

La Tipografía

Concepto de tipografía, familia y fuentes tipográficas

Tipo, es igual al modelo o diseño de una letra determinada.

Tipografía, es el arte y la técnica de crear y componer tipos para comunicar un mensaje. También se ocupa del estudio y clasificación de las distintas fuentes tipográficas.

Fuente tipográfica es la que se define como estilo o apariencia de un grupo completo de caracteres, números y signos, regidos por unas características comunes.

Familia tipográfica, en tipografía significa un conjunto de tipos basado en una misma fuente, con algunas variaciones, tales, como por ejemplo, en el grosor y anchura, pero manteniendo características comunes. Los miembros que integran una familia se parecen entre sí pero tienen rasgos propios.

Anatomía/Partes de la letra

Trazo

La línea que define la forma básica de la letra

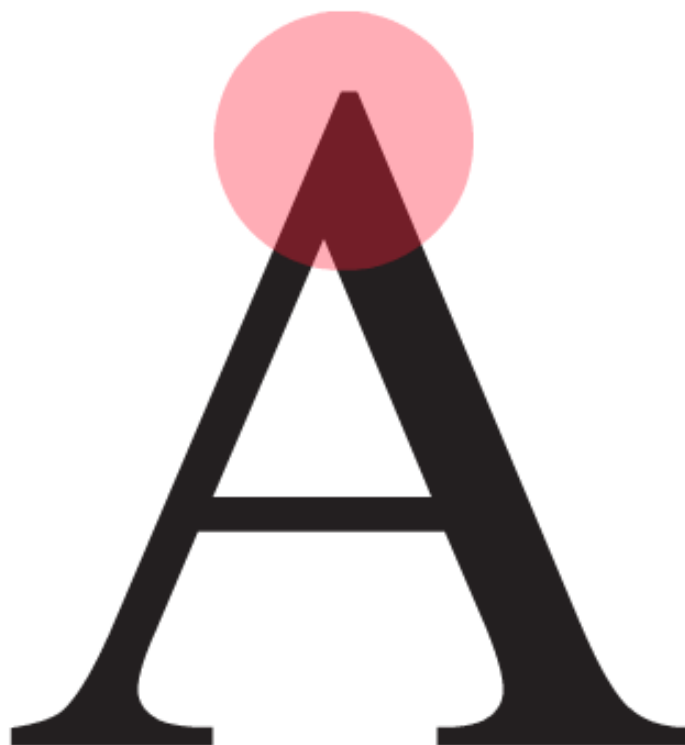
Asta

Trazo vertical . Rasgo principal que define la forma de la letra.

Apice

Unión de dos astas en la parte superior de una letra

Asta ascendente

Asta de la letra que sobresale por encima de la altura de la X (ojo medio).

Asta descendente

Asta de la letra que queda por debajo de la línea de base.

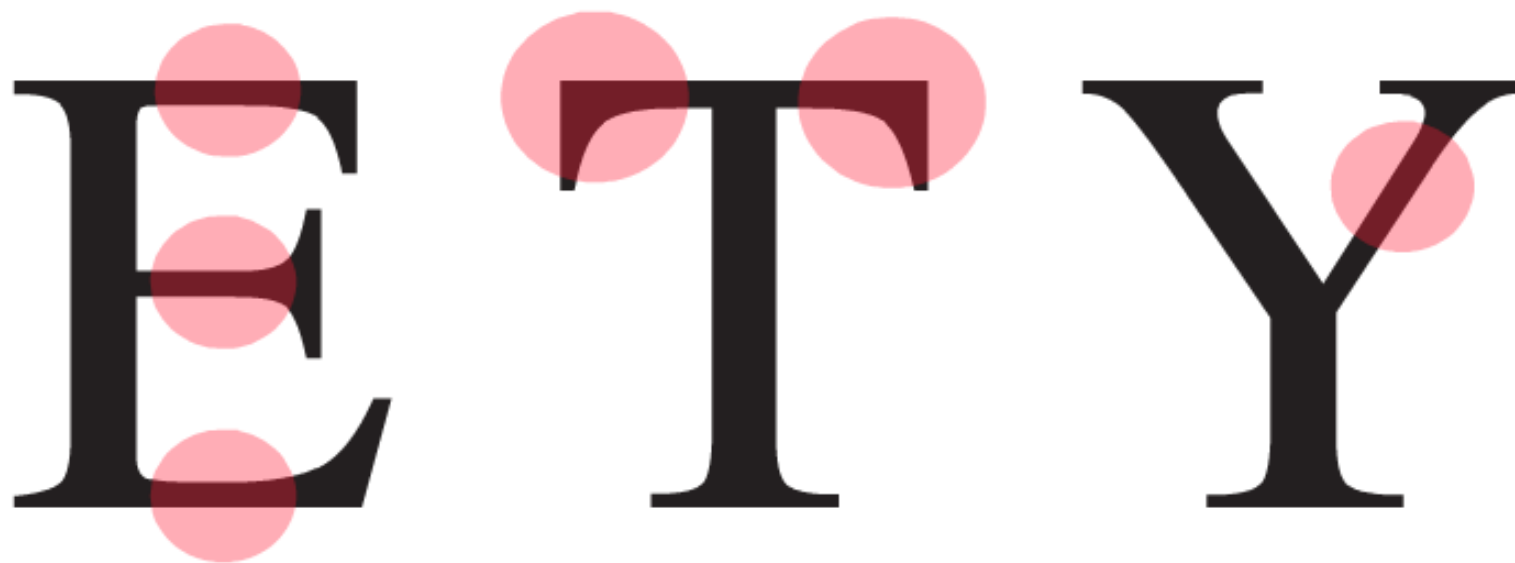
Perfil, Filete O Barra

Línea horizontal entre verticales, diagonales o curvas.

