tipos de metal móviles

- Fundición y composición mecánica de tipos de metal móviles
- Fotocomposición
- Más allá de lo físico: la composición tipográfica digital
- V Estructura
 - Planteamientos del diseño
 - Diseñar con tipo en dos dimensiones
 - Estructurar un diseño: las retículas
 - La tipografía en el tiempo: el cine y los nuevos medios
- VI Convenios
 - La estilística del detalle en un texto
- ...
- Combinaciones de teclado en Macintosh para el juego de caracteres ISO Latino 1 (teclados británico y americano)
- Combinaciones de teclado en Windows 95/98 para el juego de caracteres ISO Latino 1 (teclados británico y americano)
- Glosario
- Cuadro cronológico de diseñadores de tipo, parte 1: 1400–1900
- Cuadro cronológico de diseñadores de tipo, parte 2: desde 1900 hasta hoy
- Bibliografía comentada
- Quiénes son los diseñadores en este libro
- Formatos de papel ISO
- Índice
- Créditos de las ilustraciones
- Agradecimientos
- Dedicatoria

Texto del primer capítulo:

I Definición

Introducción

Desde la llegada de los ordenadores personales, la autoedición y, más recientemente, el desarrollo de internet, millones de personas se han ido habituando a usar fuentes y a trabajar con tipos. Sin embargo, a quienquiera que preguntemos qué es la tipografía, le va a resultar difícil definir cuáles son sus límites o posibilidades.

La tipografía se ocupa de estructurar y organizar el lenguaje visual. El diseño de tipos se ocupa de la creación de las unidades que deben organizarse, los caracteres que constituyen un tipo. El diseño de la forma del tipo y la tipografía están encaminados a transmitir un mensaje. Este último aspecto coloca firmemente a la tipografía en la base de una disciplina más amplia, la del diseño gráfico. La cuestión de cómo usar la tipografía para transmitir un mensaje puede subdividirse en dos. La primera parte se ocupa del aspecto o estilo de la tipografía. Éste varía según la época y el lugar, o el diseñador y el cliente; así, en ocasiones, la tipografía juega un papel secundario o hasta invisible, mientras que en otras, su papel es dominante, reflejando la inspiración del diseñador y llegando incluso, a veces, a reclamar su condición de 'arte'. En este libro mostraremos y debatiremos algunos de esos planteamientos. La segunda parte se refiere a los aspectos prácticos del trabajo tipográfico, como legibilidad, escala y formato, que constituyen la preocupación dominante de esta obra.

El libro está concebido en parte para proporcionar buenos consejos a los estudiantes y en parte como una fuente de información concisa, capaz de trascender a la época estudiantil del lector. Inevitablemente, todo libro es un reflejo de los prejuicios de su autor, y el que ahora nos ocupa también refleja nuestra manera de enseñar. Uno de nuestros objetivos es que su ámbito sea amplio, de manera que en un solo volumen se reúna una información que actualmente está dispersa en muchos libros. Aspiramos a proporcionar consejo práctico de una manera abierta, no dogmática. Quizá, lo único que pedimos al lector es que lea nuestro libro, pase a conocer otros escritos sobre la materia y, después, saque sus propias conclusiones.

Le advertimos de que este libro también incluye mucha información 'objetiva', y no tiene porqué necesitarla toda a la vez. Hemos subdividido el libro en capítulos específicos que pueden ser leídos y comprendidos de forma independiente y a medida que vaya siendo preciso. En muchos lugares, se ha optado por separar el detalle del texto principal, presentándolo a la manera de 'episodios laterales' que pueden ser leídos independientemente.

¿Qué es la tipografía?

Para empezar, es importante señalar que ciertos términos han tenido significados ligeramente diferentes a lo largo de los distintos períodos de la historia. En los tiempos digitales que estamos viviendo, los términos 'fuente' y 'tipo' se usan indistintamente, pero en la época del tipo de metal fundido sus significados eran bastante diferentes. A lo largo de este libro hemos tratado de usar las palabras con sus significados originales precisos. Así, tipo es el objeto físico, un bloque paralelepípedo de metal (aleación tipográfica) que tiene en su cara superior, en relieve e invertida, la imagen de una letra o signo para la impresión por sistema tipográfico. Fuente es un conjunto o surtido completo de letras, signos y blancos tipográficos de una clase o tipo determinados, en un tamaño o estilo concretos. Se llama 'carácter' a un signo de cualquier sistema de escritura; y, de forma más precisa, a un cierto estilo o forma particular de escritura, a mano o de imprenta. Desde finales del siglo XIX, el término se aplica a un conjunto de estilos afines: letras 'cursiva', 'redonda', 'negrilla', 'cursiva negrilla', 'versalita', etcétera. Una vez establecido que la tipografía se ocupa tanto de la creación de caracteres como de su composición para transmitir un mensaje, nos dimos cuenta de que era preciso proponer una definición más clara, en la que se sugiriese, por ejemplo, en qué se diferenciaba el tipo de la escritura o de la rotulación. A este fin, lo más lógico parecía empezar por acudir al diccionario, pero cuál sería nuestra sorpresa ante las definiciones de tipografía que en él se proponían, a saber:

1 Arte, oficio, o proceso de componer tipo e imprimir con él.

2 Planificación, selección y composición de tipo para una obra impresa. (traducido directamente de *Collins concise dictionary*, 1999).

Esta definición refleja con tanta intensidad la naturaleza de oficio tradicional de la palabra y su relación con la industria de la imprenta de la que nació, que muy bien podía haber sido redactada hace cien años. Pero hoy en día se nos antoja manifiestamente inadecuada y, aun sin ser del todo falsa, resulta demasiado limitada.

