

Aproximación a la investigación descriptiva: la tipografía y la música a través de la historia

[pre03]

Pablo Acuña
Cristian Begega
Pablo Cosgaya
Diana de la Fuente
Flores Desalvo
María José Dubois
Juan Gallelli
Juan Martín García
Mercedes Jáuregui
Joaquín Lluís
Lucas Lucente
Mariano Macherione
Juan Montoreano
Patricio Oliver
Diego Orellano
Guillermo Pájaro
Natalia Pano
Inés Pupareli
Daniela Raskovsky
Mariana Sabattini
Cynthia Sánchez
Ary Silberstein

Objetivos

- ☞ Desarrollar actitudes y habilidades relacionadas con las tareas de investigación
- ☞ Analizar la tipografía dentro de su contexto histórico
- ☞ Reflexionar sobre la evolución de las técnicas de composición tipográfica y su vínculo con las estéticas resultantes
- ☞ Relacionar la tipografía con otras expresiones formales
- ☞ Practicar la clasificación estilística de tipografía
- ☞ Practicar la clasificación genérica de piezas gráficas, a partir de ubicarlas en su contexto
- ☞ Practicar presentaciones gráficas y orales

Ejercitación

En forma individual y a partir de una década que les será asignada en la comisión se procederá a realizar un análisis centrado en la tipografía de la época.

Para llevar adelante el análisis deberán escoger como pieza principal la tapa de un vinilo y por lo menos 2 tapas adicionales para comparar. Se recomienda sumar al análisis cualquier otro material gráfico vinculado a la música del período asignado, como ser otras tapas de discos, carteles, grafiti, flyers, remeras, material publicitario, etc.

En primer lugar deberán ubicar las 3 tapas en su contexto. Por cada una de ellas, deberán confeccionar una ficha técnica y una ficha tipográfica. La ficha técnica contendrá el nombre del disco, banda o intérprete, año de edición, sello o compañía discográfica, género musical, lugar geográfico y diseñador. La ficha tipográfica contendrá el nombre de la/s familia/s tipográfica/s utilizada/s, diseñador de la fuente, año y lugar de producción, clasificación estilística.

En segundo lugar se procederá a analizar las piezas seleccionadas a partir de una serie de ejes propuestos por la cátedra y a comparar el comportamiento tipográfico de las piezas estableciendo similitudes y diferencias entre las mismas. Para

llevar adelante el análisis podrán valerse de la guía de preguntas que adjuntamos a esta pauta y de los recursos teóricos relacionados.

Por último, deberán sintetizar el resultado del análisis en un cuadro que refleje la estructura de la comparación —siguiendo los 5 ejes de análisis establecidos en la guía— y que de cuenta de las relaciones entre piezas hechas por cada uno.

El cuadro de análisis será provisto por la cátedra y podrá descargarse del sitio. Se podrán adjuntar al cuadro tantas hojas anexas como consideren necesarias. Las imágenes adicionales también deberán contener un epígrafe con la información básica de la pieza y el eje de análisis tomado en cuenta en cada caso.

Formato de entrega:

El material se expondrá en una breve charla dentro de las comisiones. Podrán valerse del cuadro de análisis para acompañar el relato.

El cuadro se entregará impreso en formato A2 (420 mm x 594 mm) y también deberá enviarse en formato digital (.pdf) a la casilla de correo que se indique en cada comisión.

Entrega: viernes 17.05

Guía analítica

[pre03]

Pablo Acuña
Cristian Begega
Pablo Cosgaya
Diana de la Fuente
Flores Desalvo
María José Dubois
Juan Gallelli
Juan Martín García
Mercedes Jáuregui
Joaquín Lluis
Lucas Lucente
Mariano Macherione
Juan Montoreano
Patricio Oliver
Diego Orellano
Guillermo Pájaro
Natalia Pano
Inés Pupareli
Daniela Raskovsky
Mariana Sabbatini
Cynthia Sánchez
Ary Silberstein

1. Referentes y contexto visual

¿Cuáles son las tendencias gráficas y artísticas de la época? ¿Qué rasgos de ellas se manifiestan en la pieza elegida?

¿El movimiento musical elegido se relaciona con un código estético particular? ¿La pieza se enmarca dentro de ese estereotipo gráfico o rompe con él?

¿Se pueden identificar recursos gráficos en la pieza que provengan de un sistema de colección? ¿Cuáles son esos recursos?

¿Se puede detectar el sistema de impresión o la tecnología gráfica utilizada para la reproducción de la pieza? Por ejemplo: impresión offset, serigrafía, etc.

2. Concepto

¿La pieza presenta un partido conceptual evidente? ¿Cuál es?

¿Hay alguna relación entre el concepto y los referentes gráficos o artísticos utilizados?

¿Qué tipo de diálogo se establece con el lector? Por ejemplo: ameno, incómodo, chocante, cómplice, distante, etc.

3. Tipografía

¿Cuál es el nivel de protagonismo de lo tipográfico en la pieza?

¿Cómo están compuestos los textos? ¿Es tipografía y/o rotulación?

Si hay rotulación: ¿se asemeja a algún estilo tipográfico existente?

¿Para que uso fueron diseñadas las familias empleadas en la pieza? ¿Qué otras familias existen del mismo tipo?

¿Cuál es el criterio que prevalece en la elección y combinación de familias? ¿Estilístico? ¿Funcional? ¿Conceptual? ¿Qué relación tiene con el partido conceptual de la pieza?

¿Las relaciones de interletra, interpalabra e interlínea refuerzan el sentido de los textos?

4. Composición

¿La tipografía tiene un rol estructurante de la puesta o es un elemento sometido a otra lógica compositiva?

¿Cómo es la organización de los elementos? ¿Responde a criterios formales de composición? ¿O a criterios funcionales de lectura y/o jerarquización?

¿Cómo es la relación con el formato cuadrado de la pieza?

¿El tamaño de la pieza influye en la cantidad y tipo de información? ¿Cómo se podría describir la tensión entre visibilidad/legibilidad?

¿Hay ejes que estructuran? ¿Cómo son? ¿Ortogonales? ¿Diagonales? ¿Paralelos?

¿Cómo es el manejo de márgenes?

¿Se reconocen elecciones y usos tipográficos específicos para la organización y/o jerarquización de la información?

5. Recursos

¿Se advierte un uso de la tipografía como recurso visual? ¿Qué aspectos lo evidencian? ¿Ese uso prevalece sobre otros?

¿Hay otro tipo de elementos gráficos además de tipografía? Por ejemplo: imágenes, misceláneas, color

¿Con qué lenguaje o técnica están resueltos? ¿Fotografía? ¿Alguna técnica plástica? ¿Ilustración? ¿Collage?

¿Cómo es el manejo cromático? ¿Hay una paleta de colores definida o algún color predominante?

¿Qué criterios comparte la tipografía con los demás elementos? Por ejemplo: materialidad, abstracción, lenguaje visual, etc.

¿Hay decisiones de composición que ayudan a la convivencia de los elementos? Por ejemplo: relaciones de escala, de espacio, de color, etc.

¿Cuál es la función o rol de las imágenes, las misceláneas y el color dentro de la pieza? Por ejemplo: retórica, decorativa, organizativa, etc.

¿Se puede detectar la técnica de composición tipográfica utilizada para

la producción de la pieza? Por ejemplo: linotipo, fotocomposición, autoedición, etc. ¿Qué relación tiene con el tipo de recursos gráficos empleados y el tipo de puesta? ¿Representa limitaciones o potencialidades?