Brazo

Trazo horizontal o diagonal que surge de un asta vertical

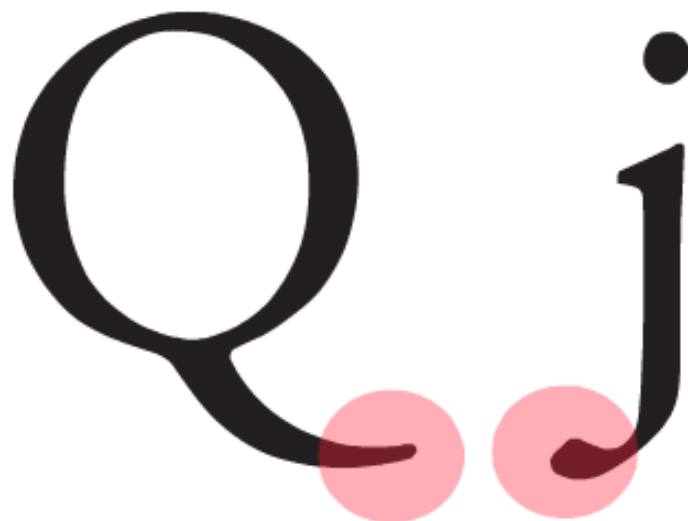
Bucle o Panza

Trazo curvo que encierra una contraforma.

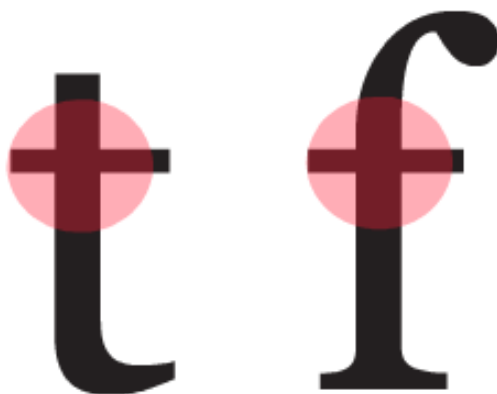
Cola

Prolongación inferior de algunos rasgos.

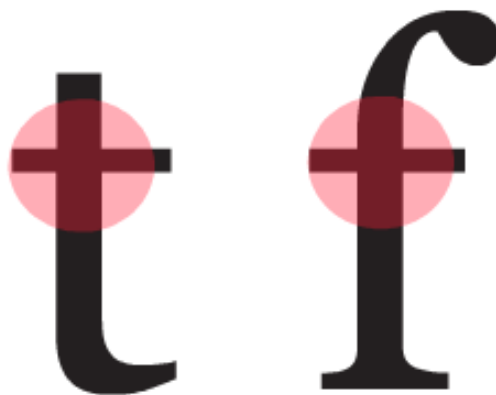
Cruz o travesaño

Trazo horizontal que cruza por algún punto del asta principal.

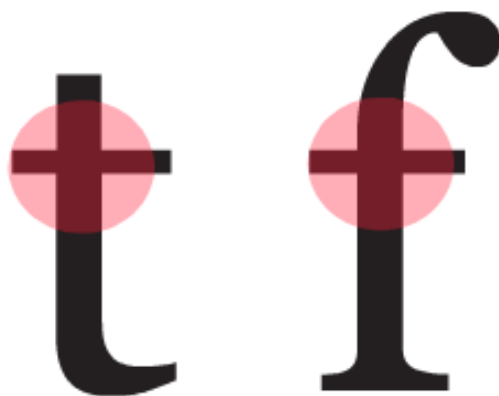
Cruz o travesaño

Trazo horizontal que cruza por algún punto del asta principal.

Cruz o travesaño

Trazo horizontal que cruza por algún punto del asta principal.

Ojal

Bucle creado
en el descendente
de la g de caja baja.

Oreja

Pequeño trazo situado
en la cabeza de la g
de caja baja.

