

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

[p03a]

Pablo Acuña
Cristian Begega
Pablo Cosgaya
Diana de la Fuente
Flores Desalvo
María José Dubois
Gabriela Corrales
Juan Gallelli
Juan García
Mercedes Jáuregui
Iara Kremer
Joaquín Lluis
Lucas Lucente
Mariano Macherione
Juan Montoreano
Gonzalo Nogue
Patricio Oliver
Diego Orellano
Guillermo Pájaro
Natalia Pano
Inés Pupareli
Mariana Sabattini
Cynthia Sánchez

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 del arte de cubierta de un LP seleccionado por el alumno, correspondiente a dicha década.

Se investigará sobre el uso de la tipografía en la pieza y se reflexionará además sobre uno de los cuatro ejes temáticos propuestos: Referentes y contexto visual; Concepto; Composición; Recursos.

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

Se recomienda sumar cualquier otro material gráfico vinculado a la música del período asignado, como ser otras tapas de discos, carteles, graffiti, flyers, remeras, material publicitario, etc.

Una vez ubicada la cubierta en su contexto histórico, deberán confeccionar dos fichas con la siguiente información:

Ficha técnica

- Banda o intérprete,
- Título del álbum
- Año de edición
- Discográfica
- Género musical

- Lugar de edición
- Diseñador de la pieza.

Ficha tipográfica

- Nombre de la/s familia/s tipográfica/s utilizada/s,
- Clasificación estilística: describir brevemente en caso de que se trate de tipografía manuscrita o lettering
- Diseñador de la/s fuente/s utilizada/s
- Año y lugar de producción

Por último, deberán sintetizar el resultado del análisis en un texto (de aproximadamente 3.000 caracteres con espacios) que refleje los ejes de análisis establecidos.

Formato de entrega:

Impreso del texto, incluyendo las imágenes en formato A4. El análisis también deberá entregarse en formato digital, a través de un formulario en línea provisto por la cátedra. El material se exhibirá en una breve charla dentro de las comisiones, el día de la entrega. Podrán valerse del impreso para acompañar el relato.

Clase teórica y lanzamiento: viernes 23.05

Entrega y exposición oral: viernes 30.05

Guía analítica

[p03a]

Pablo Acuña
Cristian Begega
Pablo Cosgaya
Diana de la Fuente
Florencia Desalvo
María José Dubois
Gabriela Corrales
Juan Gallelli
Juan García
Mercedes Jáuregui
Iara Kremer
Joaquín Lluis
Lucas Lucente
Mariano Macherione
Juan Montoreano
Gonzalo Nogues
Patricio Oliver
Diego Orellano
Guillermo Pájaro
Natalia Pano
Inés Pupareli
Mariana Sabattini
Cynthia Sánchez

Uso de la 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?

1. Referentes y contexto visual

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

4. 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?

Combinación de familias, imágenes y misceláneas

Pablo Acuña
Cristian Begega
Pablo Cosgaya
Diana de la Fuente
Florencia Desalvo
María José Dubois
Gabriela Corrales
Juan Gallelli
Juan García
Mercedes Jáuregui
Iara Kremer
Joaquín Lluís
Lucas Lucente
Mariano Macherione
Juan Montoreano
Gonzalo Noguez
Patricio Oliver
Diego Orellano
Guillermo Pájaro
Natalia Pano
Inés Pupareli
Mariana Sabattini
Cynthia Sánchez

Objetivos

- ✎ Ejercitar la observación del color tipográfico en distintas familias y variables.
- ✎ Profundizar la observación de los componentes de la caja tipográfica.
- ✎ Analizar en base a las familias elegidas, las relaciones formales, espaciales, estilísticas y significativas que se establecen entre ellas y entre sus variables.
- ✎ Analizar la estructura de un texto y reforzarlo a través de la elección de familias tipográficas y sus combinaciones.
- ✎ Ejercitar criterios de organización y jerarquización de información, identificando y jerarquizando las distintas partes del texto.
- ✎ Aplicar conceptos compositivos a la puesta de los textos.
- ✎ Desarrollar criterios de incorporación al texto de signos no alfabéticos que funcionen como miscelánea.
- ✎ Analizar las funciones específicas que cumplen en una composición, elementos tipográficos alfabéticos y no alfabéticos y las relaciones que se establecen entre ellos.
- ✎ Desarrollar criterios de incorporación de color.
- ✎ Desarrollar criterios de incorporación de imágenes y su relación con los demás elementos de una composición.

Ejercitación

En forma individual se deberá diseñar un sobre doble para vinilo formato LP* compuesto de la siguiente forma:

1. Tapa: título del disco y cantante o banda.
2. Reverso: listado de temas, información legal (copyright, etc.), código de barras (tamaño fijo 30 mm x 15 mm fondo blanco obligatorio), número de serie, logo de la compañía discográfica y leyenda: “¡Disco es cultura!”.
3. Doble página interior: como mínimo título y letra de dos canciones, autores y/o intérpretes, productores, guitarristas, vocalistas y demás involucrados.
4. Etiquetas del centro del vinilo: título, intérprete, lado A o B

Se trabajará teniendo en cuenta las relaciones y las funciones de los tres elementos (texto, imagen y miscelánea).

Una de las partes deberá combinar solamente texto e imagen, otra, texto y miscelánea y otra texto, imagen y miscelánea. Cada cara del vinilo cuenta como una de las partes (las dobles son tomadas como una unidad). Quedará a criterio del alumno decidir en qué parte del sobre aplicará cada una de estas combinaciones, siendo obligatorio el uso de tipografía en el resto de las partes (cantidad y estilo de familias tipográficas a elección).

Se recomienda prestar especial atención a la función de la miscelánea como soporte de la tipografía en la organización de información.

Condiciones de entrega:

LP doble sobre: se entregará una maqueta de la pieza en tamaño real, en base a un molde provisto por la cátedra que podrá descargarse del sitio.

- Formato de la edición: 315 mm x 630 mm (desplegado); 315 mm x 315 mm (plegado).
- Impresión de buena calidad.
- En el reverso, dentro del texto del copyright, incluir nombre y apellido para identificar las maquetas.

Disco y etiqueta: el sobre deberá contener un LP en cuyo centro estarán adheridas las etiquetas de los lados A y B.

Si el trabajo se basa en una obra real, deberá adjuntarse la misma, o una copia color de la original.

Cronograma:

Lanzamiento y clase teórica: viernes 23.05

Clase teórica: viernes 30.05

Consulta: viernes 06.06

Preentrega: viernes 13.06

Entrega: viernes 27.06

[p03b]

* Un disco LP (del inglés long play) o disco de larga duración es un disco de vinilo de tamaño grande, de 12 pulgadas (30,5 cm) de diámetro, en el cual se puede registrar, en formato analógico, un máximo de unos 20 a 25 minutos de sonido por cada cara. Los LP suelen constar de unas diez o doce canciones, dependiendo de su duración. Normalmente están grabados a una velocidad de 33 y 1/3 revoluciones por minuto, aunque también los hay de 16 RPM y 45 RPM.

Los primeros discos de larga duración se comercializaron hacia 1948. Este tipo de disco fue la principal manera de publicar música grabada durante los años 1950, 1960, 1970 y 1980.

A partir de mediados de los años 1980, los LP empezaron a perder protagonismo a costa de los discos compactos, más pequeños y resistentes. Aunque finalizando la primera mitad de la década del 2000 son cotizados por coleccionistas y audiófilos.