

Apunte N° 14

Cátedra: Tipografía

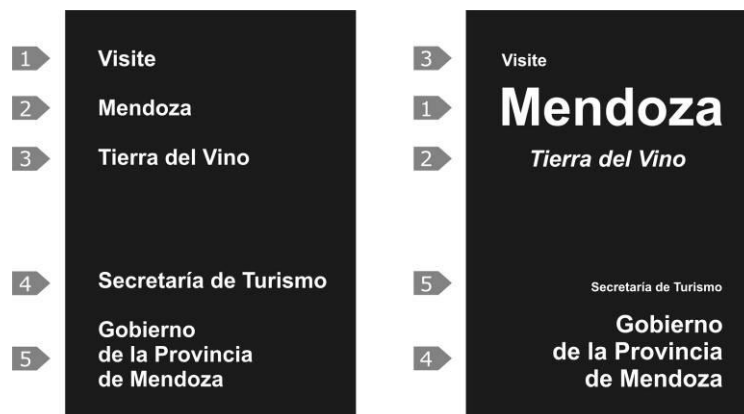
Jerarquías tipográficas

La jerarquización de los textos es una guía lógica que permite al diseñador variar y dirigir el orden de la lectura de una composición tipográfica, haciendo que el receptor se involucre en mayor grado con la pieza gráfica.

Por medio de las jerarquías se revelan los diferentes niveles de importancia que presenta el texto.

Las jerarquías en una composición tipográfica pueden llevarse a cabo mediante la toma de decisiones de diseño respecto a los siguientes ítems:

- Elección tipográfica
- Variables tipográficas
- Direccionalidades
- Tamaños tipográficos
- Alineaciones / Marginaciones
- Color / Contraste



Izquierda: Ejemplo donde el estilo, cuerpo, variable y alineación tipográfica no se ha modificado, por lo tanto el orden de lectura es el habitual (de arriba a la izquierda a abajo a la derecha).

Derecha: Ejemplo donde se ha alterado el orden de lectura, mediante el uso de diferentes cuerpos, variables y alineaciones.

Secuencia de lectura

Toda pieza de diseño posee un orden de lectura secuencial a partir del trabajo con las jerarquías tipográficas. La secuencia temporal de lectura se suma así a los elementos gráficos convencionales aportándole a la composición una mayor intensidad rítmica.

Los casos más comunes donde la secuencia de lectura se observa con claridad son las piezas de diseño que poseen páginas (ejemplos: libros y revistas), presentan pliegues (por ejemplo los folletos) o piezas que forman sistema (por ejemplo los afiches de una campaña), pues allí se encuentran fuertemente delimitados los pasos que el receptor debe ir dando para desarrollar la interpretación de un determinado mensaje. Aunque, sin dudas, donde la secuencia cumple un papel preponderante es en las piezas multimediales, como los videos y los audiovisuales o las piezas producto de las nuevas tecnologías de la información, como los sitios de internet, los folletos digitales, etc. Sin embargo, debe quedar claro que toda pieza de diseño posee una secuencia en su lectura, y que puede ser o no explotada desde el punto de vista tipográfico a partir de la manipulación de las jerarquías tipográficas planteadas por el comunicador visual.

El trabajo conciente sobre la secuencialidad temporal de la lectura debe apuntar a lograr un mayor compromiso del receptor con la pieza gráfica.



Ejemplo de secuencia de lectura en propuesta de folleto tríptico.

Izquierda: folleto plegado. Centro: folleto a medio desplegar. Derecha: folleto desplegado.

Refuerzos tipográficos

En más de una ocasión ocurre en el ámbito de la comunicación visual, que al diseñar ciertas piezas gráficas la sola escritura alfabética no resulta suficiente para lograr una comunicación realmente efectiva. El trabajo con algunos recursos retóricos hacen que la composición tipográfica se cargue de un valor extra, permitiendo que las mismas puedan ser interpretadas, por el receptor, además de ser leídas. La tipografía deja de ser "transparente o invisible" y adquiere valor como forma.

Refuerzo semántico

El refuerzo semántico es una manera de fortalecer y acentuar el significado de una composición tipográfica. En el refuerzo semántico la o las palabras se cargan de valor icónico, con respecto de su valor lingüístico. La interpretación de la composición tipográfica debe valorizar el mensaje emitido, haciendo que el receptor se involucre con la pieza gráfica, resultando de esa manera favorecida la comunicación.

