

(!) Nota de los autores/as:
las leyes de propiedad intelectual imponen restricciones en el uso de imágenes. Por este motivo el documento carece de ilustraciones.
Para acceder a las imágenes, clicka sobre el icono gris.

DISEÑO GRÁFICO PUBLICITARIO

04. TIPOGRAFÍA

Aunque estemos muy acostumbrados/as al fenómeno, no deja de ser curioso el invento ideado por los humanos para fijar el pensamiento: la escritura. El sonido de las palabras es transformado en unos garabatos visuales regulados por el alfabeto. Así pues, cuando escribimos no hacemos sino "dibujar" las palabras.

A las inscripciones hechas a mano les llamaremos *escritura*. Pero si intervienen procesos mecanizados (impresión, edición por ordenador, etc.), podemos hablar ya de *tipografía*.

La tipografía, en sentido extenso, abarca el diseño de las letras así como las decisiones relativas a la ordenación de los textos. De modo que la tipografía velará por la composición adecuada de los textos, para que éstos se puedan leer de manera fácil, clara y agradable. En última instancia, la tipografía comparte el objetivo básico del diseño gráfico: transmitir los mensajes con eficacia.

No obstante, la vertiente estética de la tipografía jugará un papel determinante. De hecho, el aspecto formal de las letras puede modificar el contenido del texto. El estilo tiene un altísimo poder connotativo. Por ello, para que la comunicación circule en el sentido deseado, tendremos que ser cuidadosos/as en la elección de las fuentes tipográficas. Pero, ¿cómo manejarnos entre tantos tipos de letra distintos?

*“Faces of type are like men's faces;
they have their own expression.”⁸*
J.L. Frazier

04.1 UNA CLASIFICACIÓN

Se han emprendido numerosos intentos por clasificar las distintas fuentes. Se han

⁸ Traducción: "Los tipos de letra son como los rostros humanos; tienen su propia expresión".
Cita recogida en bonfx.com

ordenado según origen histórico y según características formales. Resumiendo mucho, podríamos diferenciar dos grandes grupos: las letras de serifa y las lineales. O sea, aquellas con remate en la terminación y aquellas con terminación sencilla.

Aa | Aa

> Muestra en *Times* (serifa) y *Helvetica* (lineal).

No existe la clasificación perfecta, pero nos puede servir de guía la establecida por Maximilian Vox en 1954. Simplificándola un poco, podemos establecer nueve grandes familias tipográficas:

> **Maximilian Vox.** Clasificación tipográfica. 1954.
La evolución en los rasgos formales marca las distintas etapas históricas.

Serifa

Comenzaremos por las letras con serifa, es decir, por aquellas que muestren terminaciones con remates. Parten desde la más pura tradición latina y evolucionan hacia formas más robustas para fines publicitarios. Veamos los tres grupos:

1. ROMANAS CLÁSICAS (agrupando las “Antique”, “Garalde” y “de Transición” de Vox).

Ejemplos: Centaur, Garamond, Bembo, Caslon, Baskerville, Times, etc.

Aae1 Garamond SSK. 1532.
ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmno pqrstuvwxyz

El grupo representa el espíritu más clásico de la escritura redonda surgida en el Renacimiento italiano. Son tipos con serifa, con ascendente largo y con una gradual diferencia de grosor entre los trazos verticales y horizontales.

2. DIDONE (también conocidas como “Romanas Neoclásicas” o “Modernas”)
Ejemplos: Didot, Bodoni, Walbaum, etc.

Aae1 Bodoni. 1811.
ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmno pqrstuvwxyz

Son tipos muy estilizados, con alto contraste de grosor entre los trazos horizontales y verticales. Ya no pretenden imitar el trazo de la escritura a

pluma. El diseño tipográfico alcanza una elegancia propia. Su claridad encaja perfectamente con el espíritu de la Ilustración.

3. EGIPCIAS (también conocidas como “Mecanas” o “Slab-Serif”)
 Ejemplos: Clarendon, Antique, Egyptian, Memphis, Rockwell, Serifa, etc.

Aae1 Clarendon. 1845.
ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstu vwxyz

La característica más llamativa de este grupo es el grosor de la serifa, así como su remate cuadrado. Fueron diseñadas para el marcaje de mercancías, rotulación y titulares publicitarios, por lo que rara vez encajan bien en textos largos.

Lineales

En oposición a las letras de serifa, tenemos las lineales, también llamadas “Gothic”, “Sans Serif” o “de palo seco”. Es una modalidad creada durante la industrialización del siglo XIX, cuando las imprentas no sólo editan libros sino carteles, folletos, periódicos, etc. En textos largos, no resultan tan legibles como las anteriores, pero aportan un toque de modernidad que a menudo merece la pena.

Dentro de las lineales, identificaremos tres grandes grupos: grotescas, geométricas y humanísticas.

4. LINEALES GROTESCAS (“neo-grotescas” de mediados del s.XX incluidas)
 Ejemplos: Akzidenz Grotesk, Franklin Gothic, News Gothic, Trade Gothic, Folio, Helvetica, Univers, etc.

Aae1 Helvetica. 1957.
ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstu vwxyz

Representan la vertiente más clásica de los tipos lineales. Evitan los excesos estilísticos. Es la tipografía favorita del Movimiento Moderno: seria, clara y equilibrada. Un tanto fría, quizás, pero elegante y legible a partes iguales.

