

— LA —
COMPOSICIÓN

TIPO GRÁ FICA

César Mateus.
Absalón Rincón.

roty
Rotulación Tipográfica

 PaloSeco

 UDI UNIVERSIDAD
DE INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO

 GRAFICO

2023

— L A —
COMPOSICIÓN

TIPO GRÁ FICA

EJERCICIOS
Para un modelo
de Aprendizaje

Términos y
Construcciones
Básicas

2023

Universidad de Investigación y Desarrollo UDI

Dirección, Calle 9 No. 23-55, PBX: 6352525, Bucaramanga, Santander – Col.

Rector,
Jairo Augusto Castro Castro

Vicerrectora General
Dra. Martha lenis Castro Castro

Programa, – **Diseño Gráfico**

Grupo de investigación:
PALOSECO

Diseño y diagramación:
Absalón Rincón Muñoz
César Augusto Mateus Medina

Investigadores:
Mgtr. César Augusto Mateus Medina
Mgtr. Absalón Rincón Muñoz

Producto editorial:
Mgtr. César Augusto Mateus Medina
Mgtr. Absalón Rincón Muñoz

© Cesar Mateus , Absalón Rincón , 2023
ISBN: 978-958-8796-25-3 (En línea)

2023

CONTENIDOS

GENERALIDADES DEL LENGUAJE TIPOGRÁFICO

10-12 Pág

MODELO DE COMPOSICIÓN TIPOGRÁFICA

15-20 Pág

COMPOSICIÓN POR BLOQUES

21-24 Pág

Formato

Justificación

Jerarquías

Rotulación e ilustración

COMPOSICIÓN ESCALONADA

29-32 Pág

Dinamismo

Desplazamiento

Selección y combinación

Rotulación

COMPOSICIÓN POR FORMA

37-41 Pág

Esquemas y jerarquías

Distribución de formas

Ensamble textos y formas

Transformación

Rotulación e Ilustración

INTRO DUCCIÓN

Los modelos de composición tipográfica son elementos fundamentales en el diseño gráfico y la elaboración de piezas de comunicación visual. Los modelos que se proponen se fundamentan en principios y técnicas que posibilitan la organización y estructuración efectiva de los elementos tipográficos en una composición.

Los modelos de composición tipográfica a modo de bloque, escalonado y forma, son conceptos a partir de la rotulación y jerarquías donde se tiene en cuenta (la transformación de los textos, el dinamismo, el desplazamiento, la orientación, la justificación y por su puesto la ilustración), los procesos de diseño de lo anteriormente mencionado, teniendo en relación sus estructuras, especificaciones, simétricas y recursos hacen parte de la constitución de un nuevo lenguaje de comunicación enfocado a una visualización en constante cambio en varios aspectos de la tipografía.

En este libro, se explora una técnica de lenguajes gráficos a partir de los modelos de composición tipográficos donde se destacan los procesos de diseño más comunes que pueden surgir durante la creación, así mismo, se mostrará cómo estructurar y componer cada uno de los modelos **(Bloque, Escalonado y Forma)**.

El objetivo de este libro es lograr habilidades de comunicación gráfica y adquirir capacidades para componer mensajes que no solo sean visualmente atractivos, sino también claros y efectivos en la comunicación.

GENERALIDADES DEL LEGUAJE TIPOGRÁFICO

TIPO

Es un conjunto de caracteres, incluyendo letras, números, símbolos y signos de puntuación, que comparten un diseño distintivo.

FUENTE TIPOGRÁFICA

Conjunto de letras diseñadas que pertenecen a un sistema y comparten un estilo y características específicas.

SISTEMA TIPOGRÁFICO

Conjunto de fuentes tipográficas diseñadas para complementarse entre sí y ampliar las posibilidades gráficas en términos de jerarquías y niveles de lectura

TIPOGRAFÍA

Conjunto de caracteres, como letras, signos, símbolos e iconos, que comparten parámetros y especificaciones pertenecientes a un sistema en diversos medios digitales.

