

Ahora vamos a sumar una herramienta que se llama tipografía.

Es importante entender los conceptos sobre tipografía para su clasificación y para poder elegir las mejores y las más correctas para los diseños que vayamos emprendiendo, les voy a compartir una presentación como siempre, que va a hablar sobre qué es la tipografía, composición tipográfica y cómo se diseñan en Illustrator, aplicando la tipografía.

El mensaje lingüístico en un diseño, es muy importante porque nos ayuda a anclar lo que dice la imagen y la ilustración, con la idea escrita.

El diseño de las letras en sí tiene la capacidad de comunicar ideas y sensaciones por sí solos. Así como hablamos de los colores, bueno también las letras y sus formas tienen esa capacidad de transmitir diferentes emociones y eso ayuda a que se potencie el mensaje que se quiere dar.

Debemos entender cómo se forman las letras y su clasificación para crear piezas de gran fuerza comunicacional. Mientras mayor control tengamos de estos parámetros vamos a crear mensajes de calidad.

Entonces qué es la tipografía, analicemos un poco la anatomía.

Vamos a encontrar diferentes conceptos que vamos a poder trabajar a lo largo de esta cursada como, por ejemplo, lo que es la tipografía, es una profesión a veces, hay tipógrafos, hay gente que se dedica a dibujar letras y a componer familias tipográficas, es una técnica de crear y componer tipos, para comunicar mensajes. Es estudiar y clasificar las distintas fuentes tipográficas.

¿Qué es una fuente? Una fuente tipográfica es un estilo o apariencia de un grupo completo de caracteres, números y signos que están regidos por unas características comunes.

Luego tenemos el concepto de “familia tipográfica”, que es el conjunto de tipos basados en una misma fuente con varias, con algunas variaciones, pero manteniendo características comunes.

Vamos a encontrar como un ejemplo para darles es la “Times New Roman”, es una fuente tipográfica que dentro de su familia tiene diferentes variables como “Itálica”, “Condensada”, “Light Bold” y esas variantes forman parte de la familia de una misma fuente. A veces las variables que pueda llegar a tener una tipografía, como por ejemplo, el “Arial” que es súper común y la usamos mucho en documentos importantes tiene variables como “Light”, “Regular”, “Bold”, “Extra Bold” y todas esas variaciones forman parte de su familia.

¿Qué familia tipográficas conocen? Siempre nombramos a las familias tipográficas por el nombre de su creador, su diseñador, generalmente, o de las “Fundidora”, las empresas que se dedican a crear tipografías, se denominan “Fundidoras”, por los inicios de la tipografía, que en un principio, cuando no había computadoras era todo por medio de tipos de metal o de madera y se crean estas familias y fuentes con unas técnicas muy manuales.

Bueno a todas las familias con modifica tiene un rasgos que las diferencian y también las hacen únicas y es por eso que la anatomía de los caracteres es particular en cada familia tipográfica. Encontramos que tienen, la forma de las letras tienen diferentes nombres como las partes del cuerpo.

Vamos a ver algunas cosas similares como brazo, ojo u ojal del interior de la “O” o de la “G”, o de la “A”, los que tienen una contra-forma dentro, tienen un ojo.

Tenemos “astas”, astas ascendentes, astas transversales. La “P” tiene descendente, la “H” tiene ascendente. Tenemos orejas, que son estos rasgos de las tipografías que aparecen en la “G”, en la “F”, en la colita de la “U”.

Básicamente, estos nombres de la letra nos permiten observar y hablar, y para hablar de tipografía, podemos llegar a decir por ejemplo, “esta tipografía no me conviene porque tiene astas muy largas, que no entran en el espacio donde las quiero poner”, entonces de esa forma nos comunicarnos en diseño para hablar de tipografía.

Hay dos grandes tipos de fuentes y de tipografías que se clasifican en “Serif” y en “Sans Serif”.

Las tipografías “Serif”, tienen adornos en sus extremos y estos adornos son sus terminaciones y se denominan “serif” o “serifas”. Por ejemplo, esta que estamos viendo que un estilo “Times New Roman”, una tipografía antigua, que tiene esto que tiene acá la “P”, en el descendente, ese remate que tiene ahí, es el “Serif”, esto de la orejita que tiene la “G” también o, la terminación de la asta ascendente de la “H”. A eso le decimos, está entre comillas, “decoración” o “terminación con serif”.

Y las que no tienen “Serif” se llaman “Sans Serif” o “de palo seco”, que terminan con un remate de derecho o redondeado a veces y no tienen ningún tipo de acabado en las astas.

Vamos a encontrar otra clasificación como más grande. En general hay muchísimos autores sobre tipografía y hay muchas clasificaciones distintas. Esta que yo les estoy dando es una bastante general, para que tengan en cuenta algunas diferencias entre por ejemplo, la “Romana antigua”, que tiene detalles con “Serif” muy elegantes, la “Romana moderna”, que tiene unos “Serif” un poco más rectos, la “Egipcia”, que este tipo de tipografías tiene unos remates muy gruesos, muy monumentales y la “de palo seco” como “sanserif” encontramos como la “Arial”, “Helvética” y que tienen 100 remates de esos bordes.

Luego van a tener muchas fuentes que tienen que ver con caligrafía, como si tuvieran dibujadas con la pluma o de fantasía, que son aquellas fuentes o tipografías que no entran en ninguna de las anteriores clasificaciones y que tienen formas muy diversas y locas o que son como la de las películas, como “La Era de Hielo”, esas fuentes que se usan o se crean para identificar determinadas películas y esas cosas, música y entran dentro de la de fantasía, la de Disney, y todo eso puede pasar que no entre a ninguna de las anteriores y entonces le decimos que son de fantasía.

¿Cómo vamos a utilizar todos estos conocimientos para diseñar? Bueno al principio cuesta diferenciar los diferentes tipos de tipografías, pero a medida que la vayan usando van a poder combinar diferentes en familias con Serif, Sans Serif, para títulos, para texto de corrido y

hacer sus composiciones mucho más jerárquicas y atractivas. Poder elegir qué se va a poner con mayor preponderancia y qué va a venir después.

Elegí estos ejemplos para mostrarles que se pueden crear piezas donde la protagonista sea la tipografía. Si bien acá encontramos, en esta captura, varios vectores y colores y diferentes paletas, vemos que cada uno tiene una frase con una tipografía particular y hay un juego entre los colores y los tamaños.

Para que vean que se pueden crear muchos diseños diferentes aprovechando la forma de las tipografías, y no todas son iguales, todas tienen su propia impronta.

En este caso podemos crear o encontrar diseños que sean más sueltos, dinámicos súper cargados de elementos con muchos colores y texturas, como éste de la izquierda o como éste de la derecha, donde tenemos una tipografía “palo seco”, con una paleta bastante acotada, tiene un relleno dentro como de imágenes amarillentas, pero son aplicaciones donde van a ver la tipografía gigante, usada como protagonista de todo el diseño, transmitiendo con su forma diferentes cosas. Por un lado algo muy juguetón y por otro lado algo bastante serio, me están hablando de diferentes mensajes.

En este caso, también contrapuse un ejemplo donde se integra una imagen con las letras, con los caracteres, de esta forma también se pueden crear piezas muy atractivas o, usando la fuente como una especie de trama o de fondo para este diseño, donde todo nos lleva a ver este mensaje ,pero encontramos letras en esta textura que aparece de fondo y también quería mostrarles esas posibilidades.

¿Qué vimos en los ejemplos entonces? Que el uso de la tipografía para comunicar más allá de la palabra y transmitir sensaciones y generar imágenes , hace que la tipografía sea protagonista.

Entonces podemos crear este tipo de piezas aprovechando las virtudes de las tipografías. Pueden explorar, hay un sinfín de familias tipográficas y muchos sitios donde se pueden descargar fuentes gratuitas, para aplicarlas, libres de derechos y listas para usar.

Bueno les voy a mostrar en otro vídeo cómo realizar diseños con mayor complejidad utilizando la herramienta de texto.

Nos vemos el próximo vídeo, espero que lo puedan aplicar como siempre, les dejo un abrazo.

¡Adiós!