

El color de la tipografía

Lukas Hernández Flórez

Estudiante de Diseño Gráfico
Universidad Jorge Tadeo Lozano
Bogotá, Colombia
Lukass.hernandezf@utadeo.edu.co

Resumen

Detectipo es un proyecto que surge de la inquietud por la naturaleza de los procesos que se siguen a la hora de seleccionar fuentes tipográficas para proyectos gráficos. Se parte de la premisa de poder valorar y comparar de forma objetiva (medible y cuantificable) algunos rasgos característicos de dichas fuentes; cualidades como la proporción, rendimiento, contraste y color tipográfico, son determinantes a la hora de cubrir las necesidades particulares de cualquier proyecto editorial y/o audiovisual. Con esto, el criterio primario de selección no se basa únicamente en el plano estético-experiencial, sino que puede responder a los criterios conceptuales y funcionales propios de cada proyecto.

Hasta el momento se han definido cuatro variables de decisión y se han desarrollado metodologías para su parametrización: al primero se le denomina Contraste, y busca establecer un promedio entre los trazos anchos y delgados de una fuente determinada; Rendimiento horizontal, es el parámetro que establece el promedio de espacio que ocupa un número determinado de caracteres en una línea horizontal; Color tipográfico, busca establecer el porcentaje de intensidad tonal que genera un cuerpo de texto en una línea de texto; y proporción, que determina la relación de tamaño entre la altura x y la altura de ascendentes y descendentes.

En la ponencia se dará un acercamiento al tema general de Detectipo y se enfocará en el parámetro de color tipográfico, el problema que resuelve este saber, el objetivo principal y los específicos que giran en torno al parámetro y la metodología que hay que seguir para determinar el porcentaje de cada una de las fuentes.

Palabras clave

Tipografía, Color tipográfico, legibilidad, Parámetros, Porcentaje.

Texto

Cuando un diseñador gráfico se enfrenta a un proyecto, debe resolver un problema de comunicación por medio de elementos gráficos como son la imagen fotográfica y/o ilustrada; el color; el espacio y su estructura y la tipografía, este último elemento implica que el creativo contemple un sin número de variables para la selección y posteriormente la disposición de la(s) tipografía(s).

Tanto diseñadores gráficos que conocen y tienen claro que elementos analizar para la selección tipográfica como los que no, tienden a escoger una fuente por algo más personal y subjetivo, por ejemplo, factores como el aprendizaje memorístico de tipo de fuentes para ciertos propósitos, la fuente de moda o el gusto personal; entre otros que se limitan a ser algo meramente experiencial o estético y no funcional¹.

Ante esta dinámica cotidiana en la que se sumergen los diseñadores, surgen varios cuestionamientos alrededor de su pertinencia en términos comunicativos que serán evidentes en el resultado final de los proyectos

¹ Funcionalidad: Diseñada u organizada atendiendo, sobre todo, a la facilidad, utilidad y comodidad de su empleo./ Dicho de una obra o de una técnica: Eficazmente adecuada a sus fines. – Diccionario online real academia española.

trabajados, tales como: ¿Qué conocimiento es necesario para escoger adecuadamente una tipografía?, ¿Cómo se puede determinar una buena tipografía?, ¿Cómo saber cuando funciona una tipografía?, ¿Cómo se facilita la comunicación con el uso tipográfico?

Estas preguntas suponen el reconocimiento de un campo importante de acción para el diseñador que no se limita solamente al aprendizaje memorístico de categorías tipográficas o a la espera de algo mágico que facilite la escogencia para el logro de un buen diseño. Es necesario retomar ciertos elementos técnicos que son clave para potencializar dentro de la composición el uso tipográfico.

Ahora bien, este opúsculo no pretende dar una fórmula para resolver los asuntos tipográficos que incumben a un diseñador gráfico, y tampoco quiere ser un texto teórico acerca de una nueva clasificación de tipografías; lo que persigue es dar a conocer una postura frente al manejo tipográfico en referencia a diferentes variables² y parámetros³ que permiten una selección tipográfica consciente y profesional en los proyectos de diseño. Este texto se enfocará solamente en describir el funcionamiento y aplicación de una variable que permita una comparación y hacer una selección tipográfica funcional.