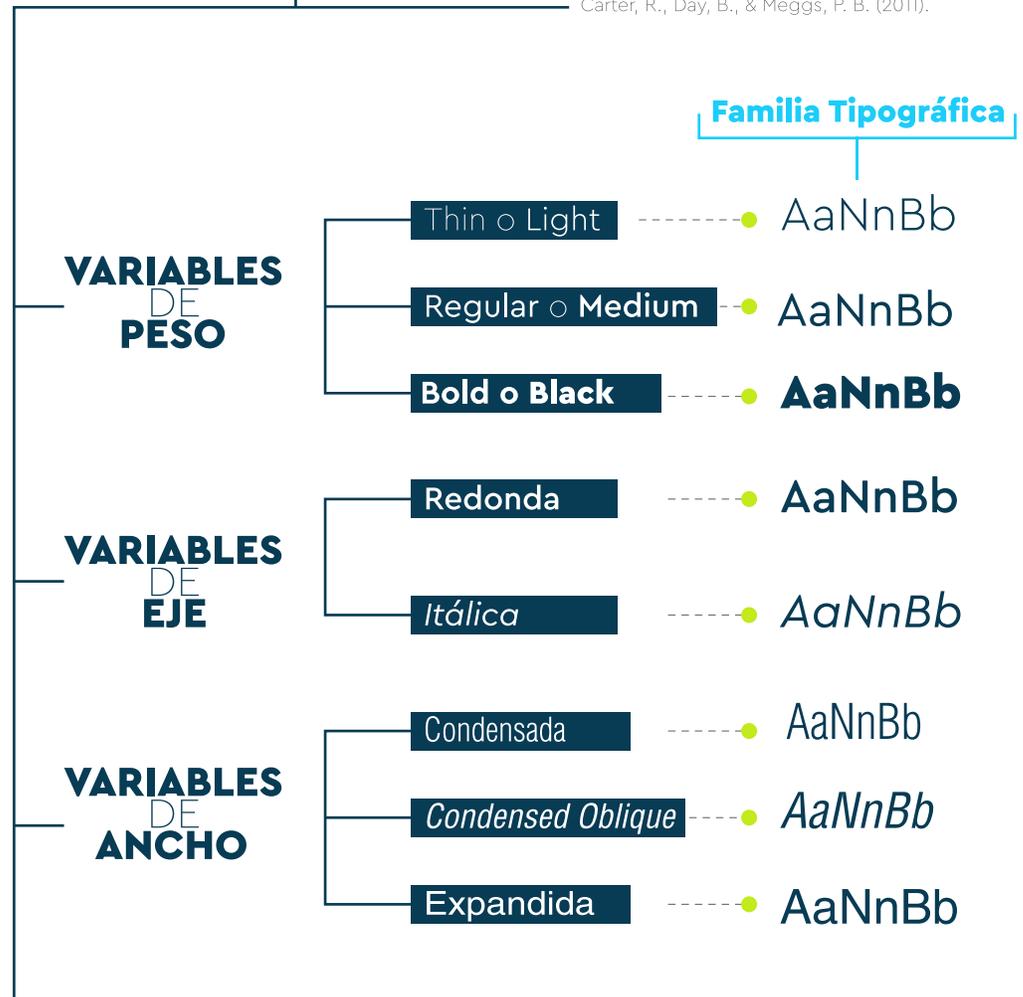
ESTILO TIPOGRÁFICO

Características gráficas de las letras, determinadas por su forma y estructura, que ayudan a complementar la intención del mensaje.

FAMILIA TIPOGRÁFICA

Conjunto de tipos de letra derivados de una misma fuente base, que comparten características estructurales comunes pero presentan variaciones en detalles y estilos. Aunque los miembros de una familia tipográfica tienen un aspecto similar, cada uno tiene rasgos distintivos propios.

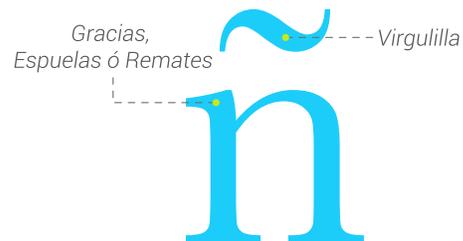
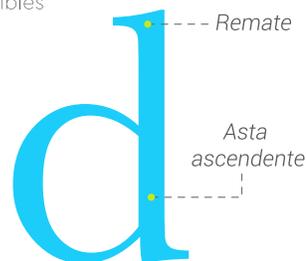
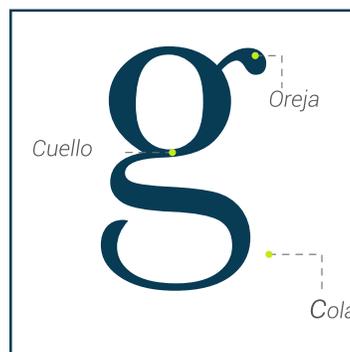
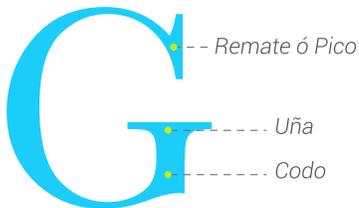
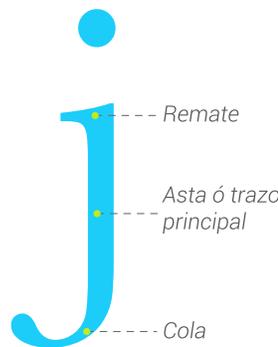
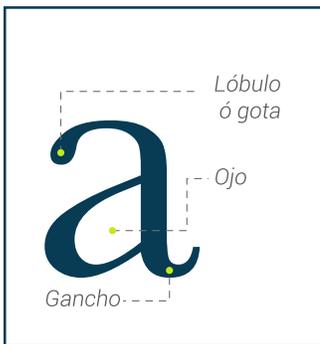
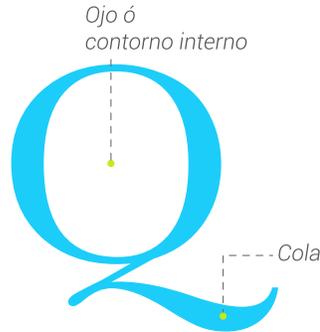
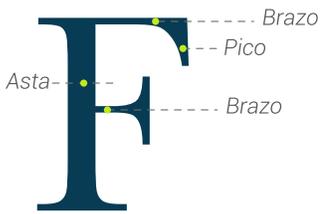
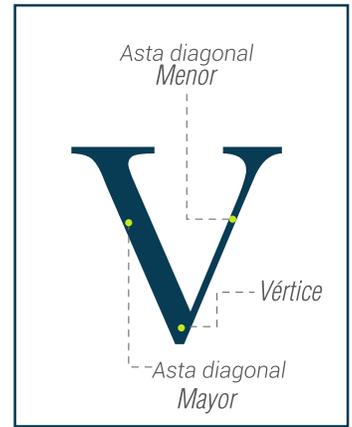
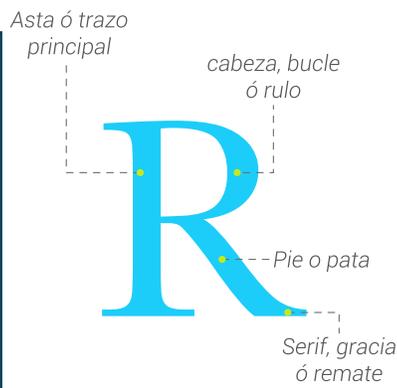
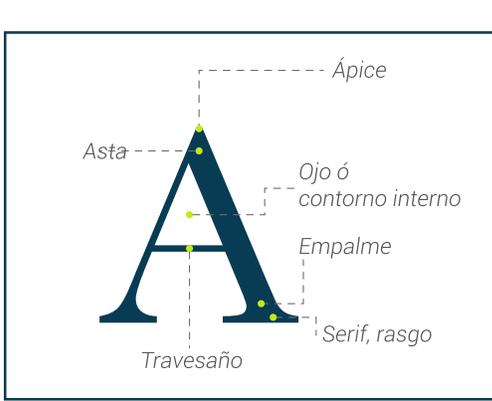
Carter, R., Day, B., & Meggs, P. B. (2011).