Entonces, se nos ocurrió la idea de proponer un debate sobre definiciones potenciales de la disciplina entre pequeños grupos de estudiantes de diseño gráfico y tipografía. Sus ideas inciden y aclaran diferentes aspectos del tema:

'La arquitectura de las ideas y la elaboración del lenguaje', una definición que revela el papel de la tipografía en la construcción de la narración, creando espacios intelectuales a través de los que el lector puede desplazarse.

'El modelado de la experiencia', una definición que incide en la idea de que la forma del mensaje influye en la interpretación del contenido por parte del lector.

'El manejo de las letras' pone el énfasis en la capacidad organizadora del tipógrafo y alude a la creación de una estructura. 'El motor del aprendizaje' incide en la idea de que la tipografía permite y facilita la lectura y la escritura.

'Una prolongación formal de la memoria' subraya el papel de la tipografía en la documentación y conservación de ideas, lo que permite la reflexión.

'Pintar con palabras' considera la tipografía como un arte expresivo en el que el contenido emocional de las ideas se refleja en la manipulación de la forma de las palabras.

Semejante diversidad de definiciones no es sino un reflejo de la complejidad de la tipografía y del alcance de su influencia, al tiempo que constituye una prueba fehaciente de su constante necesidad de adaptación, tanto a las nuevas tecnologías como a la visión que del futuro puedan tener sus usuarios. Por último, el periplo intelectual en la búsqueda de una definición tiene bastante más valor que el propio punto de llegada, o que la ciega repetición de las creencias de una generación anterior. Qué duda cabe que es importante familiarizarse con las definiciones del pasado, pero siempre que no nos quedemos atrapados por sus dogmas. Todas las definiciones nos proporcionan un punto de partida potencial para desarrollar nuestra obra profunda e investigadora. Así pues, no hay una definición establecida de la disciplina, sino que cada una de ellas deberá ser redefinida y adaptada constantemente en relación a la práctica.

Sin embargo, nos ha parecido que podría ser útil formular nuestra propia definición con el fin de estimular ulteriores debates en torno a los parámetros y límites de la disciplina.

Tipografía:

Notación (x) y organización
mecánica (y) del lenguaje (z).

(y) **Mecánica** En alusión a la ciencia de las máquinas, la automatización –sea física o digital– precisa de una tarea, abriéndose paso hacia un objetivo definido a través de un proceso estructurado. La idea de lo mecánico sugiere una de las diferencias primordiales entre tipografía y rotulación: la tipografía se refiere a escribir usando unidades repetibles, mientras que la rotulación es única. Esta idea de manufactura se comenta en el Capítulo IV.

(x) **Notación** Sistema de símbolos convencionales que se adopta para documentar una disciplina a través de un código gráfico. El código empleado en este libro es el alfabeto occidental o latino, cuya evolución se explica en el Capítulo III.

(z) **Lenguaje** Abarca los códigos oral y escrito: conjunto de sonidos articulados que en sus diversas combinaciones forman palabras que se corresponden tácitamente con objetos e ideas; organización de palabras que señala significados complejos a grupos familiarizados con el código. El lenguaje es el tema del próximo capítulo.

En esta definición nos hemos esforzado en alejarnos de los datos específicos de la imprenta y en reafirmar la función de la tipografía, a saber: documentar, conservar y repetir el conocimiento basado en la palabra y ubicarlo firmemente en el núcleo central del diseño de la comunicación moderno.

El debate acerca de la enseñanza del diseño tipográfico se ha centrado, tradicionalmente, en la apariencia de la tipografía en relación con el mensaje. Se ha tendido a analizar principalmente la estética y las consideraciones técnicas, como selección de fuentes, jerarquías, organización espacial, retículas y estilo. Sin ánimo de negar la pertinencia de esas cuestiones en todo lo que hacemos como diseñadores, tal vez pasen por alto lo más obvio: que la tipografía es intrínsecamente lenguaje visual.

En el seno del sistema de enseñanza, no deja de ser una extraña anomalía el hecho de que un tema –el lenguaje– y el sistema de notación ideado para registrarlo –la tipografía– se enseñen en instituciones inconexas. En las universidades se enseña antropología, lingüística, desarrollo del lenguaje, idiomas y literatura, mientras que la tipografía se enseña en las escuelas de arte y diseño. Y sin embargo, la tipografía es al lenguaje lo que los mapas son a la geografía, las partituras a la música y el álgebra a las matemáticas. ¿Es posible que un tema y su sistema de documentación afín no se investiguen conjuntamente? Desde nuestro punto de vista, es de vital importancia que los tipógrafos empiecen a comprender los rasgos del lenguaje al mismo tiempo que aprenden los convenios para su notación y los procesos técnicos para su reproducción.

Nos guste o no, en el medio urbano estamos completamente rodeados por el lenguaje, a través del tipo. Sus mensajes han penetrado hasta tal punto en nuestras mentes, que nos resulta prácticamente imposible imaginar un mundo sin tipo, un mundo sin libros o bibliotecas, revistas o mapas, señales de circulación, televisión o anuncios. Como la rueda, la electricidad y el motor de combustión interna, la tipografía sostiene la vida occidental moderna. Desde el momento mismo en que nos despertamos, lo primero que vemos al abrir los ojos ya está invadido por el tipo: el despertador, el dial de la radio, las marcas del champú, la pasta de dientes, el café o los cereales del desayuno; estamos siendo bombardeados por mensajes tipográficos que demandan nuestra atención. ¡Y todo ello antes incluso de haber podido echar la primera ojeada al periódico!

Hoy día, el tipo va emparejado a una multiplicidad de mensajes exhibidos en la gama de formatos más variada. Johannes Gutenberg, quien, por cierto, murió en la pobreza, difícilmente habría podido imaginar las profundas ramificaciones que iba a tener su invento de rotulación modular, el tipo.'