Los refuerzos semánticos se asientan sobre ciertos recursos retóricos provenientes de la lengua literaria, como por ejemplo: metáforas, sinécdoques, elipsis, metonimias, etc. Para el trabajo con algunas de las figuras retóricas es posible plantear una serie de opciones que permiten la intervención sobre letras, siglas, palabras o frases:

- Refuerzo por elección tipográfica
- Refuerzo por adjunción
- Refuerzo Por sustitución
- Refuerzo por ausencia
- Refuerzo por deformación
- Refuerzo por direccionalidad y/o alineación
- Refuerzo por tratamiento superficial y/o color
- Refuerzo por combinación de dos o más opciones.

Clásicos

RELOJ

Austral

HH
SOCIEDAD DE
HEMATOLOGIA
Y HEMOTERAPIA

ASREVERA

Caligrama

El caligrama puede ser considerado como un refuerzo semántico, teniendo en cuenta que las imágenes resultantes de este tipo de composiciones tipográficas se encuentran relacionadas con el contenido del texto, y por lo tanto refuerzan la significación del mismo.

Este tipo de comunicación expresiva debe su nombre a Guillaume Apollinaire (1880-1918), quien llamó "*Calligrammes*" a una colección de sus poesías publicadas en París en 1918, cuyas composiciones poseían una serie de "artificios tipográficos", relacionados con sus contenidos y mensajes.

La colombe poignardée et le jet d'eau



"*La paloma herida sobre la fuente de agua*". (Guillaume Apollinaire, 1918)

Refuerzo fonético

Los refuerzos fonéticos son composiciones gráficas que tienen por objeto lograr una reproducción lo más exacta posible de las locuciones orales.

Por medio de diferentes juegos tipográficos y variaciones en la puesta en página es posible poner en formas elementos que no son corpóreos. De esta manera un diálogo, una inflexión en el tono, un cambio de volumen sonoro, pueden ser representados en forma gráfica. Es por eso que es necesario conocer algunas formas de trabajar los elementos tipográficos en relación al refuerzo fonético.

Estas técnicas se utilizan habitualmente en los trabajos de la historieta moderna y el "comic". Al respecto expresa Michel Martin ("*Semiología de la imagen y pedagogía*"), que la manera de dibujar las

letras en la historieta "se ha especializado en el arte de destacar las calidades de la voz y de la palabra: la entonación, los titubeos, los tartamudeos, el acento, el timbre, los efectos de sobreimpresión, el refunfunar, los cuchicheos, los suspiros, etc. La forma de las letras, su disposición y su grosor evocan los atributos citados mediante una serie de figuras que, a través de su imagen, se aproximan a lo que experimenta oyendo el auditorio. Las letras descienden si la voz desciende, se hacen más gruesa y más negras si aumenta la intensidad, se desdoblán con ocasión de balbuceos y tartamudeos, se repiten para marcar la duración de la emisión, se vuelven temblorosas para indicar el miedo, se erizan de puntas o se rodean de líneas confusas para señalar la cólera; (...) etc."



Ejemplos en la historieta "Mafalda" de Quino.

Criterios compositivos

En el diseño de piezas gráficas con composiciones tipográficas se manejan una serie de criterios que hacen a la puesta en página. Si bien aquí no es mi propósito profundizar sobre las particularidades del diseño editorial, proporcionaré algunos puntos referidos a la toma de ciertas decisiones básicas de diseño. Por ejemplo, la toma de decisiones en la elección de la tipografía; en el empleo de contrastes de cuerpo, de estilo, de tono y de color; en el uso de los signos de puntuación, de las misceláneas y en la aplicación de diversas alineaciones y direccionalidades.

Elección tipográfica

La elección tipográfica, como la forma en que la misma se distribuye en la pieza gráfica, puede ayudar a reforzar el mensaje o a contradecirlo. Todas las tipografías tienen su "personalidad". Algunas, como las tipografías gestuales, pueden ser informales y muchas veces se las relaciona con el quiebre de estructuras y con la rebeldía propia de la juventud. Otras, como las romanas, pueden ser formales y en algunos casos hasta autoritarias. Respecto de las tipografías de estilo fantasía, existen tal variedad y diversidad de morfologías que resulta sumamente dificultoso encasillarlas, o determinar posibles relaciones de temperamento.

Veloz

Geometric 415 Bold Italic

Museo

Goudy Handtooled

DELGADO

Empire

Carnaval

Allegro

Contrastes tipográficos

La diversidad de variables que presenta una familia tipográfica puede resultar suficiente para la jerarquización del texto en ciertos trabajos de diseño, pero el combinar dos o más familias, acrecienta el espectro morfológico y permite un juego de contrastes mucho más amplio.