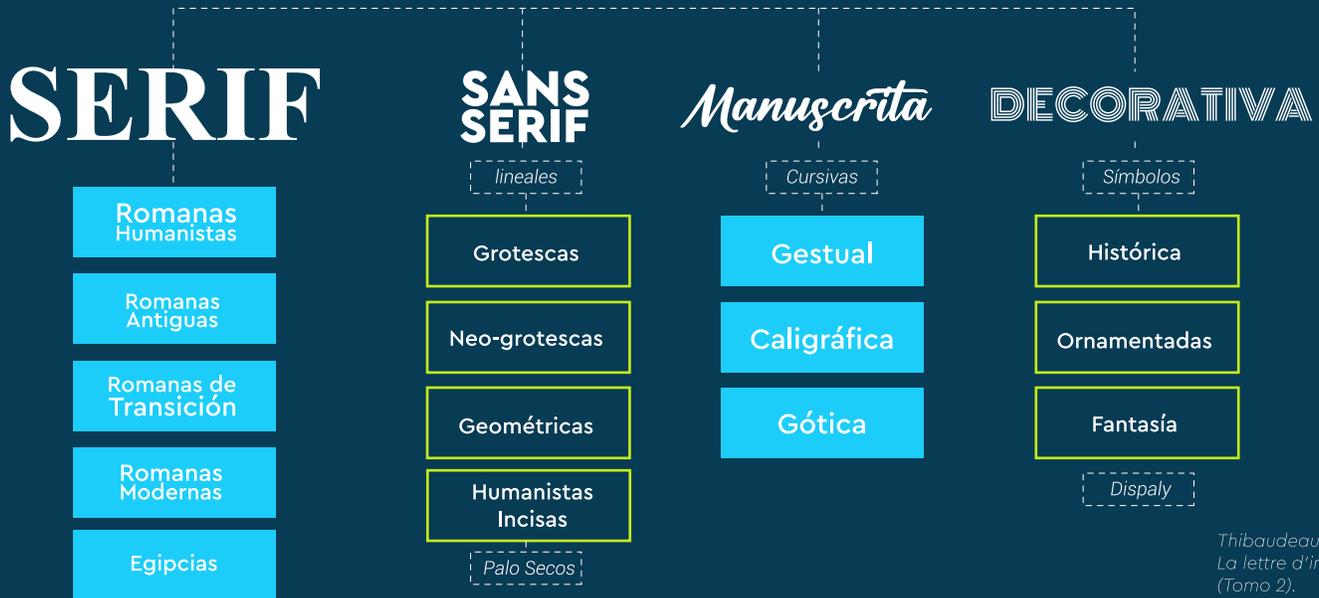
Aharonov, J. (2016).

ANATOMÍA TIPOGRÁFICA

La anatomía tipográfica es el estudio detallado de las partes y características de las letras y tipografías, esencial para diseñadores y tipógrafos en la creación de textos visualmente atractivos y legibles Cheng, K. (2006).

General

Thibaudeau, F. (1925). La lettre d'imprimerie (Tomo 2).

Quirografía → Letras a mano

Arte o habilidad de expresar o manifestar alguna idea o pensamiento por medio de simbología o movimientos usado por medio de la mano.

Caligrafía → Letras bonitas

Se define como el arte de escribir bello, empleando con letras de modo artístico y formada de manera adecuado, según la diversidad de estilos y dependiendo del alfabeto en distintos idiomas, dialectos y caracteres como el árabe, hebreo o el japonés.

Rotulación → Letras dibujadas

Poner alguna inscripción o título en una matriz o regilla para hacer una serie de indicaciones de texto.

Tipografía → Letras impresas

Conjunto de caracteres (letras, signos, símbolos, iconos) con parámetros y especificaciones pertenecientes a un sistema en diversos medios digitales.

Para comprender mejor la personalidad de las tipografías, se agruparán a continuación las tipografías que comparten características morfológicas similares. Estas categorías suelen utilizarse para estudiar la evolución de la tipografía a lo largo de diferentes estilos y épocas. Además, se describirá su impacto psicológico en el diseño, el cual será percibido por el estudiante y podrá ser aprovechado de la mejor manera (Thibaudeau, 1925).

PROCESO DE DISEÑO

La composición tipográfica es un elemento esencial en el diseño gráfico y la comunicación visual. En el modelo de composición tipográfica, se deben considerar diferentes factores para crear una composición efectiva y estéticamente agradable.

x

e

B

f

MODELO DE COMPOSICIÓN TIPOGRÁFICA

PROCESOS

(Todos los procesos aplican para: la C. Bloque – C. Escalonado – C. Forma)

[P1]

Jerarquías de contexto lingüístico

Relevante
Pertinente

[P2]

Jerarquías por tamaños

Proporción
Equilibrio

[P3]

Transformación anatómica

Adaptación
Mutación
Variación

[P4]

Compensación espacial

Métrico
Óptico
Tangencial

[P5]

Pensamiento visual

Referente
Idea
Concepto

COMPOSICIÓN

(Tipologías)

BLOQUE

Formato
—
Justificación
—
Jerarquías
—
Rotulación e ilustración

ESCALONADO

Dinamismo
—
Desplazamiento
—
Selección y combinación
—
Rotulación e ilustración

FORMA

Esquemas y jerarquías
—
Distribución de formas
—
Ensamble textos y formas
—
Transformación
—
Rotulación e Ilustración

Formato
(Vertical/Apaisado)

Técnica
(Fundamento/Concepto)

Herramienta
(Análogo/Digital)

