

A word cloud featuring the word "FONTANA" in various sizes, colors (blue, grey, black), and orientations (horizontal, vertical, diagonal) on a white background. The word is repeated many times, creating a dense, abstract composition.

Índice

05/ Prologo

06/ Rubén Fontana
Historia y trayectoria

08/ Rubén Fontana
Rol de Rubén Fontana en la tipografía argentina

10/ Fontana ND
Proceso de creación

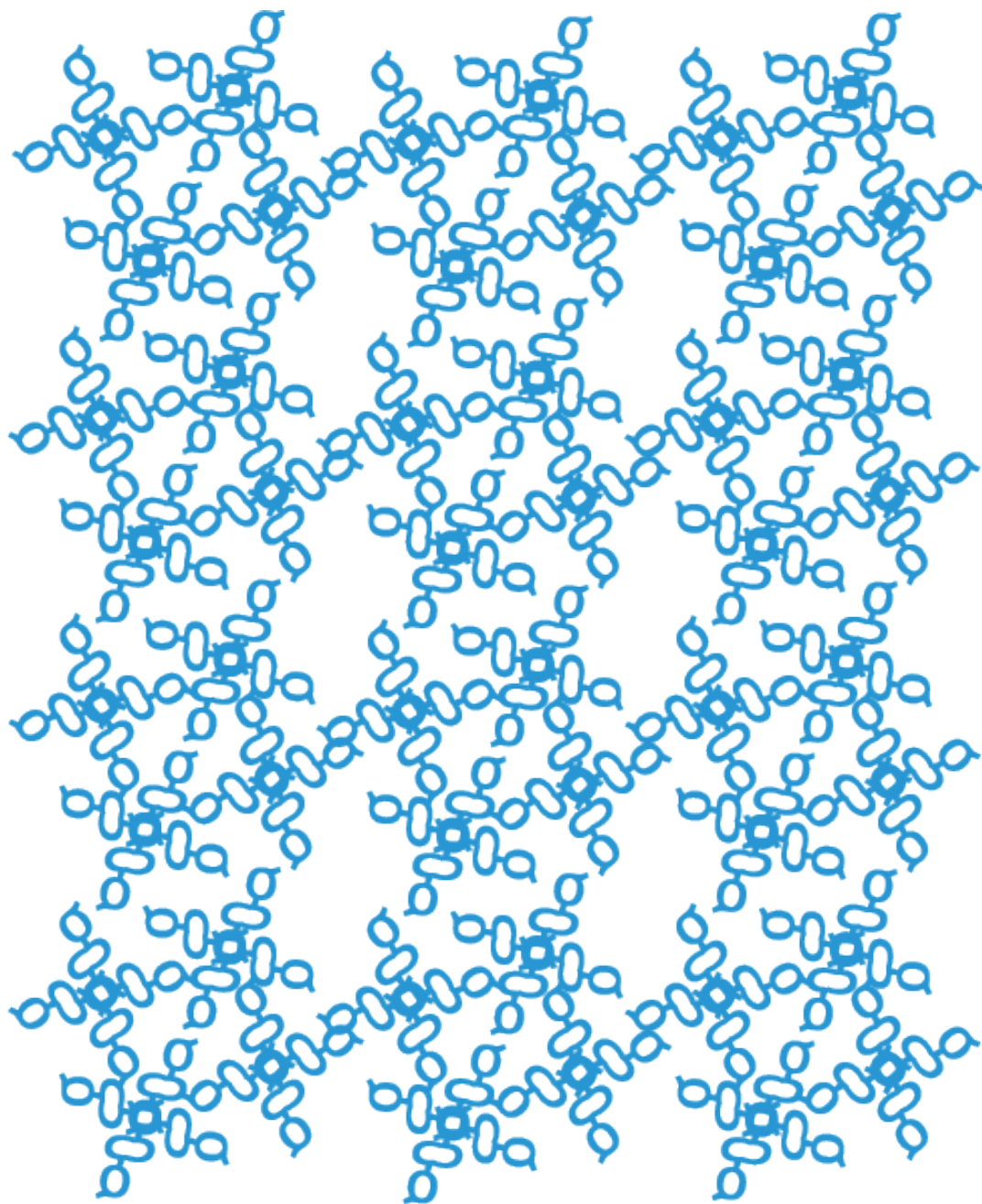
Índice

12/ Variables
Fontana ND , 2001 , Rediseño

14/ Tipografía en Argentina
Otros Tipógrafos Argentinos

16/ Tipografía en América Latina
Otras fundiciones Tipográficas

18/ Otras obras de Rubén Fontana
Chaco y palestina

Prólogo

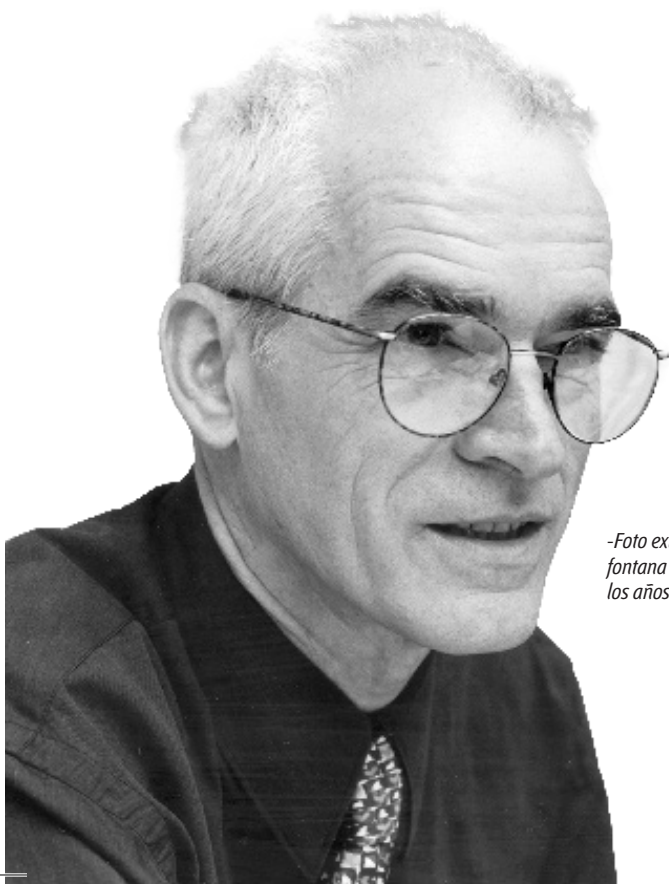
-”A veces entiendo que las cosas están predeterminadas y que solo hay que ir siguiendo una ruta trazada. Otras creo que uno determina alguna de las partes de ese sendero que transcurre a través de los años. Sea como fuere me tocó hacer un recorrido privilegiado. El tema de la tipografía me resultó afín desde mis tempranos 9 años y tuve la fortuna de poder desarrollarlo. Me encontré con las personas apropiadas para aprender y con el clima necesario para enseñar. Hice todo lo que me propuse hacer y disfruto con ello. Hacer lo que uno quiere es inapreciable y estoy agradecido por ello. La tipografía es un bien cultural que amplía la mirada.”-Rubén Fontana

En este libro conoceremos de cerca al reconocido tipógrafo argentino y indagaremos en su mas prestigioso trabajo, la tipografía Fontana

Rubén Fontana