5. LINEALES GEOMÉTRICAS

Ejemplos: Futura, Kabel, Eurostile, Avant Garde, etc.

Aae1 Futura. 1928.
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Su diseño muestra una marcada influencia de las figuras geométricas. Sus rígidas formas suelen resultar demasiado duras para textos largos. Acaban siendo demasiado llamativas y cansinas para el ojo. Se recomienda restringir el uso a titulares.

6. LINEALES HUMANÍSTICAS

Ejemplos: Optima, Oficina Sans, Rotis, Frutiger... Oficialmente, también se incluye la Gill Sans, aunque resulte netamente geométrica en caja baja.

Aae1 Frutiger. 1980.
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Este grupo recoge los avances de las neo-grotescas, pero confiriéndoles un aspecto más cálido y amable.

Decorativas

A partir de aquí, los grupos restantes incluyen fuentes más llamativas e incluso extravagantes. Pueden ser perfectamente idóneas, si así lo requiere el tono de nuestros diseños.

7. CALIGRÁFICAS (también llamadas "Script" o "tipos de escritura")

Ejemplos: Snell Roundhand, Quill Script, etc.

Aae1 Snell Roundhand Script. 1965.
ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTU
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Son fuentes inspiradas en la escritura cortesana del siglo XVIII. Son elegantes y refinadas, pero también nostálgicas de un pasado muy remoto. Sus

mayúsculas cumplen la función de capitulares, por lo que sería antinatural componer toda una palabra en caja alta. Lo natural en caligrafía es escribir en minúscula y con ligaduras.

8. TIPOS DE ROTULACIÓN

Ejemplos: Marker Felt, Scrawlin, Mistral, Comic Sans, etc.

Son fuentes que imitan la escritura manual contemporánea, a pincel o rotulador. Generalmente, son letras independientes, sin ligaduras. Transmiten una sensación de informalidad muy urbana.

9. DE FANTASÍA (también conocidas como “Ornamentales”)

Ejemplos: Apollo, Blockhead, Elektriz y buena parte de las disponibles en las webs de descarga gratuita.

Este grupo es un verdadero cajón de sastre, con estilos de lo más variopinto. Son únicamente aptas para titulares. A veces, sólo disponen de caja alta ("Caps."). Sus detalles ornamentales piden tamaños relativamente grandes. Son tipos muy llamativos, con mucha carga estética y sugestiva.

04.2 TITULAR / CUERPO DE TEXTO

Todas las letras sirven para ser leídas, pero no todas son válidas en cualquier ocasión. Algunas se adaptan muy bien a los titulares, pero resultarían inaceptables en texto corrido. Otras fuentes, en cambio, ofrecen una claridad cristalina en textos largos pero carecen de gracia en titulares. No tienen capacidad de atracción.

Titulares

Debido a esto, la elección de las fuentes se basará en la función que vayan a desempeñar. Los titulares admiten casi cualquier tipo de letra, a condición de que sea

acorde con el tono que queremos transmitir. A menudo, buscaremos fuentes específicas para cada encargo, disponiendo de un amplio abanico libre de licencias en internet. Dado que las emplearemos en tamaños grandes, éstas mostrarán sus particularidades formales en toda su riqueza.

> **Reynold Brown**. *Ben-Hur*, póster. 1959.

En este caso, el titular se convierte en el motivo principal del cartel: texto e imagen son una misma cosa. Por este motivo, las letras adquieren una gran carga estética. El resto del texto, por contra, se compone de tipos más convencionales.

> *Super Fly*, poster. 1972.

Este clásico del *Blaxploitation* divide muy claramente las funciones de los textos. Por un lado, un titular de fantasía; por otro, un texto informativo en una fuente del todo funcional.

En algunos casos, los titulares cumplen la función de "gancho" visual, suplantando el papel de las imágenes. Es decir, que el titular asume toda la labor de captar nuestra atención, tal y como lo haría una fotografía o una ilustración.

El resto de la información (por ejemplo, el body-copy) puede escribirse tranquilamente en un tipo de letra más modesto y legible. Evitaremos que estos textos secundarios compitan con el titular.

Texto corrido

Si lo que tenemos es un párrafo largo, tendremos que escoger tipos de letra mucho más discretos. Lo mismo para textos cuyo cuerpo sea muy pequeño. En tales casos debemos garantizar su legibilidad. Una fuente de formas recargadas no acarrearía más que inconvenientes.

> **Lippa Pearce**. *Infantry*, cartel de denuncia. 2007.

Queda claro que los clásicos también permiten composiciones de gran fuerza visual. Este cartel se vale de una lineal muy corriente.

No está mal que establezcamos nuestra propia selección de clásicos favoritos. Es decir, un listado de tipos que nos saque de un apuro sin tener que sumergirnos en una búsqueda más costosa. Una lista suficientemente variada, y con garantías, podría ser la siguiente:

- **Serifa:** Garamond, Baskerville, Times New Roman, Rotis Serif y Georgia.
- **Lineales:** Univers, Helvetica, Futura, Gill Sans, Optima, Rotis Semi Sans, Oficina y Frutiger.