Fuente Autor

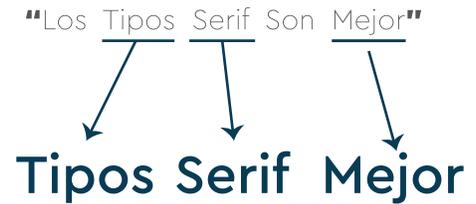
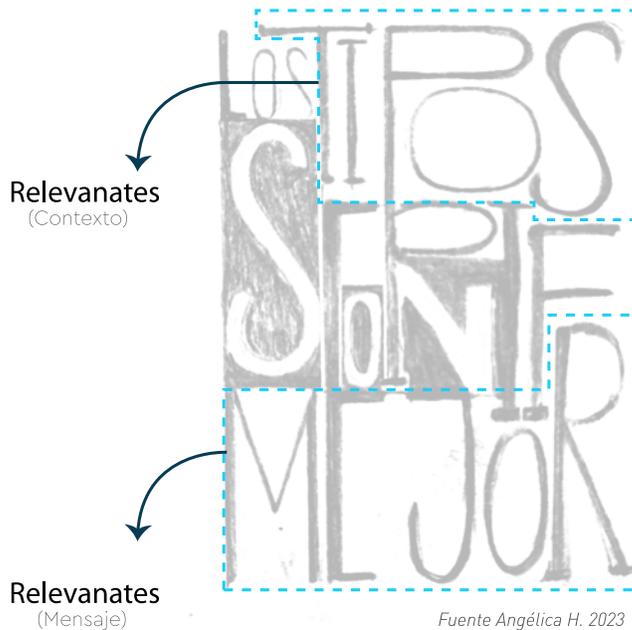

El primer proceso a tener en cuenta es la jerarquía de contexto lingüístico. En este proceso, se busca seleccionar las palabras con mayor relevancia e importancia dentro del contexto y el mensaje. Es fundamental comprender el propósito y la intención del texto para identificar las palabras clave que deben destacarse visualmente y transmitir el mensaje de manera clara y precisa.

* En cada una de las fases se anexan tips en bases al esquema de diseño

Jerarquías de contexto lingüístico

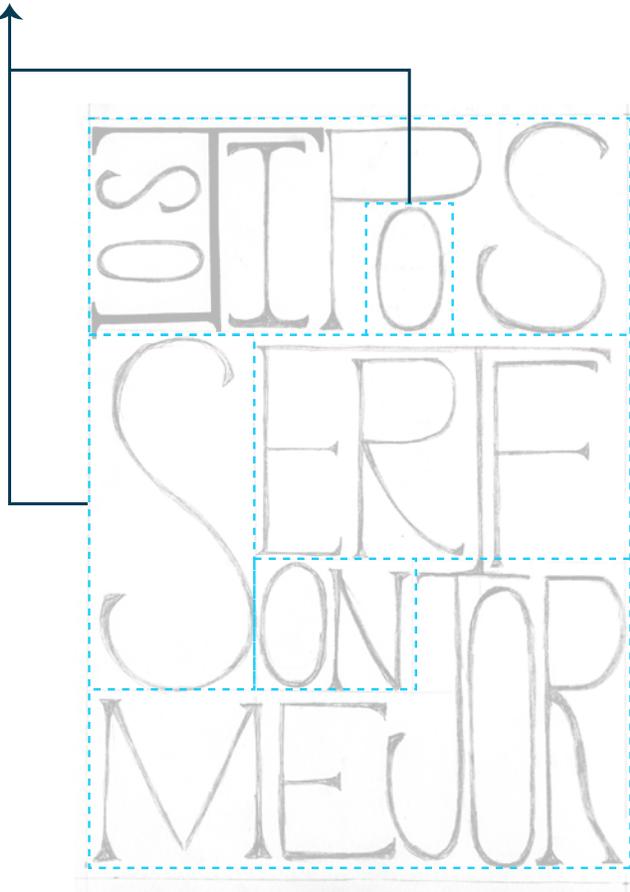
Frase a intervenir¹

La jerarquía por tamaño, Aquí se determinan las palabras o elementos con mayor importancia para asignarles tamaños proporcionales en relación con otros elementos del diseño. Esta jerarquía por tamaño ayuda a guiar la lectura y a destacar visualmente la información más relevante.

Destacados por
(caracteres ó palabras)

Jerarquías por tamaños

Frase a intervenir

"Los Tipos Serif Son Mejor"

Jerarquías
(Diferente nivel de %)

Fuente Angélica H. 2023

La transformación anatómica del carácter también desempeña un papel fundamental en la composición tipográfica. Partiendo de la forma tipográfica del carácter, se procede a modificar aspectos anatómicos, como las astas, los trazos y los terminales, para adaptarlos a las necesidades estéticas y comunicativas del diseño.

Esta transformación permite crear una identidad visual única y coherente con el estilo general del proyecto.

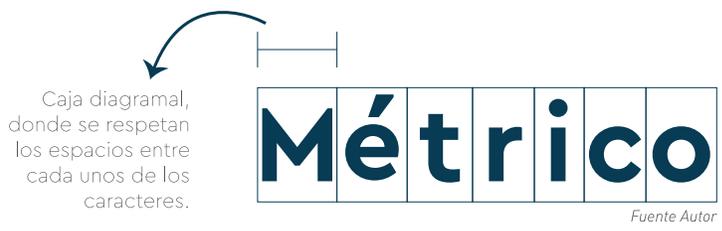
Transformación Anatómica

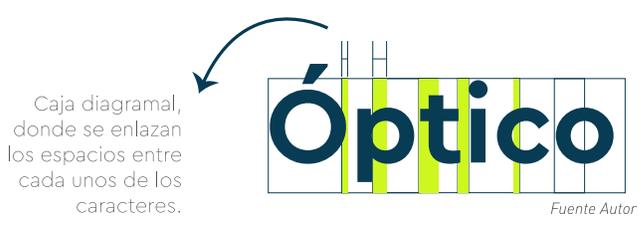
La ubicación espacial es otro proceso crucial en la composición tipográfica. Aquí, se utiliza la matemática y los principios métricos, ópticos y tangenciales para distribuir los textos en el espacio visual de manera equilibrada y armoniosa.

La correcta ubicación espacial garantiza una lectura fluida y una experiencia visual agradable para el espectador.