Si hablamos acerca del desarrollo de la tipografía en Argentina y, por extensión, en América del Sur, el nombre de Rubén Fontana figura por derecho propio en un lugar destacado.

Diseñador gráfico, tipógrafo, docente e investigador, la trayectoria de Rubén es un claro exponente de un trabajo basado en una amplia cultura visual y en un conocimiento profundo acerca de la naturaleza de las formas tipográficas.

-Foto extraída de la entrevista a Rubén Fontana en su auge como diseñador en los años 90

Historia y trayectoria

Nacido en 1942 en Buenos Aires, durante 20 años Rubén editó y dirigió la revista tipoGráfica, quizás una de las publicaciones de diseño más importantes de América Latina. También organizó la Bienal Letras Latinas 2004 y 2006, que incluyó la tipografía más destacada de esta región. Experto tipógrafo, Rubén ha diseñado varias familias tipográficas y ha recibido numerosas distinciones: el Premio Konex de Platino en Diseño y Comunicación Visual, el Premio Nacional de Diseño de Cuba, el Premio de Diseño de España. En 2011 durante la conferencia Letter II, la Legislatura Porteña de la Ciudad le hizo un reconocimiento público por sus aportes como diseñador, tipógrafo y educador. En 2014, el sexto Congreso Internacional de Tipografía de Valencia, España, le realizó un homenaje. En 2020 el Type Directors Club de Nueva York le otorga la medalla de reconocimiento a su labor como profesional y educador. Además, su obra gráfica figura en la colección del Museo de Arte Moderno de Nueva York.

