

[illegible]

Proyecto de Título

Calle, Puerto y Letra

Tipografía desde lo urbano popular de Valparaíso

por Cecilia Cáceres Peña

prof. guía Andrea Aspeé

Escuela de Diseño

Universidad de Valparaíso

“Hay dos modos de considerar las letras en cuanto a belleza. La primera es más bien privilegio de los especialistas, artistas, calígrafos y tipógrafos que pueden gozar con la contemplación de una letra suelta de proporciones acertadas y hermoso trazado. Una letra puede ser bella al igual que cualquier otra forma abstracta. . . El otro modo constituye la experiencia común de las personas que leen. Es la belleza del conjunto”

Mauricio Amster

Dedicado a Victoria Peña, Josefina Peña, Raul Cáceres los gestores y pilares de toda mi carrera Universitaria junto a el cariño de mis hermanos, primos y amigas, aderesado por la guía de Andrea Aspeé. Mi eterna gratitud para todos ellos.

incorporación

CONMEMORACIÓN

VISUAL *RESCATE*

gráfica *CALIGRAFÍA*

tipografía *diseño*

RENOVACIÓN

OFICIO

popular

URBANO

identidad **caracter**

memoria *VERNÁCULO*

Introducción	10
Objeto de Estudio	12
Fundamento del Área de Estudio	12
Problemática u oportunidad de Diseño	14
Objetivos	15
Generales	
Específicos	
Marco Teórico	17
Capítulo 1: Tipografía	
1.1 Conceptos Generales	18
1.2 Tecnología y tipografía actual	23
1.3 Mercado tipográfico	26
1.4 La tipografía en Chile	30
1.5 Realidad tipográfica actual en Chile	36
Capítulo 2: Gráfica Popular	41
2.1 Conceptos Generales	42
2.2 Rotulación Popular de Valparaíso	44
2.3 Rotulista porteño Servio Vargas	49
2.4 Análisis Formal de la Rotulación de Servio Vargas.	54
2.5 Conclusión	62

Proyecto 65

Capítulo 3: Diseño

3.1 Propuesta Conceptual 66

3.2 Objetivo general 66

3.3 Objetivo específico 66

3.4 Perfil de Usuario 67

3.5 Propuesta Formal 70

Capítulo 4: Sistema Producto 73

4.1 Mapa de Sistema Producto 74

4.2 Producto 75

4.3 Comunicación 88

4.4 Servicio

Capítulo 5: Producción (capítulo digital CD)

5.1 Aspectos Técnicos

5.1.1 del Producto

5.2.2 de la Comunicación

5.3.3 del Servicio

5.2 Costos y ganancias del Proyecto

5.3 Derechos de Autor

5.4 Glosario de definiciones

Conclusión

Bibliografía 116

Indice de Imagenes 117

Ya transcurrido 5 años de carrera universitaria como estudiante de diseño, se presentó como oportunidad el finalizar esta etapa con una inquietud o pasión propia de manera que todos los conocimientos adquiridos pudieran tomar el rumbo que yo quisiera darles y empezar a meditar en lo que sería el tema de mi proyecto de título. Aunque esa tarea es interesante no deja de ser menos desafiante, porque implica tanto de la observación de mi entorno como de la indagación interna para encontrar un norte donde asentarse. El “review” de la memoria fue y será parte importante de lo que se presenta, porque es en ese acto que me percate que existía algo en mí que murmuraba un llamado de atención de manera suave pero constante.

Mis viajes de ida y regreso a la Facultad casi siempre tomaron el mismo camino, dictados por la micro 602 (en su momento “la 1”) que bordeaba la costa aferrándose a la avenida Errazúziz hasta llegar a la Aduana y seguir el mar para finalizar en Playa Ancha.

La bahía, el puerto, la calle, los autos, las construcciones, estatuas, gaviotas, restaurantes, los barcos, pescadores, containers y un puesto de letreros con colores fluorescentes que me hizo sentido por las distintas cargas que se dejaban entre ver en las letras dibujadas y los mensajes escritos inspirando una necesidad de diseño.

Es por eso que la presente memoria de título toma a la disciplina tipográfica junto con la manufactura y los rasgos estéticos de la rotulación urbano popular del cartelista Servio Vargas, como base para desarrollar un proyecto de diseño donde estos aspectos se enfrentan, se comparan y permiten el desarrollo, primero, de un producto gráfico digital como lo es una fuente y su manipulación en un ordenador para así expandirse en lo que sería una profundización y reflexión sobre la educación tipográfica.