Compensación espacial

Kerning Métrico
Kerning Óptico
Kerning Tangencial

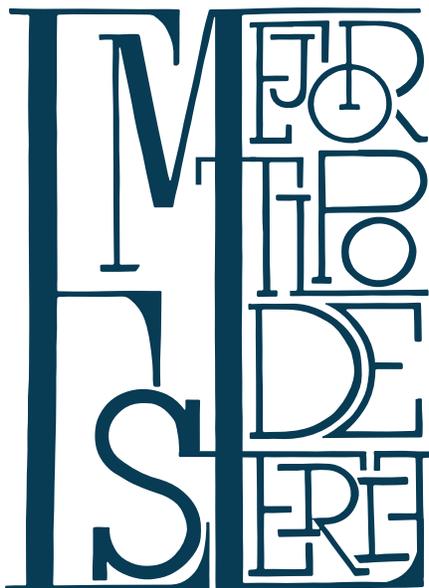
Robert Bringhurst 1992
Elementos del Estilo Tipográfico
(2ª ED.)

Por último, el recurso creativo se refiere al desarrollo de la interpretación y modificación de palabras a partir de los conceptos y fundamentos del diseño. Aquí, se exploran diferentes enfoques y técnicas para generar efectos visuales, jugar con la tipografía y crear impacto emocional en el diseño. Este recurso creativo permite darle personalidad y originalidad a la composición tipográfica.

En resumen, los procesos de ejecución en la composición tipográfica incluyen la jerarquía de contexto lingüístico, la jerarquía por volumen o tamaño, la transformación anatómica de los caracteres, la ubicación espacial y el pensamiento visual. Estos procesos permiten lograr composiciones tipográficas efectivas y estéticamente agradables, donde la selección de palabras, tamaños, formas y las ubicaciones espaciales se combinan para transmitir el mensaje de manera clara y visualmente impactante y dinámica.

Fuente Julian A. 2023

B

BLOQUE

El modelo de composición a modo de bloque es una técnica que organiza los textos en bloque o grupos para lograr una forma equilibrada y armoniosa. En este modelo se hace especial hincapié en la forma de las letras, la justificación de las palabras, la jerarquía y la rotulación de los textos. Se persigue la consecución de una disposición ordenada y legible que transmita el mensaje de manera clara y efectiva.

En el modelo de composición tipográfica por bloque, habla de los determinantes como el formato (mantener un sistema de orientación pertinente), justificación (mantenga parámetros estrictos de alineaciones entre líneas de textos horizontales y verticales), jerarquías (mantener una diferencia entre los niveles de texto por tamaño u otras características diferenciales), rotulación (mantener una función conceptual en la construcción de caracteres específicos bien sean *serif*, *sans serif*, *caligráficas* y/o *decorativas*).

- Formato
- Justificación
- Jerarquías
- Rotulación e ilustración

En conclusión, en el modelo de composición tipográfica por bloque, el formato, la justificación, las jerarquías y la rotulación son determinantes fundamentales. Mantener un sistema de orientación pertinente, parámetros de alineación estrictos, diferencias jerárquicas visibles y una función conceptual en la construcción de caracteres específicos garantiza una composición tipográfica efectiva y visualmente atractiva. Estos aspectos son cruciales para transmitir el mensaje de manera clara, coherente y estéticamente agradable en el diseño gráfico y la comunicación visual.

1 B

BLOQUE

Definir el formato
(Vertical / Horizontal)

Es importante definir en qué orientación del formato se emplea la propuesta, de esto depende todo el resultado de la Composición.

Los textos deben ser Justificados o alineados de manera completa.

No

No se dejan espacios vacíos

Los textos se deben mantener dentro de los márgenes

Fuente Autor

Justificación
(Alineación perimetral)

2

Si

Ejemplo propuesta acertada

Se busca ajustar y alinear perimetralmente, y entre parámetros estructurales de palabras o caracteres.

Fuente Autor

B
BLOQUE

B

BLOQUE

3

Jerarquías (Proporciones visuales)

Manejo de dimensión entre los caracteres, manteniendo sus justificaciones.

Fuente Autor

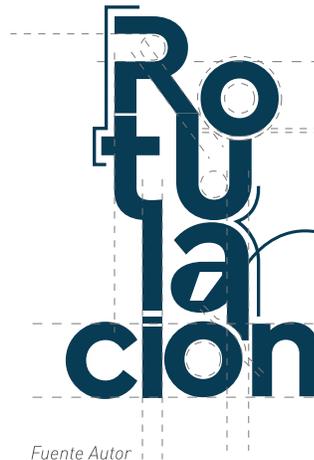

Rotulación e ilustración

B

BLOQUE

4

Sustracción y fusión de caracteres, el proceso se da desde un dúctus o construcción técnica de formas geométricas.

Fuente Autor

los REFERENTES

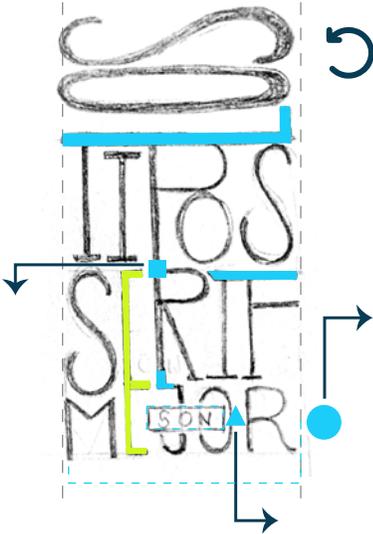
Figura/Fondo
(Recurso Creativo)

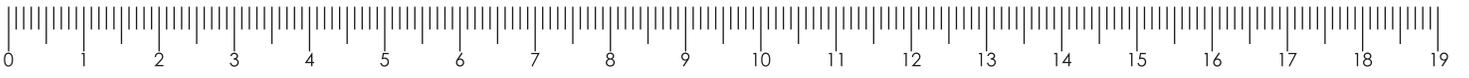

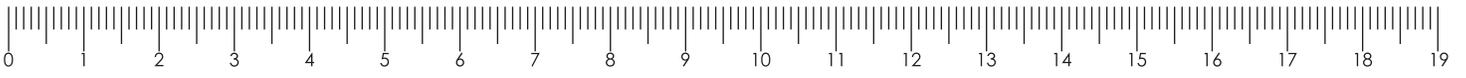
Variación de tamaño

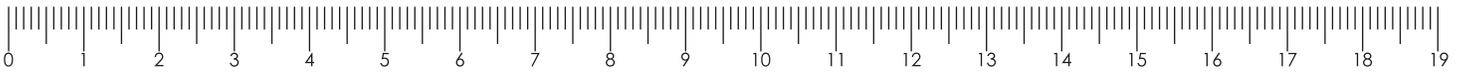
- Tangencial
- Óptico
- ▲ Métrico

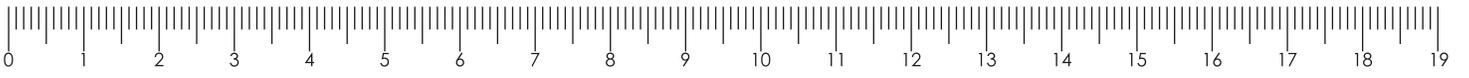
Variación Cromática y
Transformación
Anatómica

