

[p05] Análisis de familias tipográficas: guía

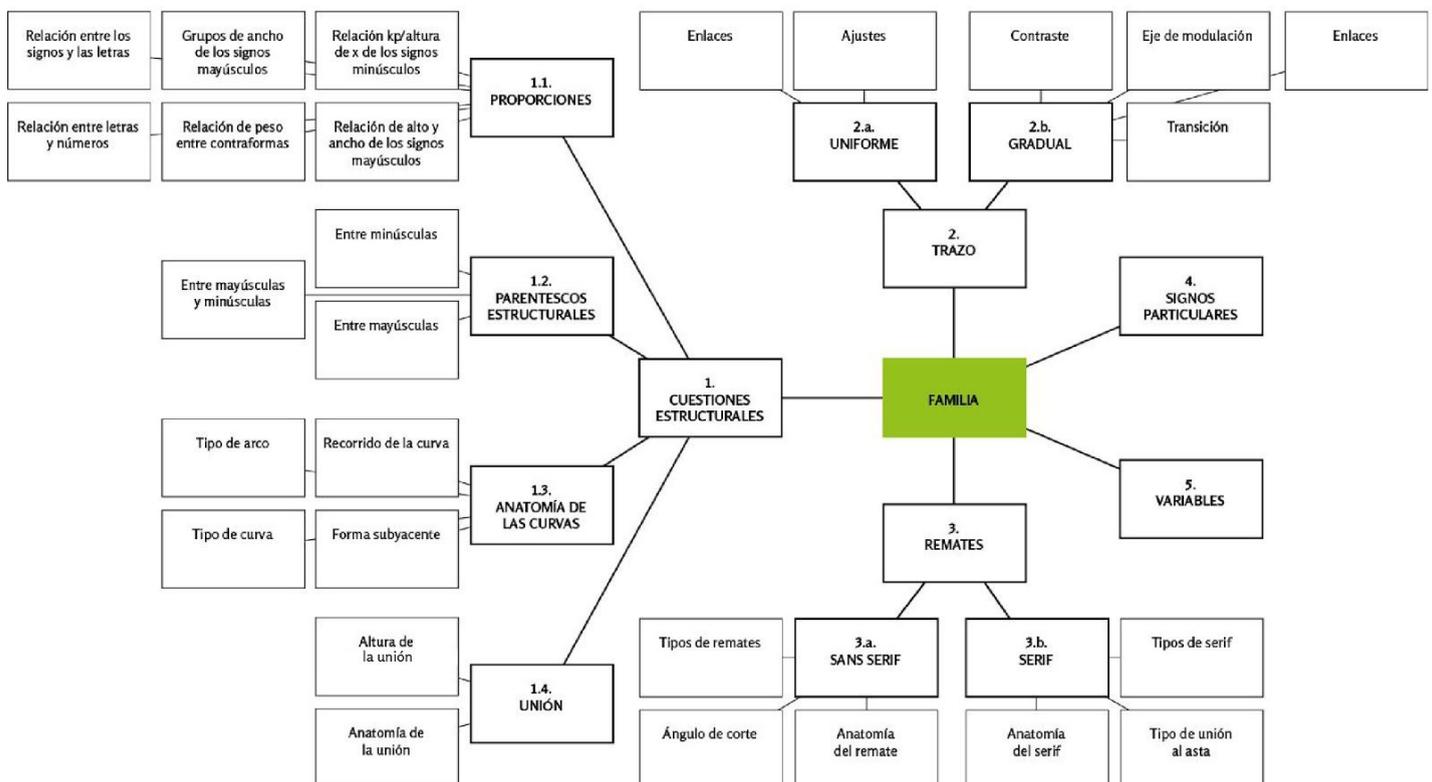
Esta guía propone categorías de análisis de familias tipográficas. En cada una de las categorías o subcategorías encontrarán definiciones o descripciones que pueden ser útiles al momento de caracterizar las fuentes en estudio.

Sugerimos que, además de escribir y graficar el análisis comparativo, anoten las preguntas o dudas que les surjan, así pueden consultarlas en clase.

Antes de comenzar el análisis es conveniente buscar información sobre las familias, el contexto de diseño, los usos propuestos, el conjunto de variables que las componen y el diseñador o diseñadora de cada una. Si son versiones digitales de una tipografía histórica puede ser interesante buscar también información sobre la tipografía original.