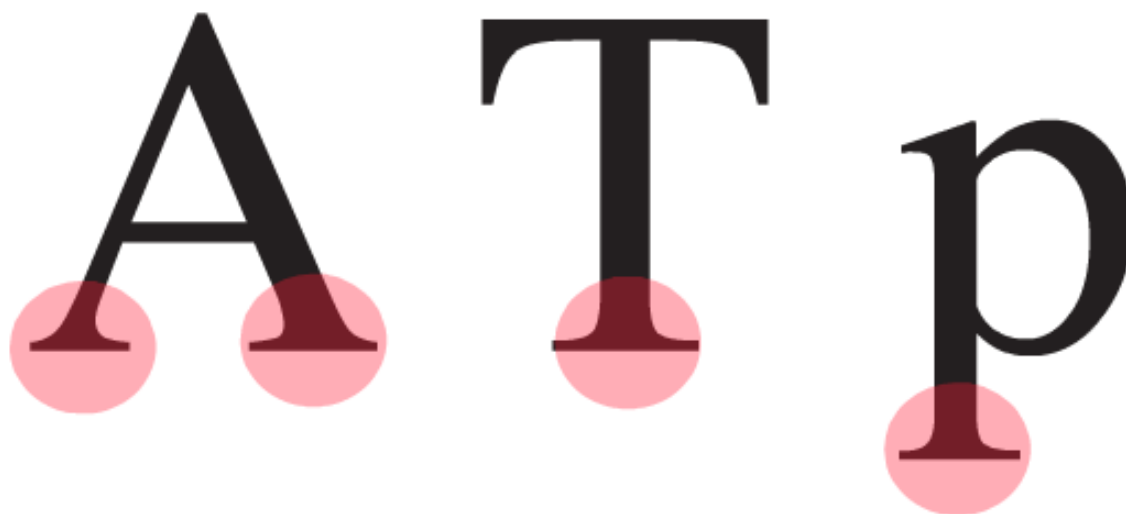
Pata

Trazo diagonal que sirve de apoyo a algunas letras.
También se puede llamar cola.

Remate

El pie en ángulo recto u oblicuo que se halla al final del trazo

Uña ó gancho

Final de un trazo que no termina en remate, sino con una pequeña proyección de un trazo

Vértice

Punto exterior de encuentro entre dos trazos en la parte inferior de la letra.

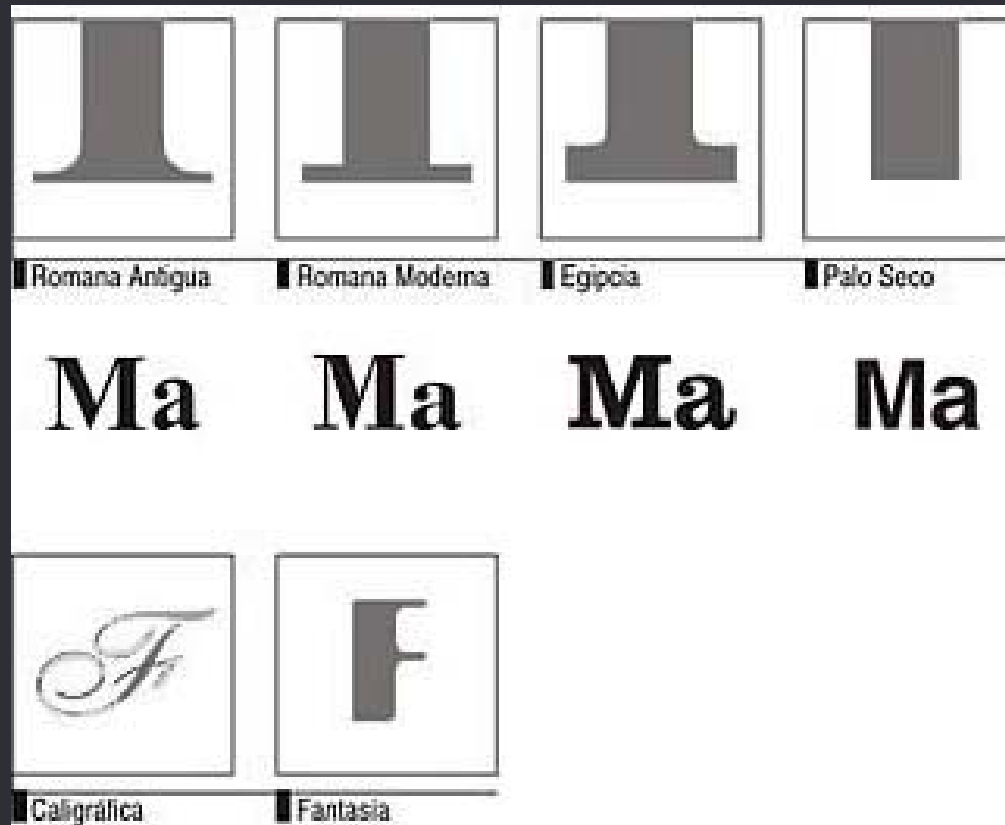
Clasificación de las tipografías

Serifa o Serif

Serif:

- Romanas Antiguas,
- Romanas de Transición,
- Romanas Modernas y
- Egipcias.

Sans serif:

- A. Grotescas,
- B. Geométricas y
- C. Humanísticas.

Grandes Familias tipográficas

Cómo clasificarlas:

- La presencia o ausencia del serif o remate.
- La forma del serif.
- La relación curva o recta entre bastones y serifs.
- La uniformidad o variabilidad del grosor del trazo.
- La dirección del eje de engrosamiento.