ESCALONADO

Además, el modelo de composición escalonado se centra en generar dinamismo y movimiento en la composición. Se emplean desplazamientos de los textos, justificaciones diversas, jerarquías tipográficas y rotulación selectiva con el fin de generar una sensación de movimiento y fluidez en la composición. Este modelo busca atraer a los espectadores y guiarlos en su práctica de manera interesante y atractiva.

Dinamismo

Desplazamiento

Selección y combinación

Rotulación

En conclusión, en el modelo de composición tipográfica escalonada, el dinamismo, el desplazamiento, la selección y combinación al igual que la rotulación son determinantes fundamentales.

Mantener un sistema de orientación pertinente, al juego visual, diferencias jerárquicas visibles y una función conceptual en la construcción de caracteres específicos garantiza una composición tipográfica efectiva y visualmente atractiva. Estos aspectos son cruciales para transmitir el mensaje de manera clara, coherente y estéticamente agradable en el diseño gráfico y la comunicación visual.

1 E

ESCALONADO

Dinamismo

Movimiento e innovación, proceso que están en constante transformación.

Fuente Julian A. 2023

Contenedores de Espacios vacíos, que determinen movimiento vertical u horizontal.

Desplazamiento

El desplazamiento, buscar originar movimiento aleatorio en forma de, escalera, zigzag y asimétrico

2

E

ESCALONADO

Fuente Angélica H. 2023

Selección y combinación

Enlace y conexión entre las diferentes clasificaciones tipográficas, se busca una fusión en el trazo que de como resultado una trayectoria natural.

El manejo de los contrastes tipográficos

- Serif- Caligráfico
- Caligráfico - Sans serif
- Sans Serif - Serif

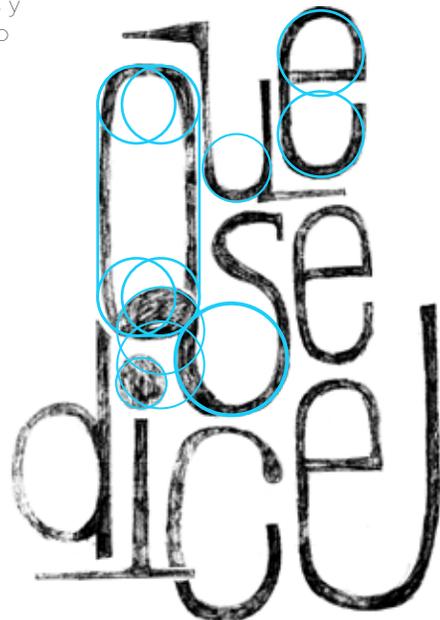
En este tipo de fase, es impórtate tener en cuenta la ilustración, la transformación anatómica y compensación espacial.

Fuente Angélica H. 2023

Rotulación

La rotulación es uno de los procesos más frecuentes e importantes que se da desde un dúctus o construcción técnica de formas geométricas y aleatorias dadas en un contexto y clasificación tipográfica.

Fuente Julian A. 2023

Espacios en blanco

Fuente Mariana J. 2022

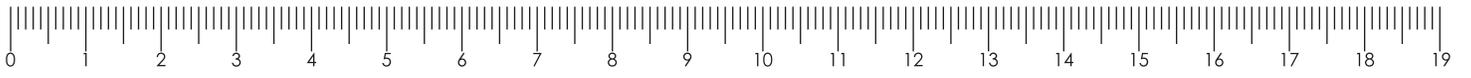
Fuente Autor

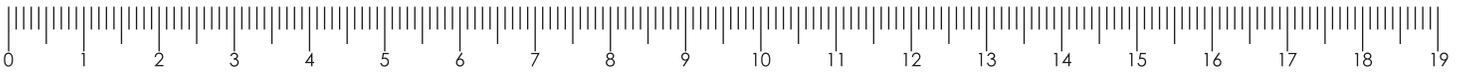

Fuente Autor

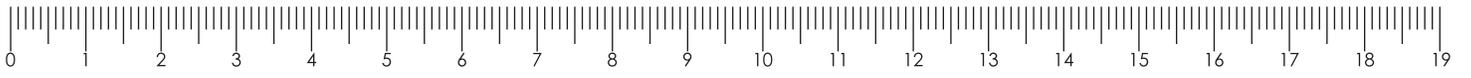
Los

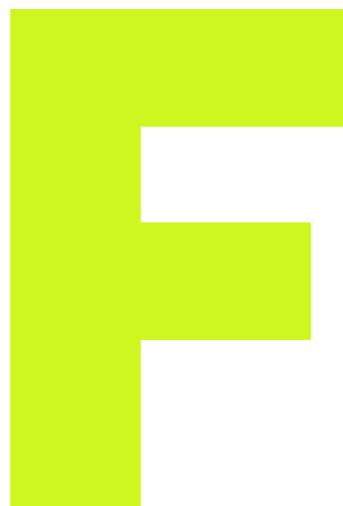
REFERENTES

FORMA

En última instancia, el modelo de composición a partir de la forma se centra en la transformación de los textos en función de la forma o estructura visual de la composición. Se juega con el dinamismo, el desplazamiento, la orientación, las jerarquías y la rotulación para crear una composición visualmente impactante.

Se evalúan diversos recursos y técnicas innovadoras con el fin de establecer una conexión entre la forma de la composición y el mensaje que se desea transmitir.