Analizar dos familias y luego confrontarlas con otros casos permitirá comparar, identificar soluciones diferentes para los mismos problemas, detectar constantes y/o variables, asociar características, etcétera.

Proponemos este esquema de análisis:

FAMILIA

1. CUESTIONES ESTRUCTURALES

Entendemos a la estructura de la letra como su esqueleto. Es una representación despojada del trazo y los remates que nos permite identificar cuestiones básicas de la identidad del sistema.

1.1. PROPORCIONES

Proporción: relación entre dos razones. Compararemos cuál es el impacto de una razón (por ejemplo, la altura kp) sobre otra (por ejemplo, la altura de x).

Expresaremos el resultado, por ejemplo, del siguiente modo: «la altura kp es el doble de la altura de x ».

Relación altura de mayúscula/altura de ascendentes

La definición de altura de mayúsculas y de ascendentes está en

<http://www.oert.org/mayusculas-minusculas-numeros-y-signos/>

En las tipografías para texto la altura de ascendentes es algo mayor o igual a la de mayúsculas.

Relación kp /altura de x de los signos minúsculos

Las definiciones de altura kp , altura de x , etcétera, están en

<http://www.oert.org/mayusculas-minusculas-numeros-y-signos/>

La altura de x , en relación con la altura kp , puede ser media, alta o baja.

Es baja cuando la altura de x es igual o menor a $1/3$ de la altura kp . Es alta cuando es cercana a $1/2$ altura kp .

Relación de alto y ancho de los signos mayúsculos

Primero tomaremos la O mayúscula como parámetro y compararemos su alto con su ancho.

Si el alto es igual al ancho diremos que es redonda. Si es más alta que ancha diremos que es estrecha y si es más ancha que alta diremos que es ancha. Si es estrecha o ancha estableceremos la proporción de la diferencia de alto/ancho. Por ejemplo: «el ancho es $1/5$ menor a la altura».

Luego analizaremos las otras mayúsculas y armaremos grupos según la relación ancho/alto.

Grupos de ancho de los signos mayúsculos

Tomaremos como modelo los grupos de ancho y el rango de variación de las mayúsculas latinas (<http://www.oert.org/proporciones-del-alfabeto-latino/>) y los compararemos con los de la familia analizada. Si la variación de ancho entre grupos es similar a las del alfabeto latino diremos que sus proporciones son clásicas (recordemos que la variación de anchos en las mayúsculas latinas es grande, es decir hay mucha diferencia). Si los anchos varían en saltos más pequeños (hay poca diferencia entre las más anchas y las más angostas) diremos que las proporciones son contemporáneas.

Relación de peso entre contraformas

Se analiza el conjunto de aquellas letras que tienen contraforma superior e inferior. Puede ser equilibrada o contrastada.

Es equilibrada cuando ambas contraformas tienen un peso óptico similar. Es contrastada cuando una de las contraformas es sensiblemente más pesada que la otra.

Relación entre los signos y las letras

Estableceremos relaciones de altura entre los signos y las letras.

Por ejemplo: «las tildes apoyan su límite superior en la altura de ascendentes», o «las tildes están centradas en altura entre la línea de x y la de ascendentes».

Recomendamos la lectura de «Mayúsculas, minúsculas, números y signos»:

<http://www.oert.org/mayusculas-minusculas-numeros-y-signos/>

Variaciones estructurales de las itálicas (solo para las itálicas)

De ser posible, analizar la estructura confrontándola con la redonda para saber:

Relación de anchos entre redondas e itálicas: la itálica suele ser más estrecha que la redonda.

Inclinación: analizaremos cuántos grados se inclinan las astas y si todas se inclinan lo mismo o no.

Variaciones estructurales: identificaremos qué signos cambian el tipo de estructura. También analizaremos cuán parecida es la itálica a la redonda.

1.2. PARENTESCOS ESTRUCTURALES

Analizaremos las similitudes entre los elementos constitutivos de los distintos signos: bucles, astas (verticales u oblicuas) y travesaños.

Recomendamos la lectura de «Proporciones del alfabeto latino»:

<http://www.oert.org/proporciones-del-alfabeto-latino/>

Entre mayúsculas y minúsculas

Analizaremos el conjunto y solo enunciaremos lo que se aparte de lo usual.