Luego esta combinatoria entre la disciplina y el oficio se despliega y responde interrogantes que son tanto del Diseño como de la sociedad, la cultura, la identidad y el mercado. Para esto primero hay una indagación en definiciones preestablecidas de la tipografía que son consensos actuales desde la mirada del diseñador tipógrafo nacional Francisco Gálvez, extraída de su publicación “Educación tipográfica” que nos permite acotar los datos y reducirlos para propósitos del proyecto. Esto es complementado con la realidad tecnológica y la chilena actual que es la que más nos importa contextualizar; ¿Cómo es la tipografía en Chile?, ¿Qué envergadura tiene?, ¿Quién la desarrolla?, ¿Quién la enseña? Entre otras interrogantes que trataran de ser respondidas y devueltas para contribuir al conocimiento para develar un área que parece escondida.

oe

(Objeto de Estudio)

La rotulación urbana popular de Servio Vargas(valor) y la disciplina tipográfica (herramienta) actual como entidades que se pueden complementar para estimular el desarrollo educativo, productivo, económico y cultural ampliando el rubro del diseño.

Este proyecto tiene sus bases en una serie de inquietudes de Diseño gráfico que nacen de un gusto e ignorancia sobre un tema que esta presente e incómodo al tiempo y los espacios como lo son el diseño, forma y uso de la tipografía. Chile en particular no es acreedor de una cultura extensa ni profunda de desarrollo tipográfico, en comparación con Europa y Estados Unidos, de los cuales nos vemos como sociedad innegablemente

f ae
(Fundamentos del
área de estudio)

influenciados, absorbiendo y adquiriendo como propio de lo que en instancia primera es foráneo.

Tampoco es intención hacer oídos sordos a los tiempos donde las comunidades de tipógrafos como Mauricio Amster, o artistas nacionales como los hermanos Larrea, infringieron sus esfuerzos por proyectar sus ideas utilizando como medios las letras, dando casi sin querer una identidad propia a los mensajes propios requeridos por el país y su lenguaje.

A pesar de no contar con una escuela que apoyara y promoviera el desarrollo de la tipografía, nunca faltaron las palabras ni las ideas por expresar con fuerza, por tanto, mientras eso exista, la tipografía mutará en las manos de aquellos que tengan algo que decir a sus coterráneos y al mundo entero con personalidad propia.

Es por eso que la necesidad de proyectar desde esta área del Diseño gráfico, es que pertinente unir esfuerzos con los diseñadores que están, hoy por hoy, en la incansable búsqueda y desarrollo de fuentes que desde su herencia puedan aportar al mundo y ver respuestas. Como lo son Francisco Gálvez, diseñador tipógrafo, que ha dedicado su profesión al estudio y creación de tipografías como : “Deluxe”, “Galvez Sans”, “Kinética Grotesk”, “Elementa”l (tipografía que le valió un premio Altazor) “Australis”, “Metrotipo” entre otras, junto con su publicación: “Educación tipográfica: una introducción a la tipografía”; Miguel Hernandez con “Cadena Black” y Jorge Cisterna con “Muralista” un rescate de la tipografía empleada en las brigadas muralistas, el colectivo mansastypas.cl, tipografía.cl, esostiposdelautem.cl más las fundicio-

nes o “Typefoundrys” como son Latinotype y Fretotype.

Es pertinente destacar que en el rubro tipográfico puede haber dos enfoques claramente definidos en esta época, primero esta el enfoque disciplinario de la tipografía que torna sus esfuerzos al mejoramiento de los aspectos técnicos de las fuentes, y por otro lado se encuentra el enfoque estético expresivo de las formas de las fuentes que tienen que ver con un aspecto cultural y artístico. En este último también ha incursionado jóvenes diseñadores de la escena nacional como: José Soto y Luis Antonio Rojas que han creado fuentes inspiradas en la gráfica popular: “Antillanca”, “Estación” entre otras.

El problema detectado con lo anterior, es que no existe continuidad en el trabajo, y el compromiso con una propuesta tipográfica llega hasta su descarga; no existe información del lugar de donde se gestó, ni a que responde, ni publicaciones que profundicen el tema o el compromiso con esta.

En el caso de este proyecto de diseño, se pretende no solo generar continuidad, sino aportar a esto desde Valparaíso y su rotulación urbana popular. Registrando y Exponiendo mediante las letras engendradas en sus calles, letreros, panfletos, pizarras etc.

También es necesario señalar que es importante tomar a Valparaíso en los asuntos de diseño para diversificar el material nacional, para no enfocarlo solamente en Santiago que aún es núcleo de muchas nuevas y antiguas prácticas que le conciernen a todo el territorio, sobre todo en el ámbito del diseño.

pod

(Problemática u
oportunidad de diseño)

La oportunidad de diseño se gesta principalmente de dos situaciones que competen al Diseño y que están aún en un desarrollo latente que es necesario invertir investigación, ideas y ejecución para que sigan marchando y aumentando tanto simbólicamente como técnicas para sacar ventajas de su actividad y generar mercado. La primera es la constante búsqueda de resguardo, identificación y exposición de identidad que requiere Chile para dar

pautas que permitan incrementar una población consciente y pensante que genere validez en la resolución a problemáticas competentes al territorio. La segunda tiene directa orientación a la disciplina tipográfica, necesitada de un mayor desenvolvimiento e integrantes en el Diseño nacional, es decir, obtener una importante cobertura para diversificar la actividad de diseñadores gráficos en el mercado.

La unión de ambas dimensiones genera una oportunidad genérica de diseño: búsqueda y análisis de referentes presentes para crear fuentes que se acomoden a las necesidades culturales, tecnológicas y comerciales.

Para realización de este proyecto que se desarrollará bajo el marco de la ciudad de Valparaíso se toman 2 variables más: Su condición de apoyo y promoción a la cultura y el deseo que tiene la comunidad del Diseño por convertir a la ciudad puerto un referente de diseño.

La oportunidad de diseño se refugia en la visibilidad de las rotulaciones urbano populares que se encuentran en el plan de la ciudad y, para comenzar, en la experticia y trayectoria de Servio Vargas, cartelista de las micros de Valparaíso desde hace ya 25 años.

El tomar sus letras y aprovechar la carga, histórica,

cultural, la estética que transmiten a través de su composición, el estilo de su espaciado, su inclinación, su expansión, peso visual en cada una de ellas y su gestualidad contrastada en cada carácter es que hacen que la obra de Servio Vargas tenga los componentes suficientes que impulsan a hacer un rescate para plasmarlo en un contexto de diseño tipográfico.

og

(Objetivo general)

Contribuir al mundo tipográfico en Chile desde Valparaíso y su gráfica urbana popular como fuente de inspiración para incentivar el desarrollo de la disciplina tipográfica en la comunidad del Diseño.

**Incentivar la actividad tipográfica en el área del diseño en el país.
Conmemorar la memoria gráfica de Valparaíso.
Generar una fuente de Display inspirada, en primera instancia, en la rotulación del cartelista porteño Servio Vargas.
Involucrar a la tipografía con el diseño en Valparaíso usando un referente urbano popular.**

oe

(Objetivos específicos)

puerto y letra Calle, puerto y letra Calle,
y letra Calle, puerto y letra Calle, puerto
Calle, puerto y letra Calle, puerto y letra
puerto y letra Calle, puerto y letra Calle,
y letra Calle, puerto y letra Calle, puerto
Calle, puerto y letra Calle, puerto y letra
puerto y letra Calle, puerto y letra Calle,
y letra Calle, puerto y letra Calle, puerto
Calle, puerto y letra Calle, puerto y letra
puerto y letra Calle, puerto y letra Calle,
y letra Calle, puerto y letra Calle, puerto
Calle, puerto y letra Calle, puerto y letra
puerto y letra Calle, puerto y letra Calle.

mt
(Marco Teórico)

Capítulo 1: Tipografía

**Otros conceptos
competentes a la
disciplina tipográfica.**

Definición de Tipografía

Para el término tipografía encontramos tres interpretaciones distintas: primero se refiere al sistema de impresión, basado en un bloque de metal o madera con la figura de una letra invertida en relieve y que, dispuesto con otros bloques, forme líneas de texto. Luego de ser entintados, estos signos se traspasan al papel mediante presión. En segundo lugar, nos encontramos con que la tipografía es el conjunto de estos SIGNOS y la FORMA como están dibujados. Por último, se refiere a la disciplina que estudia todos los aspectos relacionados con la letra reproducida, su teoría y sus implicancias de uso y ejecución.

De estas tres interpretaciones del término, solo la primera no involucra tanto el verdadero sentido de la tipografía, ya que esta manera de impresión a caído en desuso. Pero a pesar de esto todos sus conocimientos han permanecido a través del tiempo. ¹

¹ Gálvez Pizarro, Francisco, (2004). Educación Tipográfica, una introducción a la tipografía, ed. UDP, Cap.1 Definición de tipografía

Microtipografía o tipografía del detalle

El término Mikrotypografie («microtipografía») se aplicó por primera vez en un discurso dado en la Sociedad Tipográfica de Múnich. Comprende los siguientes rubros: la letra, el espacio entre letras, la palabra, el espacio entre las palabras, el interlineado y la columna. Tiene tres importantes funciones: el peso visual, el interletrado y el interlineado.

Macrotipografía

La macrotipografía se centra en el tipo de letra, el estilo de la letra y en el cuerpo de la letra.

Tipografía de edición

Reúne las cuestiones tipográficas relacionadas con las familias, el tamaño de las letras, los espacios entre las letras y las palabras; intertipo e interlínea y la medida de línea y columna o caja, es decir aquellas unidades que conceden un carácter normativo.

Tipografía creativa

Esta contempla la comunicación como una metáfora visual, donde el texto no sólo tiene una funcionalidad lingüística, y donde a veces, se representa de forma gráfica, como si se tratara de una imagen.

Fuentes para texto (textos continuos)

Son fuentes que guardan en sus características formales cualidades apropiadas para la lectura continua, por ende, fuentes que pueden leerse en muchas líneas de texto y que evitan el agotamiento del lector. También se denominan fuentes “transparentes” o “invisibles”, pues no desconcentran al lector con su forma.

Fuentes Display (textos breves)

Fuentes que sus características estéticas llamativas llaman la atención y transmiten una idea. Es decir, que se contraponen a la capacidad de las fuentes para texto como herramientas de lectura de textos largos. También son llamadas fuentes “opacas” por que su forma, casi siempre atrae el interés del lector.

Conceptos técnicos formales de los caracteres.

En las fuentes cuentan con características constructivas específicas necesarias para entender las características formales de estas, para su comparación selección y la realización de nuevos diseños. En primer lugar están las cualidades constructivas de las fuentes o anatomía de las letras que son las básicas para cualquier letra del abecedario y que permite diferenciarlas una de otra.

Altura x: La altura de la minúscula sin ascendente ni descendente.

Altura de la ascendente: La altura de la minúscula que se eleva por encima de la altura x.

Altura de la descendente: La profundidad de la minúscula que cae por debajo de la línea base.

Vértice: El punto de conexión entre dos astas.

Asta: Trazos que componen o dan forma a una letra, estas pueden ser rectas, curvas o elípticas. Las astas presentan características propias en cada carácter y según su distancia, dirección y forma pueden tomar otras denominaciones. Ellas definen al carácter.

Hombro: asta curva cerrada que encierra el blanco interno en letras tales como en la “b”, la “p” o la “o”.

Asta montante o traviesa: astas principales verticales u oblicuas de una letra, como la L, B, V o A.

Contrapunzón: Un área cerrada o parcialmente cerrada. También conocida como la contraforma de una letra, en el caso de la “O” sería el espacio interno.

Bucle u Ojal: La terminal que se envuelve para cerrar el contrapunzón.

Ligadura: Recurso tipográfico que posibilita unir caracteres independientes, otorgando al conjunto propiedades de elemento único. Se utiliza para evitar interferencias en la lectura o representar sonidos específicos.

Ascendente: La sección de la minúscula que se eleva por encima del cuerpo.

Asta ondulada o espina: rasgo principal de la S o de la s

Ojo: Espacio encerrado de la letra “e” minúscula.

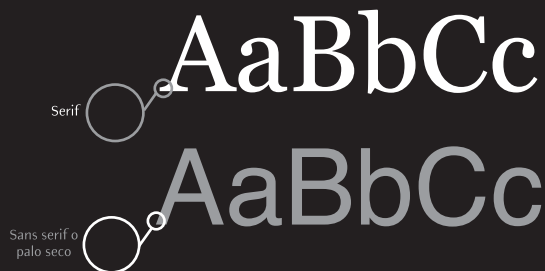
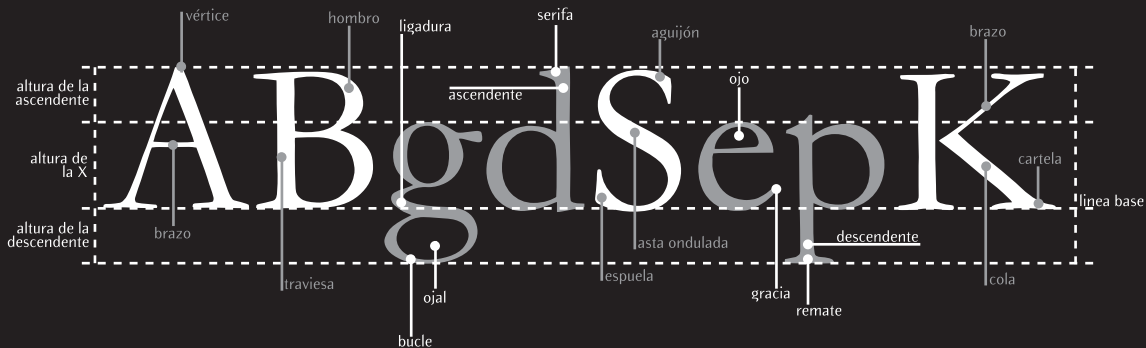
Descendente: La sección de la minúscula que cae por debajo de la línea base.

Brazo: parte terminal que se proyecta horizontalmente o hacia arriba y que no está incluida dentro del carácter, como ocurre en la E, la K, la T o la L.

Pierna o Cola: Lo opuesto al brazo. Trazo diagonal que desciende de una letra sin traspasar la línea base.

Cartela: La curva que une el remate con el asta.

Línea Base: Línea imaginaria donde se encuentran apoyadas todas las letras mayúsculas y las minúsculas sin descendentes. En las minúsculas con descendentes, estos traspasan la línea base.

Es pertinente a esta materia aclarar que dentro de las características de las fuentes encontramos 2 grandes clasificaciones formales

Tipos Serif

Las gracias, serifas (del inglés serif), remates o terminales son pequeños adornos ubicados generalmente en los extremos de las líneas de los caracteres tipográficos. Las tipografías Times, Georgia, Garamond y Courier son ejemplos de estilos de letra con remate.

Ejemplos

Garamond
Palatino
Goudy Old Style
Times New Roman
Baskerville

Tipos Sans Serif

La industria de la impresión se refiere a las tipografías sin remates como paloseco, palo seco y palo bastón, aunque también tiene uso el término inglés de sans-serif (del francés sans: “sin”) y el de grotesca (o, en alemán, grotesk).

Ejemplos

Futura
Arial
Gill Sans
Helvetica
Calibri

Con el mejoramiento técnicos de la imprenta fue posible lograr diseño tipográfico cada vez mas precisos, debido a que la fidelidad de la impresión ha avanzado bastante desde la invención de esta. Desde el punto de vista comercial eran las casas tipográficas las que dominaban el ambiente hasta la aparición de la era digital y la consecuente importancia que tomo a través de estos años.

tta

(Tecnología y tipografía actual)

Con la integración de los ordenadores en el hogar el campo del diseño se vio en crisis. El componedor de paginas o tipógrafo de las imprentas, que poseía los conocimientos necesario para establecer los formatos y tipos móviles, quedo de lado ya que desde esta revolución cualquiera que tuviese Microsoft Word era capaz de desarrollar esa tarea. Este fenómeno es conocido en la historia como “ Democratización Tipográfica”. En el caso de las fuentes disponibles, lo habitual es el manejo de el paquete que incluyen los software de los sistemas operativos (Windows, Mac Os o Linux), que se crearon con diseñadores especializados en tipos para adherir en sus productos.

La existencia de las casas tipográficas, Fundiciones tipográficas o Typefoundry esta vigente pero estas se enfocan en lo digital, pero también esta presente un gran trafico en el mercado negro de fuentes tipográficas en la web, lo que ha provocado un aumento en la democratización de la capacidad de diseñarlas.

Esto desencadeno un mercado independiente Fundiciones que con la llegada de Macintosh en las oficinas de diseño grafico dio la posibilidad de diseñar tipos tan solo con instalar Macromedia Fontographer y dedicando un momento al aprendizaje del programa se podía obtener una nueva tipo.

Situación que distaba mucho de la antigua forma de

tallar las letras y fundirlas en bloques metálicos para luego realizar la impresión.

Esta accesibilidad inquieto a muchos jóvenes diseñadores que comenzaron a experimentar con las letras como: Zuzana Licko y Ruby Vanderlans, de Emigre 38, la primera fundición tipográfica independiente, diseñando las primeras fuentes digitales realizadas desde su casa. En la actualidad el numero de diseñadores independientes en esta área se hace imposible de contabilizar.

El diseñador británico Neville Brody y su proyecto FUSE fue uno de los más representativos en cuanto a la experimentación con nuevos diseños de fuentes y el diseñador estadounidense David Carson es el emblema de la indagación con tipografías, llevando la legibilidad al extremo en sus publicaciones. Los ordenadores personales filtraron a la tipografía en el hogar y dejaron de ser solo de aquellos habilidosos artesanos en la materia.

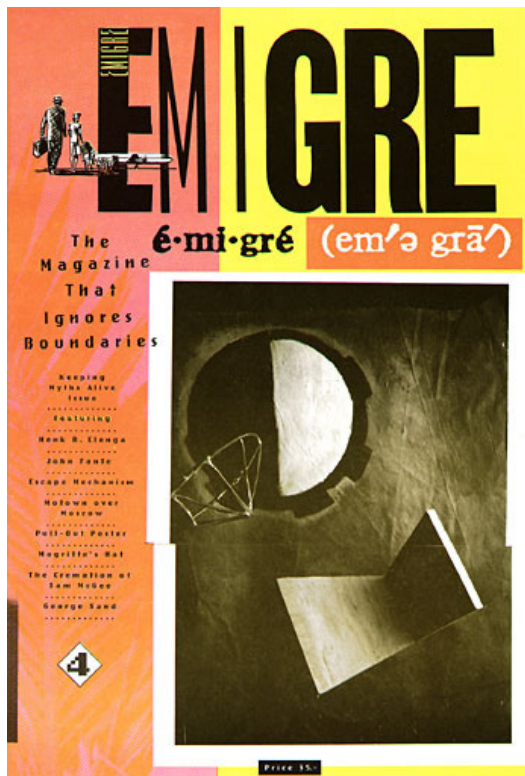

imagen 1. “EMIGRE” publicación de Zuzana Licko y Rudy Vanderlans.

imagen 2. “Proyecto FUSE” del diseñador británico Neville Brody.

Hoy la web es la plataforma por la cual las grandes casa tipográficas distribuyen, casi en su totalidad, sus fuentes. Adobe.com, por ejemplo, es un gran referente de fundición que trabaja con diseñadores ya que resulta vital por ser una creadora de software gráfico. Apple y Microsoft también cuentan con diseñadores de tipografías, o a lo menos con contrato de exclusividad, que diseñan fuentes que luego se incluyen en los software.

También existen distribuidoras de fuentes tipográficas que no contratan diseñadores en sus oficinas sino que distribuyen diseños externos y son licenciados por la empresa. Un ejemplo de esto es lo que sucede con FontFont.com que es poseedor de uno de los catálogos de fuentes más grandes del momento: Casa de Meta, Din, Scala, Dax entre otras. Esta entidad empresarial edita el manual de referencia tipográfica FontBook con 32.000 fuentes digitales, con casi todo lo existente en cuanto a tipos digitales profesionales se refiere.²

² Disponible en: <http://www.fontbook.com/peruse.html>

En la actualidad existen diseños que son de gran calidad, pero las fuentes con mayor popularidad y preferencia siguen siendo las que se basan en los estilos clásicos: Elzevirianas (tipo Garamond), de Transición (Baskerville), Didonas (tipo Bodoni), y Neutras Sans Serif (Helvetica). La única gran diferencia relacionados con los diseños nuevos que se incorporan y que son reflejo de un revolución en cuanto diseño tipográfico, son las Sans Serif Humanistas, como FF Meta (diseñada por Erick Spiekermann) o Fontana ND(diseñada por Rubén Fontana). Que integran en

sus formas los rasgos de las humanistas con los de una Sans Serif.

Como ya se a mencionado, hoy se pueden adquirir fuentes tipográficas mediante Internet. Tantos las grandes casas tipográficas como las independientes utilizan el mismo sistema en sus sitios web: Catálogos de fuentes, especímenes descargables en formato pdf, carro de compra y especímenes impresos a la venta. Habitualmente la compra de estas se efectúa por medio de tarjetas de crédito, y descarga directa del archivo. En realidad lo que el usuario compra es la licencia de uso de la fuente tipográfica.

Es pertinente destacar que también existen casos especiales que son los libros de la fundición Underware y los paquetes de tipos de House Industries. Ambos casos poseen un modelo de venta de publicaciones que hacen mayor hincapié en el diseño conceptual y el desarrollo de una fuente.

Underware con Sauna y Dolly, ambos monográficos sobre el diseño de la tipografía. Lo más destacable es que sus publicaciones incluyen un CD adjunto, pero con la adquisición del libro-especímen no esta presente la licencia de uso. Es decir que actúa solo como modo promocional pero no autoriza su uso comercial. De esta forma el libro es un producto adjunto a la fuente pero independiente de la licencia.³

³ <http://www.underware.nl>

Por otro lado House Industries, las tipografías pueden ser adquiridas por separado o en conjunto con su paquete promocional. Y cada paquete esta pensado de manera conceptual, por ejemplo: Las Vegas, Punk Flyers, películas de terror etc.⁴

⁴ <http://www.houseindustries.com>

imagen 4. Espécimen de la fuente FF Meta, realizada por Erick Spiekermann.

Variables en títulos

Gr 10pt Diseñada por Rubén Fontana, tipógrafo argentino, chabón
Gr 8pt **IMPULSÓ LA MATERIA TIPOGRAFÍA EN LA UBA**
Gr 10pt *Elaboró también el plan de estudio de la materia electiva Diseño Editorial*
Gr 8pt **Dirigió la tipoGráfica por más de 20 años**
Gr Normal **ES UN ENORME EJEMPLO PARA EL DISEÑO TIPOGRÁFICO SUDAMERICANO EMERGENTE**
Gr 10pt EN EL AÑO 2001 R. FONTANA FUE NOMBRADO MIEMBRO HONORABLE DE LA ASOCIACIÓN DE DISEÑADORES GRÁFICOS DE LA PLATA

imagen 5. Espécimen de la fuente Fontana ND, realizada por Rubén Fontana.

***This Read
naked-book
reminds me
about my
childhood...***

imagen 6. Algunas paginas del pdf que muestra el desarrollo de la fuente Sauna realizada por Underware.nl.

I didn't throw water to the stones, but instead ***I was busy reading the books.*** *They sometimes suffered and the pages started to do waves.* I didn't dare to carry them ***back to a library,*** but I asked my mother to do that. ***Nobody ever blamed me.***

JOHANNA ROPE (32), ARCHITECT, HELSINKI, FINLAND

If you want to tell us your own sauna story, please do. Phone +31 (0) 70-43 78 105 and ask for Aileen, or send your story by post. We are curious to hear from you.

this pdf-file is an overview of the Sauna typeface and has been downloaded from Underware's website » www.underware.nl « © COPYRIGHT UNDERWARE 2002

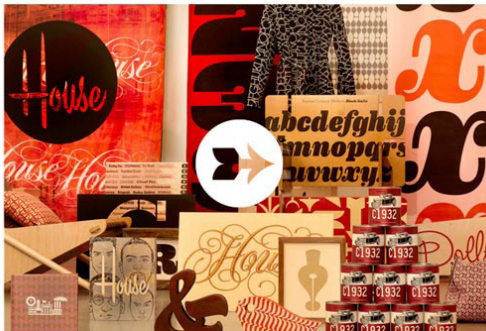

imagen 7. Imágenes referentes a productos realizados por houseind.com.

BANDIT
THE CRAZY PINGTRIPER!
SURFING
The Devil's Joint
ROTAR
LIKE DIG THOSE KOOKY SOUNDS, MAN!
Malt Shakes

tch

(La tipografía en Chile)

En Chile la tipografía, tanto como actividad y disciplina, esta marcada por hitos muy claros de identificar en cual han estado involucrados los mismos personajes, más que nada relacionados a la difusión de la disciplina y en su mayoría desde la actividad académica en escuelas de diseño.

El primer paso fue la creación del proyecto Tipografia.cl, a raíz del proyecto de

titulación de José Soto y Luis Antonio Rojas en la Universidad Técnica Metropolitana, al cual se sumarían diseñadores de tipos autodidactas como lo son Francisco Gálvez y Rodrigo Ramírez creadores de la fundición FrescoType. Otro hito es también Unión de los Tipógrafos que reúne a diseñadores de letras sin fines comerciales. El posicionamiento del sitio web mediante la muestra de contenidos en relación al mundo de la tipografía y sus autores permitió que se convirtiera en la única autoridad sobre la materia nacionalmente. Esto nos da a entender que si alumnos recién titulados son la autoridad en una materia a nivel local, es porque no se han hecho casi ninguna publicación al respecto, y pone en evidencia la carencia de desarrollo que el país tiene con respecto al tema. Las escuelas de diseño muy de a poco han incluido la tipografía y el diseño de fuentes dentro de sus mallas curriculares, pero sin la importancia que merece para lograr resultados satisfactorios.

Sin embargo la Pontificia Universidad Católica ha destacado por su Diplomado en Tipografía, su motivación por promover conocimientos mediante actividades gratuitas para interesados e inquietos en la materia. Dentro de estas han logrado traer a personajes como: André Güttler, Gerard Unger, Alejandro LoCelso, Rubén Fontana, Dino Dos Santos y recientemente a Christopher Burke. Este año en particular la

Universidad de Chile abrió sus aulas para realizar también un Diplomado entorno al tema de la tipografía y contribuir a la disciplina.

En cuanto a los antecedentes pre-digitales existen muy pocos casos de diseño de tipos en nuestro país. Solamente se puede citar el caso de Vicente Larrea y su diseño de carteles, que logran un estilo tipográfico determinado, pero nunca fueron un sistema manipulable para otros diseñadores. Es pertinente nombrar también a Mauricio Amster, donde sus caligrafías destacan incluso sobre su rotulación, donde se pueden distinguir estilos tipográficos, pero al igual que en el caso de Larrea no hay fuentes propiamente tales con el cartelista artesanal Juan Cadena- entre otros- que son sin dudar uno de los grandes referentes de la rotulación chilena. El trabajo de este último ha servido de inspiración para diversos diseñadores de fuentes digitales, como Francisco Gálvez y Miguel Hernández. El material impreso educativo al tema consta de solo 4 publicaciones: “Los alfabetos del mundo” de Francisco Otta, “Técnica Gráfica” de Mauricio Amster, “Educación Tipográfica” de Francisco Gálvez y “Puño y letra” de Eduardo Castillo, siendo este último el único que habla de la tipografía en Chile con una mirada social y referente a los movimientos de izquierda en Chile, pero no de aspectos técnicos de diseño con fuentes.

Con estas publicaciones se les adhiere los sitios web de consulta, destacando la presencia del anteriormente nombrado Tipografía.cl, MansasTypas.cl, un espacio de temas tipográficos con un toque femenino y Teletipos.org, este último con la particularidad de ser un programa radial via Internet, con entrevistas en formato MP3, a destacados tipógrafos chilenos y latinoamericanos. Esto ha generado nuevas formas de ver los contenidos donde las reflexiones de los diseñadores de fuentes importa tanto como su trabajo.

Lanzamientos fuentes tipográficas hechas por diseñadores chilenos

Año 2001, Francisco Gálvez muestra “Elemental” y dos años más tarde Rodrigo Ramírez presenta “Indo-Sans”. Ambos lanzamientos fueron realizados como si fuese de un libro u exposición, con diseñadores invitados, cóctel, medios, etc. agregando ambos una pequeña edición como muestra de los tipos. Todo esto gestionado por Dany Berczeller diseñador gráfico de la Pontificia Universidad Católica.