De acuerdo con esto podemos hacer un análisis y reconocer a los dos grandes grupos fundamentales:

Tipografías con serif: Los tipos de caracteres, pueden incluir adornos en sus extremos o no, estos adornos en sus terminaciones, se denominan serif o serifas.

Tipografías sans serif o de palo seco: Es la tipografía que no contiene estos adornos, comunmente llamada sanserif o (sin serifas), éstas no tienen serif y actualmente se utilizan en muchos tipos de publicaciones de texto impreso.

1- Romanas Antiguas

- ▶ - Son letras que tienen serif.
- ▶ - Su terminación es aguda y de base ancha.
 - Los trazos son variables y ascendentes finos y descendientes gruesos.
- ▶ - La dirección del eje de engrosamiento es oblicua.
 - El espaciado de las letras es esencialmente amplio.
 - Un peso y color intenso en su apariencia general.

Podemos incluir en este grupo de las letras romanas antiguas: Garamond, Caslon y Trajan.

abcdefghi
garamond

2- Romanas de Transición

- ▶ - Tienen serif.
- ▶ - El serif es de terminación mucho más aguda que las antiguas.
- ▶ - Los trazos son variables, al igual que las antiguas, pero las diferencias entre finos y gruesos son más marcadas sin llegar al contraste que marcan las modernas. Por otro lado las minúsculas ganan redondez.
- ▶ - La dirección del eje de engrosamiento está más cerca de ser horizontal que oblicuo.

Incluiríamos en esta sección la tipografía, Baskerville, Times, Century.

ABdefgh
baskerville

3- Romanas Modernas

Tienen serif.

- La serif es lineal.
- El serif se relaciona angularmente con el bastón de la letra.
- Los trazos son marcadamente variables, mucho más que en el caso de las romanas antiguas.
- La dirección del eje de engrosamiento es horizontal.
- Las cursivas son muy inclinadas, nos hacen referencia a la escritura caligráfica.

ABedding
bodoni

4- Egipcias

Tienen serif.

- El serif es tan grueso como los bastones, esta es la principal característica que la identifica.
- Puede ser cuadrado (Lubalin Graph, Robotik) o bien redondo (Cooper Black).
- Las relaciones entre serif y bastón pueden ser angulares (Memphis) o bien curvas (Clarendon).
- La dirección del eje de engrosamiento es normalmente horizontal.

ABgghijk
elephant

Las sans serif fueron tomadas por las vanguardias del siglo XX por plasmar el corazón de la época.

Hoy en día la utilización de tipografías no es limitada por un estilo, sino por todo lo contrario.

Podemos encontrar distintos diseños que combinan con una excelente composición, tanto romanas como de palo seco.

A. Grotescas o Gothic

Denominadas Grotesque en Europa y Gothic en América, son de origen decimonónico. Son las primeras versiones de sans serif derivadas de un tipo egipcia, sólo que en este caso se han eliminado los remates.

Los bastones no presentan ningún remate. (Sans serif o palo seco).

Las grotescas forman una familia muy amplia de tipos: en redonda, cursiva, ancha, estrecha, fina, seminegra, supernegra... siendo precisamente esta extensa variedad de formas, una de las características principales de las grotescas actuales.

Las más representativas de este grupo: Futura Haas o Helvética o Akzident, Univers y Franklin Gothic

ABCa bcd

Franklin Gothic

B. Geométricas o de palo seco

- ▶ Se trata de letras de palo seco y de ojos teóricos, basados en formas y estructuras geométricas, normalmente monolíneas.
- ▶ Se emplean deliberadamente las mismas curvas y líneas en tantas letras como sea posible, la diferencia entre las letras es mínima. Las mayúsculas son el retorno de antiguas formas griegas y fenicias.
- ▶ Destacamos dentro de esta familia la: Futura de Paul Renner, 1927, la Eurostile o la Industria.

ABCghij
future

C. Humanísticas

- ▶ Este tipo de sans serif está basada en las proporciones de las romanas.
- ▶ Las mayúsculas inscripcionales y el diseño de caja baja de las romanas de los siglos XV-XVI. No son monolíneas y son una versión de la romana pero sin serifs.
- ▶ Algunos ejemplos de estos tipos: Gill Sans, Stone Sans, Optima.

GillSans
humanística

Inglesas o manuscritas

- Este tipo caligráfico se encuentra representada a pluma y pincel. La familia de letra inglesa, como la gótica es una reliquia de tiempos pasados, cuando el rey Jorge IV de Inglaterra se le ocurrió un día del año 1700, solicitarle al fundidor francés Firmín Didot una letra manuscrita, imitando la inglesa manuscrita.