Entre mayúsculas

Tomaremos como modelo de comparación las mayúsculas clásicas:

<http://www.oert.org/proporciones-del-alfabeto-latino/>

Entre minúsculas

Analizaremos el conjunto y solo enunciaremos lo que se aparte de lo usual.

1.3. ANATOMÍA DE LAS CURVAS

Analizaremos cómo es la forma general de las curvas de la familia.

En el inicio de este artículo hay definiciones que pueden ser útiles:

<http://www.oert.org/escrituras-historicas-3/>

Forma subyacente

Tomaremos la O para caracterizar la forma subyacente.

Diremos que su forma es similar a un círculo, un óvalo, un óvalo con tendencia al rectángulo (cuando las partes verticales y horizontales están muy tensionadas) o un círculo con tendencia al cuadrado.

Tipo de arco

El arco solo se presenta en las letras minúsculas en las que se une un asta vertical con un bucle (*n, m, p, q*, etc).

El arco puede ser redondo o en punta y simétrico (cuando la cumbre está en el medio) o asimétrico.

Un arco redondo tiene tendencia a ser simétrico o algo asimétrico, mientras que un arco en punta tiende a ser algo o muy asimétrico.

Tipo de curva

Pueden caracterizarse como simétricas o asimétricas. Son simétricas cuando las mitades definidas por un eje ortogonal de simetría resultan similares.

Las curvas simétricas son más sintéticas y las asimétricas más complejas.

Podemos caracterizarlas como quebradas o continuas.

Son quebradas cuando hay un punto definido de inflexión en la curva en el que rápidamente cambia de dirección; de lo contrario, las llamaremos asimétricas.

Recorrido de la curva

Podemos describirlo en relación a cómo actúa la curva sobre la contraforma interna abierta de un signo (por ejemplo, una letra *c*).

Si tiende a encerrarla diremos que es cerrada. Si no lo hace, diremos que es abierta.

Fluidez de la curva (en las itálicas): esta característica se asocia a la cursividad y al ductus. Cuantos menos trazos compongan el ductus, la curva será más fluida.

1.4. UNIÓN

Aquí solo analizamos las uniones entre astas y arcos.

Altura de la unión

Analizaremos en la *n* o la *p* la altura a la que ocurre la unión.

Es alta cuando ocurre muy cerca de la altura de *x*. Es baja cuando ocurre cerca de la mitad de la altura de *x* o más.

Luego de analizar una letra modelo (la *n*, por ejemplo) analizaremos las alturas a las que se producen las uniones en todos los signos del sistema para corroborar si hay o no cambios en la altura de la bifurcación.

Anatomía de la unión

Analizaremos si es un encuentro o un empalme.

Es un encuentro cuando la curva nace o se choca con el asta en un punto exacto y se forma un vértice. La contraforma resultante es una forma trunca, a la que le falta una parte. Si lo pensamos desde el ductus, para dibujar asta y arco son necesarios dos trazos (se traza el asta, se levanta el instrumento y se traza el arco).

Es un empalme cuando la curva y el asta se separan o confluyen y no se puede señalar el punto exacto donde esto sucede. La contraforma es una forma completa. Si lo pensamos desde el ductus, asta y arco se hacen con un solo trazo (no se levanta el instrumento).

2. TRAZO

Definición de las características generales del trazo del sistema.

Recomendamos la lectura de «Clasificación tipográfica»:

<http://www.oert.org/clasificacion-tipografica/>

2.a. UNIFORME

Es aquel que no tiene finos y gruesos perceptibles en su recorrido.

Para despejar dudas respecto a la uniformidad del trazo es conveniente visualizar los signos en el tamaño de uso sugerido (si es de texto, entre 9 y 12 puntos; si es de títulos a partir de los 18 puntos).

Ajustes

Definir el lugar y la función que cumple el ajuste.

Analizar el conjunto y determinar los distintos tipos de ajuste que presenta el trazo.

Enlaces

El enlace es el lugar donde la curva y el asta toman contacto.

Describir cómo se comporta el trazo en el enlace.

Puede disminuir el color de forma paulatina o abrupta.

2.b. GRADUAL

El trazo es gradual cuando en cada signo se presentan trazos finos y trazos gruesos.