Los antecedentes de este desarrollo están centrados en el proyecto Detectipo, un proyecto que surgió de la inquietud por la naturaleza de los procesos que se siguen a la hora de seleccionar fuentes tipográficas para proyectos gráficos. Este proyecto inició como investigación en cabeza del profesor Oscar Velázquez en el Programa de Diseño Gráfico de la UJTL. Entre sus resultados está un material pedagógico para acercar a los estudiantes al conocimiento y uso de diferentes variables y parámetros, que parte de la premisa de poder valorar y comparar de forma funcional (medible y cuantificable) algunos rasgos característicos las fuentes; cualidades como la proporción, rendimiento, contraste y color tipográfico; son determinantes a la hora de cubrir las necesidades particulares de cualquier proyecto editorial y/o audiovisual. Con esto, el criterio primario de selección no se basa únicamente en el plano estético o experiencial, sino que puede responder a los criterios conceptuales y funcionales propios de cada proyecto.

El proyecto ha ido avanzando, y se pretende ampliar su uso en diferentes espacios y medios, como aplicaciones en web y diseño de Apps. Desde el 2014, se vinculó a la investigación, el semillero de Tipografía “eMe”. Las diferentes discusiones al interior del grupo han evidenciado la necesidad de consolidar una metodología y sistematizar lo hallado hasta el momento, por lo que se han definido cuatro variables de decisión y se han desarrollado metodologías para su parametrización. Estos son: Contraste, que busca establecer un promedio entre los trazos anchos y delgados de una fuente; Rendimiento horizontal, es el parámetro que establece el promedio de espacio que ocupa un número determinado de caracteres en una línea horizontal; Color tipográfico, busca establecer el porcentaje de intensidad tonal que genera un cuerpo de texto en una línea de texto; y proporción, que determina la relación de tamaño entre la altura x y la altura de ascendentes y descendentes.

Cada una de las anteriores busca en conjunto dar solidez, calidad gráfica y funcionalidad comunicativa al diseño, retomando a Pholen (2011, Pg.182), “La tipografía debe perseguir tres objetivos: despertar interés por leer

² Variables: son aquellas características que hacen parte de una fuente tipográfica como la altura de x, el contraste, el ángulo de inclinación etc.

³ Parámetro: En el contexto de la arquitectura y el diseño, los parámetros definen, codifican y cuantifican las opciones y limitaciones de elementos dentro de un sistema... en el mundo tipográfico un ejemplo sería el número alocado para la altura de x... En conclusión, la parametrización define el rango de valores de manera que los diseñadores puedan hacer valer sus sensibilidades estéticas en un sistema.

un texto, favorecer la legibilidad del mismo y decidir la orientación y la velocidad de la lectura.”⁴. Esta frase nos da a entender que si la tipografía usada en un cuerpo de texto no cumple con estos tres objetivos no debe ser implementada.

La legibilidad es un factor que no solo menciona Pohlen, para muchos diseñadores es un factor muy relevante para la selección de tipografía, la diseñadora Laura Durango Quiceno (Pg.99) menciona en un artículo “La actividad de leer está altamente ligada con la capacidad de percibir, tal vez a esto se refería Arnheim(2004: 34) cuando decía “ver es comprender”, haciendo alusión con ello que a mayor legibilidad mayor percepción”⁵

Y ¿Qué es la legibilidad?, según Renner (2000, Pg.245) “Habitualmente, para algunos, un escrito resulta más leíble que para otros, pero con independencia de ello puede hablarse de una mayor o menor legibilidad fundada en ciertas características especiales de las letras. La legibilidad está condicionada por lo siguiente: La adecuada longitud de las líneas, la apropiada intensidad de la impresión, el cuerpo de la letra preciso, los tipos convenientemente anchos”⁶

Al pensar en legibilidad como menciona Renner, hay diferentes variables que influyen en ella, pero muchas son difíciles de parametrizar, sobre todo en el sentido de que varían dependiendo del diseñador y del contexto en el que está resolviendo el proyecto. Pero surge la inquietud si es posible parametrizar el color tipográfico, debido a que una tipografía que genere cierta tonalidad puede dificultar o no la lectura y permitiría al diseñador dar una idea de que tipografía podría funcionar para el proyecto en específico que tenga.

Como se dijo anteriormente, solo se enfocará en una variable para comparar y seleccionar una fuente tipográfica de manera funcional, la cual se llama Color tipográfico, pero hay que aclarar que para su estudio y desarrollo se aplicó específicamente en tipografías que son utilizadas para cuerpo de texto. En principio, el color tipográfico se define como aquel bloque de texto que genera una tonalidad en escala de grises, que puede variar entre más oscura o más clara dependiendo de varios factores (tipografía, interletrado, interlineado, alineación del texto longitud de la caja de texto, etc.).