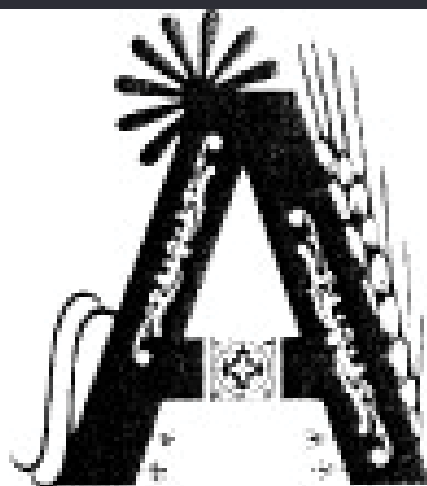
Las cursivas inglesas nacen de la escritura común con pluma de acero derivada del siglo XIX. Destacamos entre ellas: las Snell English o las Kuenstler.

Forman parte también de los tipos de letra manuscritos o caligráficos la del tipo Mistral, verdadero hallazgo del grabador Excoffon, quien consiguió un alfabeto manuscrito de caja, cuyas letras enlazan perfectamente.

Caligráfica
mistral

Ornamental

- ▶ Las del tipo decorativas no pertenecen a ninguna clasificación exacta.
- ▶ La ornamentación de letras y tipos alcanzó su máximo esplendor hacia la primera mitad del siglo pasado, precisamente cuando se inició la litografía industrial. Debido a la fácil talla de la madera, las filigranas y ornamentaciones invadieron al tipo.

Ornamentadas

Variables de la tipografía

- ▶ Son opciones que nos ofrece una misma familia para responder a las diferentes necesidades de la comunicación visual. Las utilizamos, entre otras cosas, para establecer distintos niveles de jerarquización dentro de un texto, para alterar el color, para cambiar el ritmo, etc.
- ▶ Las variables tipográficas son elementos que, al pertenecer a un sistema, deben mantener parentesco formal con la familia de la que son parte. En general, actúan sobre la:
 - ▶ Inclinación,
 - ▶ El peso y
 - ▶ El ancho de la letra.

Variables de la tipografía

► **Inclinación**

- Si las variables de eje modifican la inclinación de la letra, se cambia la estructura y surge una alteración en el ritmo. Algunas veces también puede afectar el color.

Rosario Gris

Rosario Gris + "italic"

Rosario Gris itálica

Variables de la tipografía

► Peso

► Las variables de peso afectan al trazo de los signos, lo cual puede dar lugar a pequeñas modificaciones estructurales. Lo que se altera principalmente es el color tipográfico, ya que cambia la relación entre el ancho del trazo y las contraformas de cada signo tipográfico.

FF Scala, FF Scala + "bold", FF Scala Bold.
Nótese la enorme diferencia en el serif.

b b b

Rosario-Mediana, Rosario-Mediana + "bold", Rosario-Negra.
Nótese los cambios en el color, y la alteración en el dibujo del signo.

a a a

Bauer Bodoni, Bauer Bodoni + "bold", Bauer Bodoni Bold. Nótese los cambios en el contraste, y el empate que se produce en la oreja de la "g".

g g g

Variables de la tipografía

► Ancho

- En las variables de ancho, se produce un cambio en la estructura de la letra tal que solamente se modifican las proporciones, aunque el trazo no varía. Se altera el rendimiento (en primer lugar) y también el color del texto.
- Las fuentes condensadas y expandidas también están diseñadas especialmente, por eso tampoco debemos modificar el ancho por medios electrónicos, ya que se deforman los signos.

CONDENSADA

Myriad Pro Condensed.

CONDENSADA

Myriad Pro Regular condensada horizontalmente al 150%.

EXPANDIDA

Eurostile Extended.

EXPANDIDA

Eurostile Expandida horizontalmente al 150%.

Variables de la tipografía

► Versalitas

- Las versalitas son alfabetos con estructuras de mayúsculas, pero que mantienen la altura de los signos de caja baja. Nos servimos de esta opción, por ejemplo, si necesitamos utilizar mayúsculas y no queremos generar irregularidades en el color del texto.

versalitas abc

Calluna Regular compuesta en minúsculas.

VERSALITAS abc

Calluna Regular compuesta en versalitas.

VERSALITAS abc

Calluna Regular compuesta en versalitas "de máquina".

Jerarquización tipográfica

- 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.

Jerarquización tipográfica

- ▶ Una composición tipográfica que no presenta jerarquización de textos, es una composición que tendrá una lectura lineal, de arriba a la izquierda a abajo a la derecha.
- ▶ Es una composición que no presenta **sorpresas** y es ideal para los casos donde la lectura debe ser clara y directa, como en las páginas de un libro con texto de largo alcance.

Jerarquización tipográfica

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

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

Jerarquización tipográfica

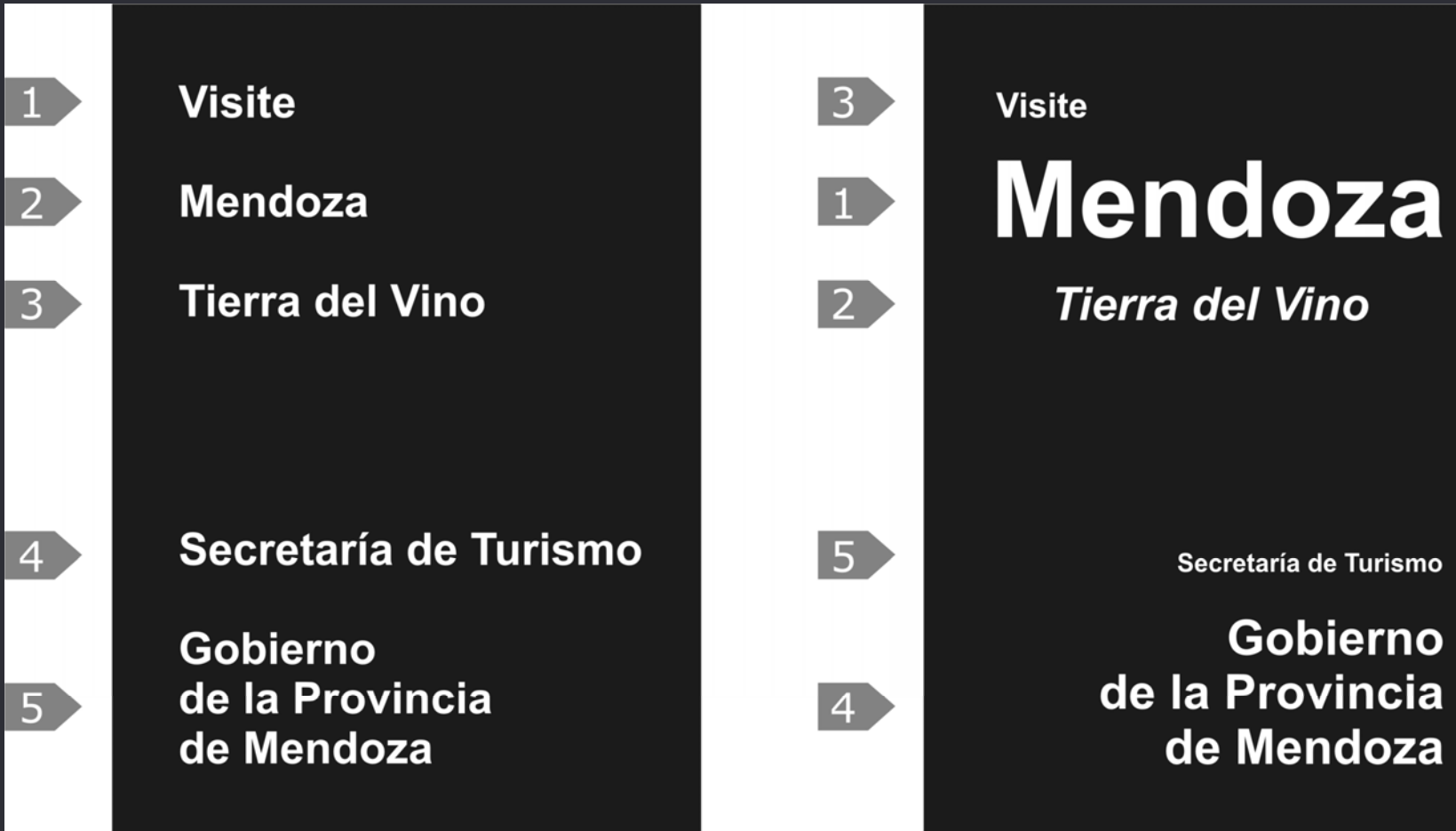

fig. Izquierda: Ejemplo donde el estilo, cuerpo, variable y alineación tipográfica no se ha modificado, por lo tanto el orden de lectura es el habitual (de arriba a la izquierda a abajo a la derecha). Derecha: Ejemplo donde se ha alterado el orden de lectura, mediante el uso de diferentes cuerpos, variables y alineaciones.

La tipografía como artificio retórico

► Donde el orador debía hacer gestos, movimientos y modular sus ritmos para hacer comprensible lo que quiere decir, la puesta en página realizará una acción equivalente sólo que con elementos tales como:

- fuentes tipográficas,
- sus variables (como la cursiva, las negritas, las versales, las mayúsculas y minúsculas, las capitulares),
- los signos de puntuación,
- los espacios e interlineados,
- las retículas,
- las columnas y
- las metáforas de la página.

LEGIBILIDAD

Norma 1

Elija fuentes clásicas y habituales ya probadas

Normalmente los buenos tipógrafos pueden contar sus fuentes con los dedos de la mano.

Baskerville

Bodoni

Centaur

Frutiger

Garamond

Goudy Old Style

News Gothic

Perpetua

Times New Roman

Bembo

Caslon

Franklin Gothic

Futura

Gill Sans

Helvética

Palatino

Sabon

Univers

Norma 2

Procure no utilizar demasiadas fuentes diferentes a la vez

La única justificación para emplear más de una fuente estriba en destacar o diferenciar dos partes de un mismo texto.

Cuando se usan demasiadas fuentes diferentes el lector es incapaz de determinar qué es importante y qué no lo es. El uso de demasiadas fuentes diferentes en una misma página o dentro de un texto distrae la atención. Se obtendrán excelentes resultados combinando dos o tres fuentes diferentes siempre que se les asigne una función determinada a cada una de ellas.