Esquemas y jerarquías

Distribución de formas

Ensamble textos y formas

Transformación

Rotulación e Ilustración

Estos procesos de composición tipográfica incluyen la aplicación de estructuras, especificaciones y conceptos específicos, como la simetría, la proporción y la relación entre los elementos. Se pretende hallar un equilibrio visual y una armonía estética que contribuye a la comprensión y comprensión del mensaje. En estos procesos, es importante tener en cuenta los recursos de palabras como la selección de fuentes, el tamaño de la letra y el espaciado.

1 F

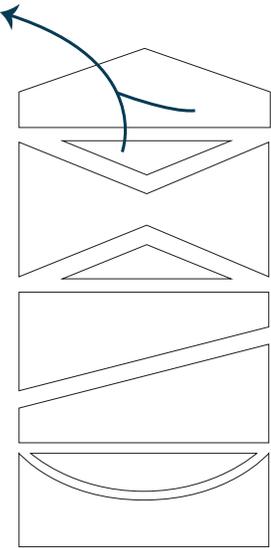
FORMA

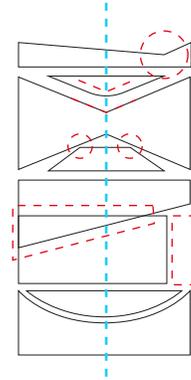
Esquemas y jerarquías

Inicialmente, se determina desde la selección de las tipologías de formas, tamaños y las disposiciones de las mismas, esto con el fin de ser articuladas una en consecuencia de las otras, teniendo en cuenta el orden del mensaje y la importancia de cada de las palabras.

Variación de tamaños

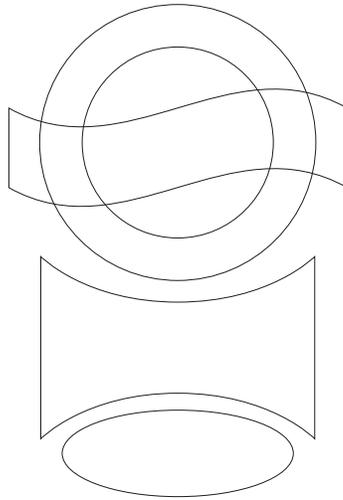
Fuente Autor

No

Tipos de formas

- Geométricas
- Orgánicas
- Rectilíneas
- Irregulares
- Manuscritas
- Accidentales

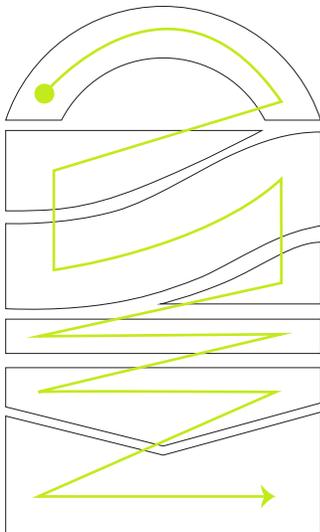

Fuente Autor

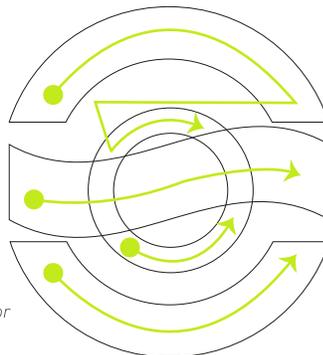
Distribución de formas

La distribución de formas se establece con el fin del orden de lectura y facilidad de obtención del mensaje.

Fuente Autor

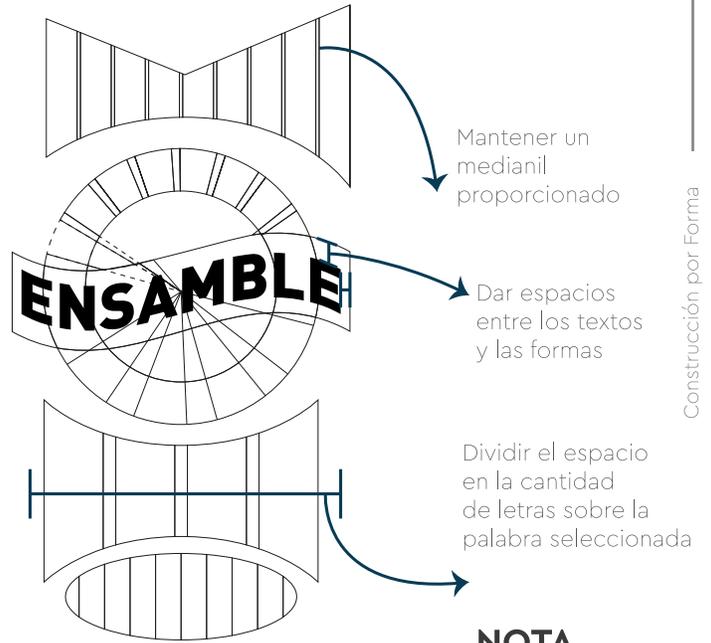
2 F

FORMA

Ensamble textos y formas

Uno de los principales requisitos para el modelo de composición, es que los textos se adapten a la forma entre ellos, manteniendo siempre su verticalidad y proporción visual.

Fuente Autor

NOTA

Tener en cuenta el tipo de forma para la cantidad de letras

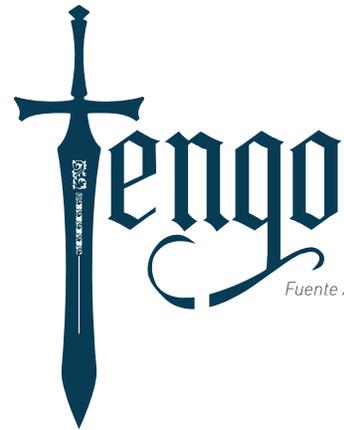

Transformación

Esta transformación se enfoca en la fusión de los caracteres tipográficos y la ilustración, para decorar y conceptualizar el mensaje de una manera más dinámica y entretenida.