Contraste

Entendemos por contraste la relación existente entre el espesor del trazo fino y el espesor del trazo grueso. Lo expresamos diciendo cuántas veces entra el trazo fino en el grueso.

El contraste puede ser bajo, medio o alto.

Es bajo cuando el fino entra menos de 2 veces en el grueso. Es alto cuando el fino entra más de 4 veces en el grueso.

Eje de modulación

Se traza uniendo los dos puntos más finos del trazo. Puede ser vertical o inclinado.

Se describe calculando el ángulo de la línea trazada con respecto a la línea de base.

Por ejemplo: 90 grados o 100 grados.

Transición

También se la conoce como «modulación».

Es la descripción del modo en que el trazo pasa de fino a grueso.

Puede ser suave o abrupta.

Es suave cuando el pasaje es muy paulatino y tanto el fino más fino como el grueso más grueso se sostienen poco tiempo. En cambio, si el pasaje entre el fino más fino y el grueso más grueso se da de forma repentina, en un segmento muy corto, hablamos de una transición abrupta.

La transición también puede verse afectada por la relación entre la contraforma interna y externa. En algunos casos la morfología de ambas es muy diferente, por ejemplo, por la presencia de quiebres en alguna de las dos. Esta situación puede generar diferentes tipos de transiciones dentro del mismo signo.

Enlaces

Describir cómo se comporta el trazo en el enlace.

Puede disminuir el color de forma paulatina o abrupta. Por ejemplo: «en el enlace de [signo analizado] vemos que disminuye suavemente el color del trazo del arco aumentando la contraforma entre el asta y el arco», o «en el enlace de [signo analizado] vemos que el asta cambia el remate perdiendo rápidamente color y que aumenta el tamaño de la contraforma entre el asta y el arco».

3. REMATES

Analizaremos cómo rematan los signos. Pueden rematar con serif o sin serif.

Recomendamos la lectura de «Clasificación tipográfica»:

<http://www.oert.org/clasificacion-tipografica/>

3.a. SERIF

También pueden llamarse «patines».

Tipos de serif

Analizar el conjunto y detectar los distintos grupos de serif, según qué parte del signo rematan, si lo hacen en trazos finos o gruesos, curvos, rectos, horizontales, verticales, diagonales, etcétera.

Anatomía del serif

Describir qué forma tiene el serif de cada grupo.

Describir qué relación de tamaño y peso tienen con el asta o trazo que remata.

Tipo de unión al asta

Describir cómo se une el serif al asta. Puede unirse por medio de un apófige, hacerlo en ángulo o ser mixto.

En itálicas

Además de las características anteriores, analizar si existen trazos de salida, qué largo tienen, qué inclinación, qué anatomía y qué peso.

3.b. SANS SERIF

También pueden llamarse «de palo seco».

Proponemos la lectura de «Clasificación tipográfica»

(<http://www.oert.org/clasificacion-tipografica/>).

Tipos de remate

Analizar el conjunto de letras para detectar situaciones similares. Conformar grupos.

Describir cómo rematan los grupos de signos con situaciones similares.

Ángulo de corte

Describir en qué ángulo cortan las distintas situaciones: astas verticales, astas horizontales, astas diagonales, curvas superiores, curvas inferiores, etcétera.

Describir qué efecto causan en las contraformas internas. Por ejemplo: las abren o las cierran.

En itálicas

Además de las características anteriores, analizar si existen trazos de salida, qué largo tienen, qué inclinación, qué anatomía y qué peso.

4. SIGNOS PARTICULARES

Son los signos que vuelven inconfundible o hacen muy reconocible a una familia.

No toda fuente los tiene. Asegurémonos de verificar, a partir de la observación del mismo signo en otras familias, que lo percibido sea realmente particular.

Pueden tener particularidad en su estructura, su trazo o sus remates.

5. VARIABLES

Enumerar las variables que componen el sistema.

Describir cómo está compuesto el programa de la familia y sobre qué ejes se construyen las variables.

Recomendamos la lectura de:

«Familia tipográfica»: <http://www.oert.org/familia-tipografica/>

«Variables tipográficas»: <http://www.oert.org/variables-tipograficas/>

«Programas tipográficos»: <http://www.oert.org/programas-tipograficos/>

Nota: para trabajar en el p05, las categorías de análisis son las que figuran en la pauta. Compartimos la guía completa para usos posteriores.