Rubén desarrolla su actividad profesional en Fontana Diseño junto a Zalma Jalluf, con quien comparte la responsabilidad de la dirección del estudio desde hace 30 años. Trabajando con un equipo de diseñadores, sus trabajos son el resultado de la forma en que Rubén ha estado trabajando desde sus inicios en el Instituto Torcuato Di Tella, junto a Juan Carlos Distéfano, allá por los años 60 del siglo veinte.

Estas acciones fueron posibles por el retorno de la democracia durante el gobierno del presidente Raúl Alfonsín. La carrera de Diseño era muy esperada por la juventud y despertó un movimiento que estaba latente. A partir de aquel impulso todo podía ser diseñado, más allá de lo gráfico o lo industrial, la economía, las estrategias, la comida, el hábitat... todo se especulaba proyectado para la sociedad.

El Rol de Rubén en la Tipografía Argentina

Rubén Fontana es una figura clave en la “puesta en valor” de la tipografía en Argentina. Fue uno de los fundadores de la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires donde impulsó y creó las asignaturas de Tipografía y Diseño Editorial.

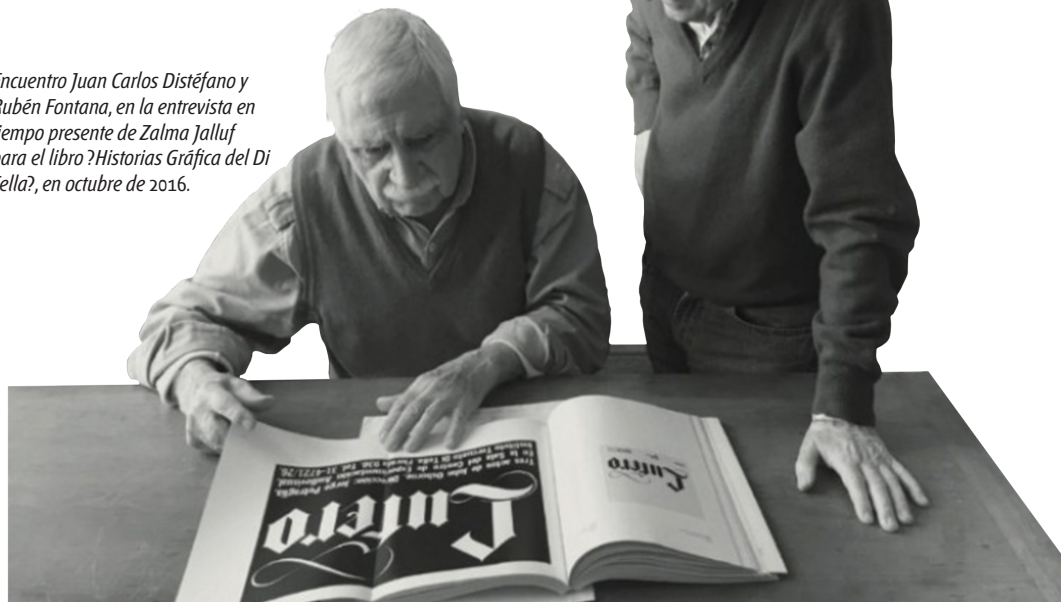
Su compromiso con el ámbito docente le llevó a ser profesor titular de ambas disciplinas y titular de la cátedra de tipografía hasta 1997. Estos intensos años quedaron reflejados en un libro seminal titulado Pensamiento Tipográfico, publicado en 1997 que condensa conceptos, y metodologías llevados a cabo en sus clases.