Norma 3

Evite combinar fuentes que se parezcan demasiado entre sí.

Si combina fuentes para destacar un texto, evite la ambigüedad que se puede originar al combinar tipos que se parezcan demasiado. Contravenir esta norma habitualmente se considera un error porque no existe contraste suficiente entre los tipos.

Para una correcta elección tipográfica tener en cuenta que dará mejores resultados si se eligen caracteres con rasgos diferentes (ej.: una tipografía romana antigua con una palo seco).

Combinar una Helvética con una Univers o una Caslon con una Goudy Old Style no tiene sentido porque se parecen demasiado.

Norma 4

UN TEXTO EN MAYÚSCULAS ENTORPECE LA LECTURA.

UTILICE LETRAS EN CAJA ALTA Y BAJA (MAYÚSCULAS Y MINÚSCULAS) PARA OPTIMIZAR LA LEGIBILIDAD.

LAS LETRAS EN CAJA BAJA POSEEN LAS PROLONGACIONES QUE NECESITA EL OJO PARA LEER MEJOR EL TEXTO, PORQUE MUESTRAN LAS ASTAS O TRAZOS ASCENDENTES Y DESCENDENTES Y LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LAS LETRAS CON MAYOR CLARIDAD. USAR CAJA ALTA Y BAJA ES EL MÉTODO NORMATIVO PARA PRESENTAR EL TEXTO Y A LO QUE LOS LECTORES ESTÁN MUY FAMILIARIZADOS. SIN EMBARGO, LAS LETRAS EN CAJA ALTA PESE A QUE CREAN FORMAS RECTANGULARES MONÓTONAS, PUEDEN UTILIZARSE CON ÉXITO PARA DESTACAR EL TIPO.

UN TEXTO QUE PRESENTE TODAS SUS LETRAS EN CAJA ALTA CARECE DE VARIEDAD RÍTMICA Y ES POR TANTO MÁS DIFÍCIL DE LEER. UN TEXTO QUE POSEE TODAS SUS LETRAS EN CAJA BAJA RESULTA MÁS DIFÍCIL DE LEER POR EL CONTRASTE DE LAS FORMAS.

El método más común de presentar el texto consiste en combinar la caja alta con la caja baja. Las mayúsculas marcan claramente el inicio de las frases.

Norma 5

Para los bloques de texto utilice aquellos cuerpos que, según se ha demostrado, facilitan la lectura.

Dichos cuerpos oscilan entre los 8 y 12 puntos (con todos los cuerpos intermedios) para un texto que se lea a una distancia media de entre 30 y 35 cm. aproximadamente.

Sin embargo es importante saber que las fuentes del mismo cuerpo pueden parecer diferentes en función de la altura de X de las letras.

Norma 6

Evite emplear demasiados cuerpos y grosores a la vez.

Utilice sólo los cuerpos y grosores necesarios para establecer una clara jerarquía entre las partes de la información.

Limitando el número de cuerpos utilizados conseguirá páginas más funcionales y bellas. Puede emplearse el mismo cuerpo y grosor para los títulos y para el texto, siempre que ambos elementos estén separados por un espacio.

Es importante que haya mucho contraste. Si el cuerpo o el grosor son muy parecidos, desaparece el contraste y su relación es ambigua.

Norma 7

Use un grosor adecuado.

Evite fuentes demasiado gruesas o demasiado finas.

El grosor de las fuentes viene determinado por el ancho de las astas o trazos de las letras. Las fuentes del texto que son demasiado finas no se pueden distinguir o separar fácilmente del fondo.

En las fuentes demasiado gruesas, se reduce demasiado el tamaño de sus ojos (los blancos de las letras se cierran) lo que dificulta su lectura. El grosor del tipo principal debe mantenerse en un término medio, ideal para el texto.

Las fuentes demasiado gruesas dificulta la lectura porque no hay equilibrio entre las astas y los ojales de las letras. Se reservan para destacar un título o un fragmento concreto.

Norma 8

Utilice fuentes de anchura media.

Evite las fuentes demasiado anchas o demasiado estrechas.

Distorsionar el texto para ampliar o estrechar las letras dificulta la lectura ya que no estamos familiarizados con las proporciones de las letras así modificadas. Las familias tipográficas bien diseñadas incluyen estilos condensados y expandidos que responden a las normas aceptadas sobre las proporciones.

Si bien en todos los casos las opciones condensadas y expandidas fueron creadas y añadidas cuidadosamente a las distintas familias, cuesta leer un fragmento largo en estas variables.

Norma 9

Utilice un interletrado y un espaciado entre palabras coherente, para dar solución de continuidad.

Las letras deben fluir con libertad y naturalidad en las palabras y, a su vez, las palabras en las líneas. Para ello deberá aumentar el espacio entre palabras si el interletrado aumenta. Las letras odian estar apretujadas pero también les gusta no perder de vista a sus compañeras.

Otra consideración a tener en cuenta es que las fuentes más finas mejoran su aspecto si se aumenta el interletrado, mientras que lo contrario es propio de estilos en negrita.

Norma 10

Use líneas de longitud adecuada. Las líneas demasiado cortas o demasiado largas interrumpen la lectura.

Cuando las líneas de texto son muy largas o muy cortas, la lectura se hace aburrida. Cuando el ojo se desplaza a lo largo de líneas interminables, llegar a la línea siguiente resulta bastante difícil.

Leer líneas cortas produce en el ojo un movimiento intermitente que cansa y aburre al lector. Utilice un máximo de 70 caracteres por línea (diez a doce palabras). Al aumentar el cuerpo, disminuye el número de caracteres por línea.

Norma 11

Use interlineados que lleven al ojo con facilidad de una línea a la siguiente.

Las líneas separadas por muy poco espacio ralentizan la lectura y fuerzan al ojo a captar muchas de ellas a la vez. Si se añade de uno a cuatro puntos de espacio entre las líneas -dependiendo de la naturaleza específica de la fuente- se mejorará la lectura.

Aunque se utilice en dos bloques de texto el mismo cuerpo y la misma interlínea variando solo la familia tipográfica con diferentes cajas de X, puede llegar a parecer que tengan un mayor o menor interlineado.

Las líneas de texto con mayor altura de X se deberán espaciar adecuadamente para compensar su aspecto más voluminoso.

Norma 12

La mejor legibilidad se consigue con una alineación a la izquierda o desflecado a la derecha.

Aunque en situaciones especiales se aceptan otro tipo de alineaciones, si se combinan siempre se pierde calidad en la lectura.

Norma 13

Procure obtener finales de línea coherentes y rítmicos.

Evite el desflecado que genere formas extrañas e inadecuadas al final de las líneas y desflecados que muestre una repetición y pautas predecibles en los finales de línea.

El aspecto de los textos desflecados es deficiente si los finales de línea no son suficientemente diferentes entre sí, si aparecen formas extrañas o contornos y si las líneas cortas y largas se parecen tanto que crean una pauta repetitiva y predecible

Norma 14

Indique los párrafos con claridad, pero procure no alterar la integridad y la coherencia visual del texto.

Las dos maneras más comunes de marcar párrafos son los sangrados y la inserción de un espacio adicional entre ellos aunque no es necesario sangrar el primer párrafo de una columna de texto.

Indique los párrafos con claridad, pero procure no alterar la integridad y la coherencia visual del texto.

Las dos maneras más comunes de marcar párrafos son los sangrados y la inserción de un espacio adicional entre ellos aunque no es necesario sangrar el primer párrafo de una columna de texto.

Norma 15

Evite viudas y huérfanas siempre que pueda.

Una viuda es una línea corta, palabra o sílaba que corresponde al final de un párrafo y que aparece suelta al inicio de una nueva página o columna.

Una huérfana es una línea inicial de párrafo que queda al final de una página o columna.

Norma 16

Destaque discretamente elementos del texto sin alterar la fluidez de la lectura.

Realice intervenciones mínimas para obtener los máximos resultados. Destacar elementos del texto sirve sobre todo para aclarar el contenido y diferenciar partes de información.

Diferentes métodos para destacar unidades de texto: *uso de cursiva*, subrayado, **color**, diferentes fuentes, VERSALITAS, MAYÚSCULAS, **negrita** y normal, **cuerpo mayor**, contorno.

Si bien ninguna de estas posibilidades perjudica al texto, algunas de ellas destacan más que otras.

Norma 17

**Mantenga siempre la integridad del tipo.
Evite cambiar el set de forma arbitraria.**

Las fuentes bien diseñadas ofrecen calidades visuales que las hacen más legible. Las letras se diseñan con atributos proporcionales específicos en mente. Distorsionarlos de manera arbitraria afecta su integridad.

Las proporciones perfectas y refinadas quedan totalmente alteradas al utilizar el ordenador para escalar las formas de las letras, generando así proporciones inadecuadas entre las astas más gruesas y las más finas de las letras.

Norma 18

Alinee las letras y las palabras sobre la línea base.

Las letras están diseñadas para convivir sobre una línea base invisible. Cuando pierden esta orientación, parecen escapar fuera de control y resultan mucho más difíciles de leer.

Como las letras están diseñadas específicamente para estar alineadas una al lado de la otra, cualquier desviación de la norma es cuestionable. Nunca amontone las letras.

Norma 19

Cuando trabaje con el tipo y el color, asegúrese de que existe suficiente contraste entre tipo y fondo.

Un contraste muy débil en cuanto a matiz, valor o saturación, o una combinación de estos tres factores puede dificultar, o incluso imposibilitar, la lectura.

Un tipo en negro sobre un fondo blanco constituye la combinación de colores más legible y es la que más estamos acostumbrados a leer.

Un tipo blanco sobre fondo negro invierte esta relación de color y dificulta la lectura.

Si consideramos las relaciones de contraste de color entre el tipo y el fondo, el tipo siempre se ha de poder leer.