Cuando el proyecto inicio, la variable de color tipográfico planteaba identificar el área de las letras como se hace con una figura geométrica regular. El procedimiento en este primer experimento fue contener ciertos caracteres (Se eligieron los caracteres d,y,o,x para tener diferentes tipos en el sentido de usar una ascendente, una descendente, un carácter que no cumpliera estas dos condiciones anteriores de la fuente a evaluar y el carácter “x” el cual establece la altura del ojo medio en una tipografía y no tiene compensación visual) en un cuadrado de 100pt x 100pt, luego, se buscaba hacer una geometrización de los caracteres a partir de figuras regulares como rectángulos, elipsis, trapecios, entre otras, y posterior a eso, se hace la suma de las áreas de dichos polígonos que se generen, ese resultado determina el área del carácter (ver figura 1).

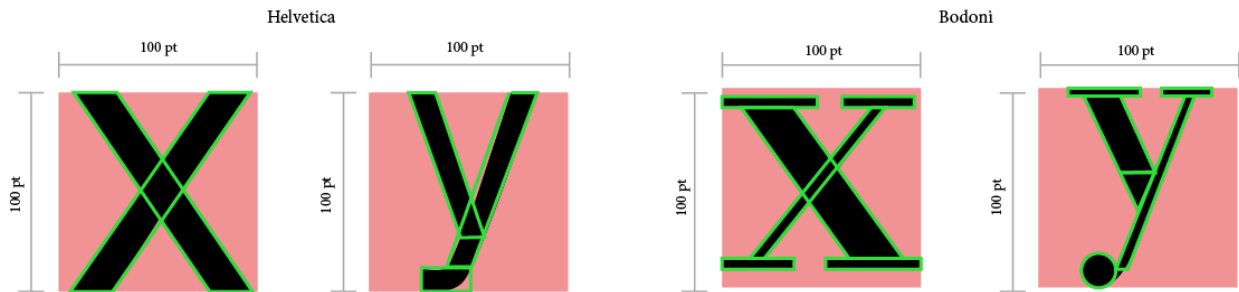

Figura 1

Por último, al área del cuadrado contenedor (10000 pt) se le resta el área del carácter (la suma de las áreas de los polígonos que geometrizan el carácter). Esto se repite con los otros caracteres, determinando mas adelante un promedio entre todos.

Este procedimiento no se aplico para la evaluación del color tipográfico, ya que no se identifica bien el área de los caracteres, porque no es posible geometrizar a la perfección en aquellas tipografías con ciertas terminaciones o un contraste muy pronunciado entre sus trazos, siendo imposible estructurar los caracteres con figuras geométricas regulares.(ver figura 2)

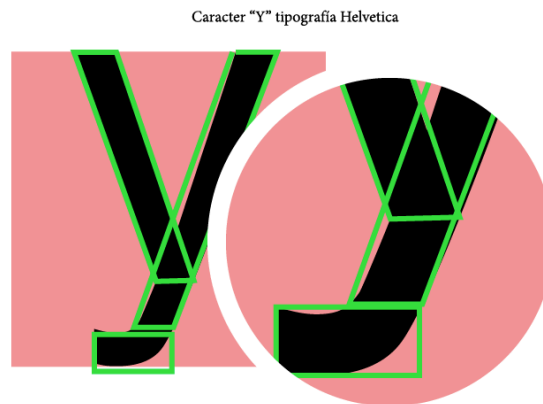

Figura 2

El siguiente experimento conto con la ayuda del software de Adobe, Illustrator cs5, el cual permite hallar el área de figuras irregulares, así que se siguió el mismo principio del anterior experimento, es decir contener los caracteres (Esta vez la “o” ha sido reemplazada por la “m” ya que se buscaba un carácter que fuera bastante ancho), en un cuadrado de 100pt x 100 pt (ver figura 3) en donde su ascendente este ajustada al cuadrado o en otros casos (Dependiendo de la fuente) el puntaje se establece porque la “m” es la que se ajusta al ancho del cuadrado contenedor, una vez se tenga el área de cada carácter se hace un promedio, el cual determina el gris que se podría percibir usando dicha fuente evaluada.

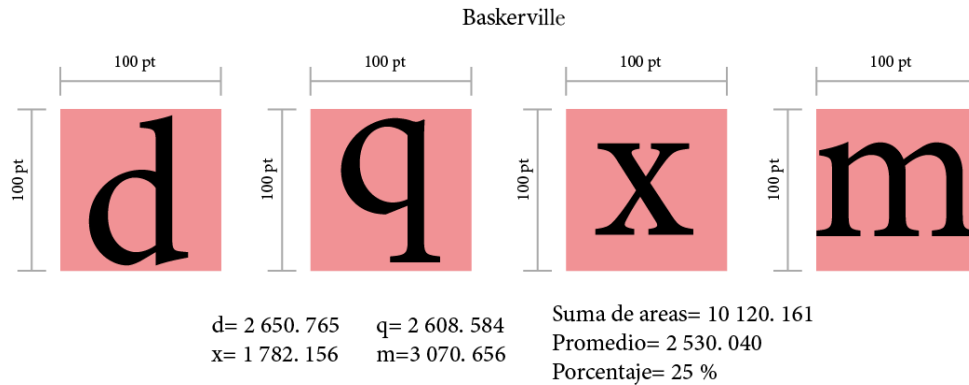

Figura 3

La dificultad que presenta este experimento es que no es muy clara la forma de establecer el tamaño de la fuente tipográfica y además, no se está teniendo en cuenta que lo que quiere conseguir el experimento es identificar el porcentaje del color tipográfico, por lo que no es correcto medir los caracteres por separado, sin su interacción con otros caracteres.

De acuerdo a lo anterior, la siguiente prueba pretendía tener en cuenta el espacio entre los caracteres y definir mejor el tamaño de las fuentes cuando se vayan a evaluar, es por estas razones que se trabaja ahora con los caracteres “m” por el mismo principio mencionado anteriormente, la “r” que es un carácter que no ocupa mucho espacio, la “c” un caracter intermedio entre la “m” y “r” y la “x” que es ahora fundamental en el estudio ya que es el caracter que determina el tamaño de la fuente tipográfica, la altura de “x” se ajusta a la altura de 100pt del rectángulo que contiene a los caracteres y cuyo ancho es indefinido, depende de que tanto espacio ocupe la fuente tipográfica a evaluar. (ver figura 4)

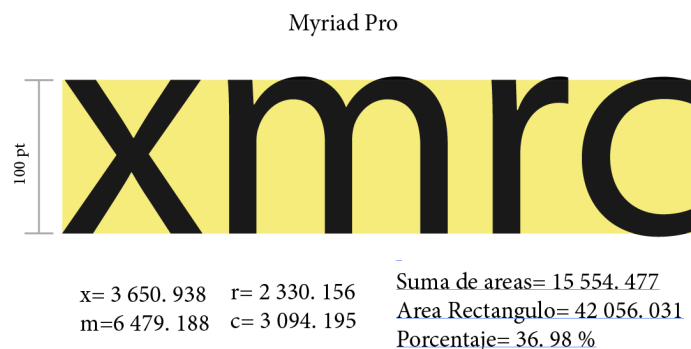

Figura 4

Ahora la dificultad que presentaba este procedimiento era que si se tenía en cuenta el espacio entre caracteres era conveniente también tener en cuenta el espacio entre palabras ya que ese espacio también afecta en como se percibe el color tipográfico y también sigue sin resolverse del todo la selección de los caracteres a evaluar.

Después de todos los experimentos mencionados anteriormente, el semillero opto por una última metodología para el análisis del color tipográfico en las fuentes tipográficas. Esta metodología consiste en utilizar el pangrama “*mi jefe goza porque va bañado de excelente whisky*”, que permite analizar teniendo en cuenta el espacio entre palabras y se analiza todos los caracteres del abecedario.

Al tener el pangrama se sigue la metodología del anterior experimento donde todos los caracteres los contiene un rectángulo con una altura de 100pt. y que el ancho se da por el inicio del carácter “m” hasta el último punto del carácter “y” (ver figura 5).

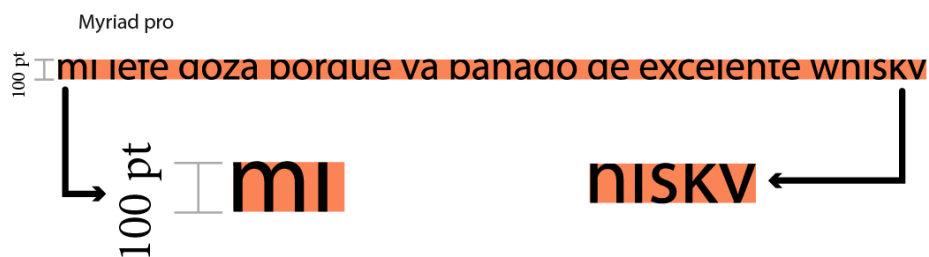
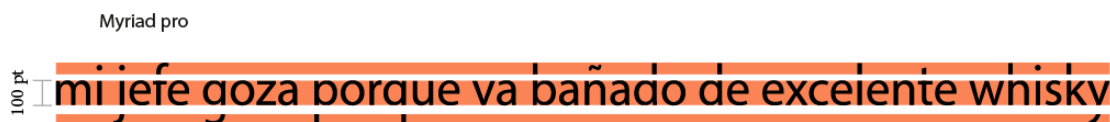

Figura 5

Como muestra la figura 5, para el análisis de fuentes se omiten las partes de las ascendentes y descendentes que no estén en el espacio del rectángulo, debido al poco porcentaje que ocupan en el espacio con respecto al ojo medio. (ver figura 6)

Ojo medio

Suma de areas= 159 754. 521
Area Rectangulo= 439 783. 938
Porcentaje= 36. 32 %

Ascendentes

Suma de areas= 8 481. 086
Area Rectangulo= 212 977. 749
Porcentaje= 3. 98 %

Descendentes

Suma de areas= 4 704. 821
Area Rectangulo= 199 823. 969
Porcentaje= 2. 35 %

Figura 6

El semillero de tipografía “eMe” aun sigue haciendo uso de esta última metodología por lo consecuente que son los resultados con respecto a lo que se puede percibir visualmente en las fuentes; Se están analizando diferentes tipografías con el fin de alimentar la base de datos de una aplicación móvil, que ayude a los diseñadores gráficos hacer una comparación entre fuentes tipográficas, para una posterior selección. Además, los resultados que ha generado la investigación, ha permitido confirmar que la selección de una fuente tipográfica se puede y debe hacerse

con un procedimiento funcional de acuerdo a ciertas variables y parámetros que sustenten dicha selección tipográfica.

Referencias

- [1]Española, R. A. (2010). Diccionario de la Real Academia Española.
- [2, 3]Chiparâ, S. Tipografía, parámetros y variables. *Barcelona: EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona*
- [4] Pohlen, J. (2011). Fuente de letras. *China, 1ª edición: Taschen.*
- [5]Quiceno, L. (2011). Legibilidad y tipografía. Una revisión histórica y psicológica de la legibilidad en el diseño gráfico. *Medellín: Iconofacto.*
- [6] Renner, P.(2000) El arte de la tipografía. *Valencia Campgràfic*

El Color de la tipografía

Lukas Hernández Flórez

Estudiante del programa diseño gráfico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano
Integrante de Semillero de investigación de tipografía “eMe” de la Universidad Jorge Tadeo Lozano
www.lukasspot.com

Bibliografía

- Chiparâ, S. Tipografía, parámetros y variables. *Barcelona: EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona*
- Kane, J. (2005).Manual de tipografía - del plomo a la era digital. *Valencia. Campgràfic*
- Montesinos, J. M./ Hurtua, M. M. (2005).Manual de tipografía. *Barcelona. Gustavo Gili*
- Pohlen, J. (2011). Fuente de letras. *China, 1ª edición: Taschen.*
- Quiceno, L. (2011). Legibilidad y tipografía. Una revisión histórica y psicológica de la legibilidad en el diseño gráfico. *Medellín: Iconofacto.*
- Renner, P.(2000) El arte de la tipografía. *Valencia Campgràfic*
- Tschichold, J. (2002).El abecé de la buena tipografía. *Berlín. Campgràfic.*

Biografía(s) de el(los) Autor(es)

Lukas Simón Hernández Flórez, nació en Bogotá, Colombia el 11 de septiembre de 1993, en el año 2012 inicio sus estudios de diseño gráfico en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y en 2014 empezó a hacer parte del semillero de investigación de tipografía “eMe” de la universidad Jorge Tadeo Lozano.