Y precisamente de estas clases nació la idea de poner en manos de las diferentes promociones de estudiantes un vehículo de expresión, investigación y diálogo en torno a la tipografía; la revista tipoGráfica, que se publicó por primera vez en el año 1987, es un hito tanto por la calidad de sus contenidos como por el significado que tuvo para todo el mundo hispanohablante poder disponer de un “lugar de encuentro” donde poder compartir inquietudes reservadas hasta entonces a publicaciones anglosajonas.

Tras el cierre de la revista en 2006 todos nos sentimos un poco huérfanos, pero en la distancia podemos apreciar como cumplió su cometido en un tiempo y lugar concreto acompañando a una época de la historia del diseño y la tipografía.

Las tipografías diseñadas por Rubén nos muestran un acercamiento de tipo humanista a sus formas, tanto Fontana como Chaco o Palestina nos muestran tipografías sin remates pero de proporciones clásicas a las que se añaden glifos como la “a” o la “g” con evidentes referencias a la romana. Andralis, una romana híbrida que condensa en sus formas diversos acercamientos al diseño tipográfico y, su última creación Distéfano, un homenaje a su maestro de juventud Juan Carlos Distéfano, y que comparte unas interesantes variables que recorren un espectro que va desde el remate cuadrangular hasta el sans-serif.

Encuentro Juan Carlos Distéfano y Rubén Fontana, en la entrevista en tiempo presente de Zalma Jalluf para el libro ?Historias Gráfica del Di Tella?, en octubre de 2016.

Su labor como docente

Fue Titular de la primera cátedra de Tipografía de la UBA. Como memoria y registro de diez años de enseñanza y de su programa de estudios, la cátedra Fontana editó el libro Pensamiento Tipográfico que se convirtió en la matriz bibliográfica para el dictado de la materia en escuelas de Latinoamérica.

Dirigió la carrera de Especialización y la Maestría en Tipografía de la UBA.

Fue director y editor de la revista especializada tipoGráfica durante sus veinte años de publicación. Dictó conferencias, posgrados y maestrías en universidades de Argentina, Latinoamérica y Europa. Su trabajo gráfico figura, entre otras, en la colección del Museo de Arte Moderno de Nueva York.

El Proceso de Creación de la tipografía Fontana

ORIGEN Y PLANTEAMIENTO

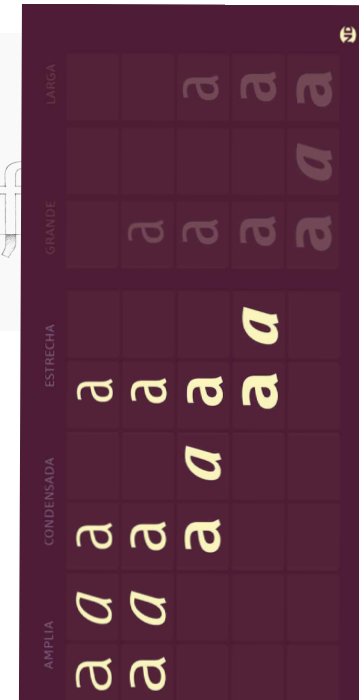
Todas las fuentes se van construyendo de pequeños datos. Personalmente, me tomo el tiempo necesario cuando encaro un nuevo diseño; me planteo para qué hago una nueva tipografía, cuál es la necesidad de la misma, qué es lo que no encuentro en otra como para que tenga sentido intentar encarar la propuesta que justifique el trabajo, es decir, cuál es el espacio para generar algo diferente. La formalidad, desvelo de la mayoría de los intentos, es solo uno de los factores a tener en cuenta. La mayoría de las soluciones en diseño surgen de haber descubierto o diagnosticado previamente necesidades o problemas.

En noviembre de 1994 decidimos que la revista tipoGráfica (una publicación que editábamos relacionada con el diseño y la tipografía) debía

expresarse con letra propia. Con esa premisa encaramos el trabajo, considerando que el siguiente número de tpG debía salir impreso en abril del año siguiente. El entusiasmo por usar una fuente diseñada por nosotros fue muy grande. Hicimos unos dibujos básicos y trabajamos intensamente durante esos meses. El diseño de la nueva fuente debía mejorar el rendimiento de la página.

PREMISAS TÉCNICAS Y FORMALES E INTENCIÓN

El punto de partida de esta fuente surgió de estudiar los problemas técnicos de la reproducción en cuerpos pequeños: tratando de resolver, a través de la forma de la letra, que los mismos no se cierren por acumulación de tinta. A partir de estas limitaciones técnicas se encaró la cuestión del estilo pertinente para lo que se quería contar.

Variables Variable

Fontana ND , 2001 - Rediseño

Pasados cuatro años de esta fase de diseño, fue encargada la segunda versión que está más ajustada a la idea original y que es la que comercializamos en Bauertypes. Ese fue el trabajo presentado en el encuentro tipoGráfica Buenos Aires en noviembre de 2001. En 2002, la fuente obtuvo el Certificado de Excelencia en Diseño Tipográfico, otorgado por la Asociación de Diseñadores de Tipografías de Moscú y la Atypl en el marco del Concurso bukva:raz!. Y en 2003 le concedieron el Certificado de Excelencia en Diseño Tipográfico, Type Directors

Club de Nueva York.

Una vez llegados al final de este relato, nos queda conocer la intención final y las expectativas de esta letra. Las tipografías son creadas para ser usadas. Sois vosotros, los diseñadores, quienes dais sentido y continuidad a la creación de una letra. O dicho en palabras de nuestro admirado Rubén:

El uso es el que valida una fuente tipográfica y en todo caso solo hay que esperar que el paso del tiempo determine su utilidad y permanencia, su vigencia y verificación más allá de contingencias de moda. La depuración se produce de manera casi orgánica y muchas veces, ciertas funcionalidades paralelas son descubiertas por los usuarios.

Sistema de 30 alternativas tipográficas pensado originalmente para la revista tipoGráfica, a partir del conocimiento del Castellano. Al signo «ñ», particular del idioma, se le agregó el estudio de la «ch» y ciertas resoluciones relacionadas con los descendentes de los manuscritos que como en la «f», contribuyen a facilitar el reconocimiento de la palabra. Se empleó un sistema de colores y proporciones predefinidos en toda la serie y se desarrollaron versiones para texto y para título. La diferencia de diseño entre redondas e itálicas, mantiene el criterio histórico, al ser éstas últimas más compactas que las redondas.

Algunas de sus variables:

- Fontana ND Gg normal

-Fontana ND Ee OsF light

- **Fontana ND Gg Black**

-*Fontana ND Ee Osf bolditalic*

-Fontana ND Cc OsF light

- *Fontana ND Aa OsF lightitalic*

-Fontana ND Cc OsF normal

- *Fontana ND Gg OsF italic*

-Fontana ND Cc OsF semibold

- FONTANA ND EE SC NORMAL

«afxgltj

ular semibold bold black

SHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnop

YZÁÉÍŌŪABCDEFHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

Tipografía en Argentina

El diseño tipográfico argentino, se empezó a trabajar muy fuerte, y para “antes de 1986 sólo una universidad y algunas academias impartían conocimientos básicos de tipografía. Fue la Universidad de Buenos Aires la más importante del país y una de las más respetadas de la región, la que al inaugurar ese año su carrera de Diseño Gráfico, impulsó el interés específico en el tema, más que por intuición, gracias al esfuerzo obstinado de sus primeros profesores”. La inclusión de la tipografía en las universidades, fue la que marcó la pauta para que el resto de Latinoamérica se interesara en esta rama que, en pocos años, fue parte importante de la

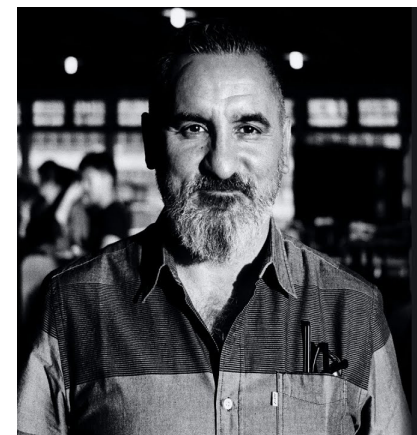
formación de los diseñadores y con el paso del tiempo esta acertada visión cataloga a Argentina como el mejor y mayor productor de tipografías de Latinoamérica de los últimos años. Entre los tipógrafos más reconocidos de este país se encuentra Rubén Fontana, ha incursionado en el campo de la tipografía en los últimos años, en el ámbito académico introdujo en la carrera de diseño, la enseñanza de la tipografía en la Universidad de Buenos Aires donde fue titular de la Cátedra de Diseño Editorial e impartió posgrados sobre Tipografía, presentándose en otras universidades argentinas como de Brasil y México.

Otros Tipógrafos Argentinos

Pablo Cosgaya quien se ha desarrollado principalmente en el campo profesional y académico, actualmente cuenta con Cosgaya, una empresa que ofrece servicios especializados en diseño de comunicación y, por supuesto, tipografía. También ha participado como conferencista en el evento de la Asociación Internacional en 2009, e impartido talleres en reconocidas universidades, entre las que destaca la Universidad de Castilla-La Mancha.

Asimismo, destacan otras personalidades como Carlos Carpintero, Claudio Pousada, Diego Giacone, Dario Muhafara, Darío Castellani y Andrea Barros, quienes forman parte del movimiento tipográfico argentino. Siendo éste, el país que fomenta el interés en este productivo campo del diseño, donde desde las últimas décadas del pasado siglo se empiezan a desarrollar una gran variedad de propuestas tipográficas, pero sobre todo, se promueve este arte con la audacia y el atrevimiento del argentino donde impone su creatividad ante el mundo.

Otras Fundiciones tipográficas latinoamericanas que debes conocer

Desde su nacimiento y desarrollo en Europa y su posterior extensión a los Estados Unidos de América, los límites geográficos de la tipografía han permanecido más o menos inalterables hasta hace bien poco. La explosión del diseño de tipos que desde hace unos años se vive en Latinoamérica parece haberla convertido en la gran cantera mundial de la disciplina y han transformado al continente en un paisaje apasionante para cualquier amante de las letras bien hechas.

De norte a sur, desde México y Colombia a Chile y Argentina, encontramos el germen a partir del cual se crea una industria alrededor del diseño tipográfico: una sólida oferta de estudios universitarios de tipografía de alto nivel, con la Maestría de Tipografía de la Universidad de Buenos Aires, creada por Rubén Fontana, como epicentro de una actividad que parece haber movilizó a una legión de diseñadores de tipos por toda

Latinoamérica. Diseñadores realmente bien preparados, pero en general libres de férreos paradigmas, y que en algunos casos se han ido convirtiendo en profesionales de largo alcance en el diseño de letras. Por eso hoy vamos a recorrer 7 de las fundiciones tipográficas latinoamericanas que hay que conocer sí o sí.

Sumotype - Colombia

Fundición tipográfica colombiana radicada en Bogotá. Fundada por el diseñador Oscar Guerrero Cañizare

Tipotype - Uruguay

Fundada en 2009 por Vicente Lamónaca, Fernando Díaz y Martín Sommaruga, Tipotype es la primera fundición tipográfica creada en Uruguay

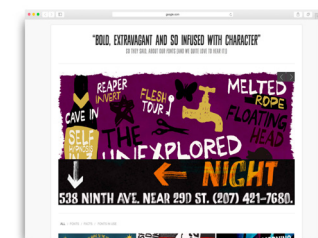
Latinotype - Chile

Han desarrollado un catálogo muy sólido, versátil y variado, con letras para casi todos los gustos, consiguiendo de este modo establecerse como una de las fundiciones digitales de más éxito

Pintassilgo - Brasil

Escaro, fresca e imaginación a espuertas, así podemos definir el trabajo de los brasileños Erica Jung y Ricardo Marcín, los componentes de Pintassilgo Prints

Otras tipografías de Rubén Fontana

La mayoría de estas tipografías fueron muy usadas para la revista tipográfica mientras estuvo activa, así mismo, Chaco es frecuentemente usada para titulares en piezas editoriales, un gran ejemplo de esto, el periódico El Tiempo (Argentina), la tipografía Distéfano es ampliamente usada para carteles y señalización, principalmente en Argentina, mientras Palestina se usa para textos extensos y Fontana para titulares.

CHACO Es una tipografía para señales, títulos y textos. Diseñada con la intención de diferenciar los signos entre sí, algunos trazos verticales, se manifiestan con el peso invertido.