Para el diseño de piezas gráficas con combinaciones tipográficas, con contraste de estilo y de tamaño, es necesario un grado muy importante de pruebas y ensayos, pues no existen reglas que puedan guiar fehacientemente el trabajo del diseñador.

Contraste de tamaño

El tamaño de una letra se encuentra íntimamente relacionado con el cuerpo tipográfico, aunque siempre hay que recordar que diferentes familias, según el diseño de cada fuente, pueden presentar diferentes tamaños, para igual cuerpo.



Diferencia de tamaño entre dos familias tipográficas de igual cuerpo.

El trabajo con contrastes en el tamaño de las tipografías permite jerarquizar el texto, creando focos de interés visual que pueden posibilitar la orientación del receptor en el recorrido de la pieza gráfica o generar un sentido de diferenciación e identidad.

El uso de distintos cuerpos y diferentes pesos en la tipografía puede disminuir la facilidad de lectura, y sin embargo aumentar la capacidad de inteligibilidad.



Trabajo realizado por Evelyn Camargo.

Contraste de estilos

Si bien no hay reglas instituidas que determinen la cantidad de familias tipográficas que pueden ser utilizadas en una pieza gráfica, es común que se trabaje con más de una. Existen trabajos que presentan muy pocas familias tipográficas y sin embargo, visualmente resultan sumamente confusos, perjudicando la lectura y el entendimiento, y en muchos casos atentando contra la pieza misma. En otros casos piezas gráficas con numerosas familias tipográficas, tratadas sutil y adecuadamente, resultan en trabajos por demás plausibles.

Una consideración práctica a tener en cuenta en el diseño de piezas tipográficas, es la no conveniencia de la utilización de familias tipográficas demasiado parecidas o con diferencias sutiles, en cuanto a su apariencia o estilo.

ABOT & Costello

Contraste de grises

El gris tipográfico se genera por el contraste entre forma y contraforma, en el contexto de un bloque de texto, donde los caracteres se desempeñan como una trama de puntos.

Las diferentes gradaciones tonales pueden regularse al variar el tamaño de los caracteres, su valor de tono, su proporción, su color o el espaciado entre los elementos (interletra, interpalabra e interlínea).

Tipografía Tipografía Tipografía Tipografía Tipo
 Tipografía Tipografía Tipografía Tipografía Tipo
 Tipografía Tipografía Tipografía Tipografía
 Tipografía Tipografía Tipografía Tipografía
 Tipografía Tipografía Tipografía Tip
 Tipografía Tipografía Tipografía Tip
 Tipografía Tipografía Tipogra
 Tipografía Tipografía Tipogra

Composición realizada con tipografía Compacta lig, Compacta normal, Compacta bold, Compacta blak con variaciones en el interletrado.

Tipografía Expresiva Tipografía Expresiva
Tipografía Expresiva Tipografía Expresiva
Tipografía Expresiva Tipografía Expresiva
 Tipografía Expresiva Tipografía Expresiva
 Tipografía Expresiva Tipografía Expresiva
 Tipografía Expresiva Tipografía Expresiva
 Tipografía Expresiva Tipografía Expresiva
 Tipografía Expresiva Tipografía Expresiva
 Tipografía Expresiva Tipografía Expresiva
 Tipografía Expresiva Tipografía Expresiva
 Tipografía Expresiva Tipografía Expresiva

Los contrastes y las combinaciones tipográficas responden en algunos casos a la naturaleza semántica o fonética de una composición, pero también pueden ser simplemente planteadas como formas de lograr composiciones efectivas desde lo comunicacional.

A pesar de la no existencia de reglas precisas que guíen el trabajo del diseñador, es posible enumerar algunas consideraciones generales que facilitan de algún modo la etapa de experimentación.

- Es adecuado que las tipografías elegidas presenten un alto contraste respecto al peso visual.
- Es conveniente utilizar estilos que morfológicamente sean bien diferenciados (por ejemplo: Títulos en una tipografía sin serif de estilo neo-grotesca y texto en una tipografía con serif de estilo romana antigua).
- Respecto de los cuerpos tipográficos es importante tener en cuenta que el tamaño real de las letras, en las distintas familias, es diferente para igual medida de cuerpo. Por lo tanto habrá de corregirse el tamaño si se pretende igualarlos o exagerar la diferencia si el propósito es acentuar el contraste.