Fuente Autor

Fuente Autor

Fuente Autor

5

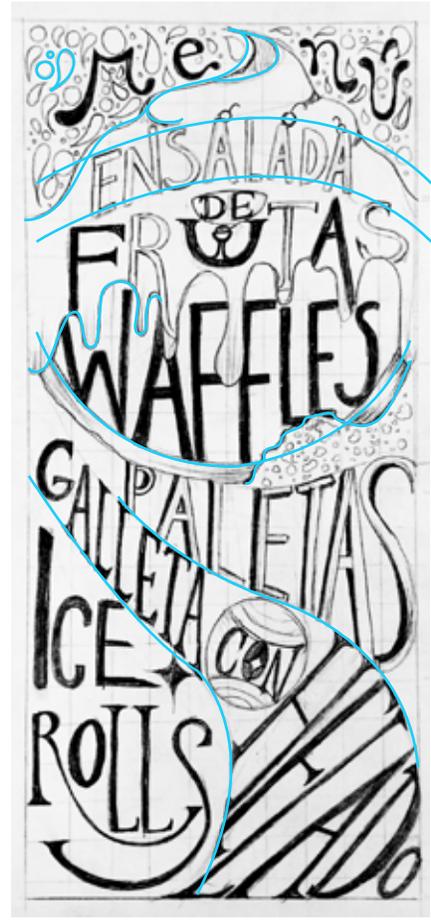
Rotulación e Ilustración

Se da apertura a la fusión de todos los aspectos desde el esquema, la clasificación tipográfica, la ilustración y concepto inspirador.

Los ornamentos y arabescos son un buen referente de acompañamiento gráfico para las composiciones.

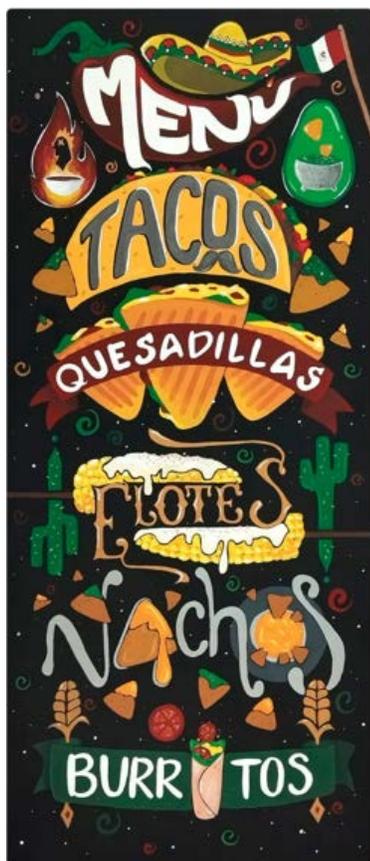
Fuente Julian A. 2023

Fuente Claudia M. 2023

Los

REFERENTES

Fuente Mariana D. 2022

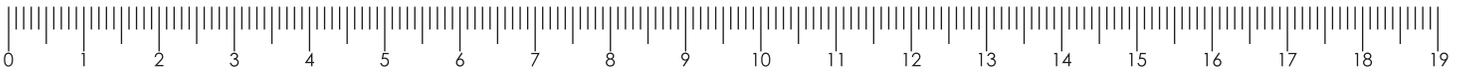

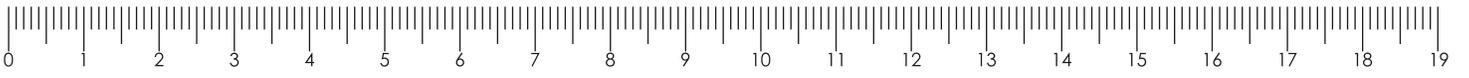
Fuente Eliana M. 2023

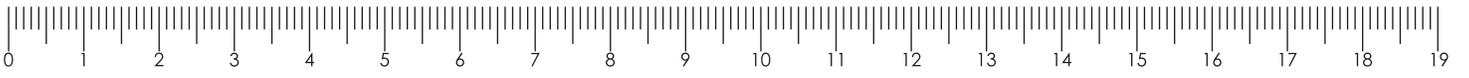

Fuente Mariana D. 2021

BIBLIOGRAFÍA

Aharonov, J. (2016). Psicología tipográfica. Psicotypo.

Aicher, O., & Krampen, M. (1991). Sistemas de Signos. Editorial G. Gili. (Trabajo original publicado en 1979)

Álvarez Juárez, D. (2016). Introducción a la Tipografía, Bloque Básico. Universidad de Londres.

Ambrose, G., & Harris, P. (2007). Tipografía. Editorial Parramón.

Baines, P., & Haslam, A. (2002). Tipografía: función, forma y diseño. Barcelona: Gustavo Gili.

Carter, R., Day, B., & Meggs, P. B. (2011). Typographic design: Form and communication (5th ed.). Wiley.

Carter, R., De Mao, J., & Wheeler, S. (2001). Diseñando con tipografía exposiciones 5. México: McGraw Hill.

Cheng, K. (2006). Diseñar tipografía. Editorial G. Gili.

Frutiger, A. (2002). En torno a la Tipografía. Barcelona: Gustavo Gili.

Gütler, A., & Mengelt, C. (1985). Fundamental research methods and form innovations in type design compared to technological developments in type production. Visible Language.

March, M. (1994). Tipografía Creativa Manuales del Diseño. Barcelona: Gustavo Gili.

Poynor, R., & Esteren, S. (1988). Brody on sign languages. Londres: Blue Print.

Watts, L., & Nisbet, J. (1974). Legibility in children's books: A review of research. Windsor: NFER Publishing Company, Ltd.

Willberg, H., & Forssman, P. (2002). Primeros Auxilios en Tipografía: Consejos para diseñar con tipos de letras. Barcelona: Gustavo Gili.

Zappaterra, Y. (2000). Tipografía: Proyectos de tipografía reales: del briefing al resultado final. México: McGraw Hill.

GRACIAS

Angelica María Hernandez

Claudia Milena Toloza

Julián Antonio Peña

Mariana A. Jones

Mariana Duenas

Eliana Martínez

Laura Vargas

Estudiantes programa Diseño Gráfico

UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

UDI UNIVERSIDAD
DE INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO