

## Tipografía 2

Cátedra Pacenza

1997

### **Objetivo general**

- Abordar al signo tipográfico y su organización en el espacio poniendo énfasis en sus aspectos semánticos

### **Objetivos específicos**

- Contemplar la tipografía en dos categorías: como canal de comunicación verbal y no verbal
- Incrementar los recursos técnico-expresivos en la generación gestual y mediante técnicas mixtas del signo tipográfico
- Profundizar el estudio de las leyes que regulan el diseño de sistemas de signos tipográficos
- Estudiar los problemas de legibilidad del signo tipográfico en relación a los usos.
- Conocer los sistemas tecnológicos de producción y reproducción y su incidencia en el diseño tipográfico
- Comprender las posibilidades expresivas de los signos tipográficos como imagen y como sonido visual
- Profundizar los aspectos expresivos y formales de las particiones y articulaciones del espacio tipográfico
- Experimentar direcciones alternativas de diseño tipográfico a través del conocimiento de las tendencias estilísticas a partir de la Revolución Industrial
- Comprender la organización tipográfica como elemento generador de sistemas visuales
- Utilizar determinados componentes no alfabéticos como integrantes del sistema tipográfico
- Introducirse en el análisis y experimentación de la letra en la tridimensión

### **Contenidos teórico-prácticos**

#### ■ En relación a la comunicación no verbal

Semántica del trazo gestual y de técnicas mixtas:

Utilización, para la generación de escritura, de herramientas medios y soportes no convencionales. Combinación de producción manual, mecánica, electrónica, fotográfica, etc.

Semántica de la estructuración del espacio gráfico:

Variables formales y tonales del signo tipográfico: forma, tamaño, proporción, actitud, peso, dirección e inclinación; textura, valor y color. Relaciones organizativas.

Semántica de la forma y la estructura en la tipología de los signos (desde la Revolución Industrial hasta la actualidad): ver contenidos históricos.

Pertinencia semántica entre imagen visual y tipografía; entre sonido y tipografía. Operaciones de refuerzo expresivo vinculados a las formas y relaciones entre los signos.

#### ■ En relación a la comunicación verbal

Variables tipográficas y puesta en página

Estructura del texto. Bloques semánticos: categorización y jerarquización. La intervención de los signos de puntuación en el texto.

Legibilidad

Mecanismos de percepción en la lectura. Situaciones convencionales (distancia cercana, media y lejana) y no convencionales (lectura en scorcio, movimiento, etc.) El contraste del valor y el color cromático en el texto.

Refinamientos tipográficos

Espaciado óptico de signos y líneas. Separación de párrafos. Sangrías, párrafos y alineaciones no tradicionales. Misceláneas. Combinaciones de familias tipográficas. Recorridos visuales no convencionales.

Pertinencia entre forma y contenido

Refuerzos expresivos en la palabra o texto vinculados a la forma, a las relaciones entre los signos y al lenguaje. Figuras retóricas, tipogramas y gags tipográficos.

Sistema tipográfico de retículas

Propósito. Articulaciones complejas y transgresiones. Tipografía e imagen. La retícula como generadora de sistema visual y como parte de la identificación expresiva.

Tipografía e identidad

Signo simbólico, monograma, logotipo.

### Contenidos históricos

#### ■ La Revolución Industrial

Las Egipcias: Figgins y Thorne. La aparición del palo seco. Caslon IV, la Akzidenz Grotesque. La cursiva inglesa. La asimilación de la fotografía, la litografía y el linotipo. Tipos ornamentados. Viñetas. Misceláneas. Los nuevos sistemas de impresión; periódicos.

#### ■ Arts & Crafts

Caligrafía e iluminación. Morris y otros. Ediciones. El rescate del pasado clásico.

#### ■ Art Nouveau y el modernismo

La influencia de la caligrafía china y japonesa. El afiche. Grasset, Mucha, Mackintosh, King, Moser, Roller, Hoffman, Böcklin, Eckmann, Kleukens, Bradley. El movimiento moderno: Behrens.

#### La tipografía en el siglo XX

Influencias de las vanguardias artísticas. *Expresionismo*. La tipografía en el arte. *Cubismo*:

Leger, Gris, etc. *Futurismo*: Marinetti, Soffici, Apollinaire y los caligramas. *Dada*: Schwitters,

Heartfield, fotomontaje y collage. *Constructivismo ruso*: El Lissitsky, Rodchenko. *De Stijl*: Van

Doesburg y otros. Paralelismo entre la abstracción de la forma y del concepto.

*La Bauhaus*: Moholy Nagy, Bayer. Experiencias ópticas, fotogramas. *Diseñadores tipógrafos ale-*

*manes fuera de Bauhaus*: Bernhard, Koch, Benton, Tschichold y la Nueva Tipografía. Renner.

*Otros diseñadores contemporáneos europeos*: Cassandre, Johnston, Morison, Gill, Zwart, Matter.

*El movimiento moderno en América del Norte*: Brodovitch (Erté), las grandes revistas: Harper's Bazaar, Vogue, Vanity Fair, Life. Bayer, Matter, Cassandre.

*La escuela de New York y su influencia*: Rand, Bass, Lubalin, ITC y el rediseño de familias tradicionales, Glaser. El diseño editorial.

*Francia en los '50*: Excoffon y Ganeau. *Alemania después del '45*: Trump y Zapf. La escuela de Ulm y Otl Aicher. *Influencias del Op y Pop Art*: Willock, Aldridge y Roller. Edelman.

*El estilo suizo y su tipografía*: Max Bill. Las sans serif ópticas: Frutiger, Miedinger y Hoffman. La

Escuela de Basilea: Ruder y Hofmann. La grilla tipográfica suiza: Müller Brokmann.

La fotocomposición. Los sistemas multiestilo: Rotis y Stone.

*La Vanguardia en Argentina*: Instituto Di Tella. Revista Tipográfica en los '80

*La tecnología digital*. Últimas tendencias.

*Stacewae*  
A.O. PACENZA