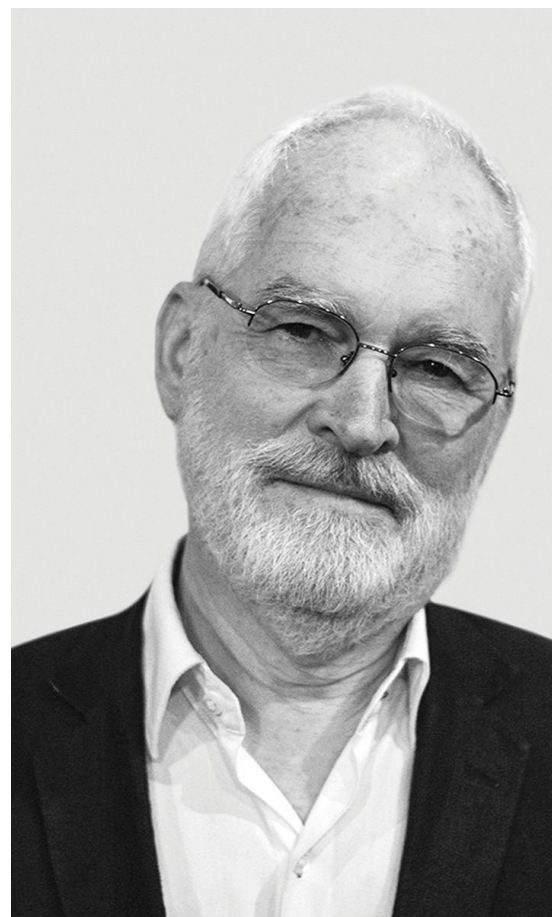

PALESTINA Esta pensada para adaptarse funcionalmente a la composición de textos y títulos. Para su realización se tuvo en cuenta el funcionamiento de la Trade Gothic en su versión en metal. La versión itálica se debate entre la estructura utilizada para la romana y ciertos rasgos cursivos que le aportan estilo. Junto al alfabeto se diseñaron miscelánea especiales y motivos que se adaptan a cada uno de los cinco colores. de estilo slab y sans serif. Su nombre es en honor al gran amigo y artista plástico Distéfano, a quién Fontana admira profundamente.

Otras tipografías de Rubén Fontana / 18

Conclusión

Conocimos en profundidad al gran tipógrafo Argentino Rubén Fontana y aprendimos sobre su imponente trayectoria en el rubro así como la influencia que tuvo en Argentina y en América Latina gracias a su amplia cultura visual y conocimiento profundo acerca de la naturaleza de las formas tipográficas.

A lo largo de su trayectoria ha creado una gran cantidad de tipografías pero es imposible no nombrar la Fontana ND utilizada en la revista TipoGrafica que ha marcado un antes y un después en América del Sur. Utilizada para mejorar la comprensión lectora en textos largos y siendo referencia para futuros proyectos.

En Conclusión, es necesario conocer a Rubén Fontana si queremos hablar de tipografía en Argentina y América Latina

La época era de gran efervescencia pero me parece que una cuota muy importante de esa efervescencia salió de ese lugar, de la calle Florida 936. Digamos que inició el fuego porque no había en la cultura argentina una institución que se tomara las libertades que se tomó el DI Tella. Estaba la cultura más pacata, por así decirlo, más conservadora, el museo, las galerías de arte, etc.

Argentina siempre fue una plaza cultural de actividad importante, pero el DI Tella tuvo un cosa más desfachata, más abierta, más casual, joven y espontánea que no tenía los temores de la cultura tradicional. En los comienzos del DI Tella gobernaba Arturo Umberto Illia, que por las aperturas se lo valoró mucho más con los años que en su momento. Fue un momento de tres o cuatro años extraordinarios. Una apertura cultural fenomenal hasta que llegó Juan Carlos Onganía y allí empezaron los problemas. Llegó un segundo ciclo, con algo más de inercia respecto del primer momento. Y luego, la etapa final de año y medio, ya más desesperada, porque no había dinero para moverse, se hablaba de cierre por el auge económico y político. Había mucha presión de parte del gobierno de Onganía sobre la institución.