Un poco después el mismo Berczeller se reunió con Cristian González Saíz para formar el proyecto Demo, con el cual el año 2005 lanzarían un libro experimental llamado “Proyecto Demo: Australis”, entorno a la fuente del mismo nombre creada por Gálvez, donde están involucrados 124 chilenos y 16 extranjeros (Milton Glaser, Mathew Carter, Ellen Lupton, Gerard Unger y Underware, entre otros).

Por hoy, el mismo equipo Demo, ha realizado un nuevo proyecto conocido como Proyecto Demo: La Pichanga. Este consiste en el diseño de la fuente tipográfica llamada “Clara”, por equipos de 6 personas conformados por chilenos y argentinos a la manera de un partido de Fútbol Virtual, que tiene como arbitro al diseñador de fuentes catalán Andreu Balus.

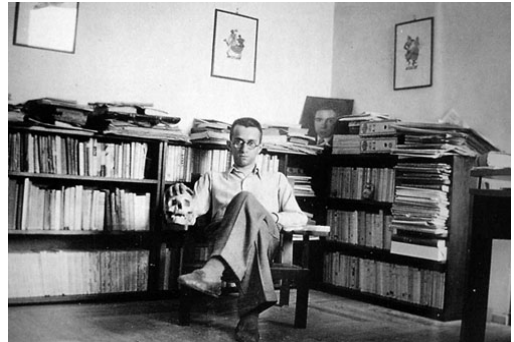

imagen 8. Fotografía de Mauricio Amster.

imagen 9. Fotografía del cartelista Juan Cadena en su taller pintando.

Inti-Ilumani

imagen 10. Logotipo creado por Vicente Larrea para el grupo musical nacional Inti Ilumani.

PAPAS ABCDEFGHIJKLMNOPÑ
OPQRSTUVWXYZ
1234567890

SOLOBUSES ABCDEFGHIJKLMNOP
OPQRSTUVWXYZ
1234567890

Mapocho ABCDEFGHIJKLMNOP
OPQRSTUVWXYZ
1234567890

imagen 11. Tipografías inspiradas en la rotulación popular chilena creadas por José Soto y Luis Rojas.

AaBbQq

fly fishing

Kakistocracy

26 Anesthesiologists
relevant to exteroception

Rodomontade is my favorite. Means boastful.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÀÁÊÎÕ
ØÜabcdefghijklmnopqrstuvwxyzàáéîõø
ü&1234567890(\$£.,!?)

50

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAÁÊÎO
ØUabcdefghijklmnopqrstuvwxyzàáéîõöü
&1234567890(\$£.,!?)**

imagen 13. Fuente tipográfica "IndoSans" creada
por Rodrigo Ramírez.

Últimos cupos
Inscripciones hasta el 14 de mayo

Diplomado en tipografía 2012

*Diseño
de fuentes
digitales*

4ta
VERSIÓN

7 mayo –
3 octubre

www.det.cl

INVITADOS INTERNACIONALES

(PORTUGAL) **Dino Dos Santos**

(ARGENTINA) **Alejandro Lo Celso**

(INGLATERRA) **Christopher Burke**

DISEÑO|UC

DEPARTAMENTO
de ESTUDIOS
TIPOGRÁFICOS

imagen 14. Composición informativa promocional de Diplomado de Tipografía realizado por la Pontificia Universidad Católica.

rta

(Realidad tipográfica
actual en Chile)

Un ejemplo de esto es la Bial de Letras Latinas organizada por la revista “Tipográfica” de Argentina dirigida por el diseñador, docente y tipógrafo Rubén Fontana, con tres versiones realizadas en nuestro país. La primera se realizó el año 2004 en la Casa Central de la Universidad Católica, congregando a un gran número de personas, que presenciaron una exposición de laminas participantes y charlas impartidas por los organizadores, muchos de los cuales son jóvenes diseñadores de fuentes.

En una segunda oportunidad esta se instaló en la Universidad Diego Portales y la asistencia fue aún mayor, ya que contó, además de la exposición y las charlas, con talleres gratuitos para estudiantes. Para esta versión se realizó una edición con la transcripción de las charlas y un registro fotográfico.

La tercera instancia de la Bial de Tipografía se hizo este año en Factoría Italia del mismo modo que la versión anterior, contando también con la visita del diseñador tipógrafo Dino Dos Santos (Portugal) y Alejandro Lo Celso (Argentina) para entregar sus conocimientos en charlas impartidas por ellos.

Estos eventos sin fines lucrativos y por puro interés de difundir el trabajo, ha creado una verdadera masa critica nacional donde todos se conocen y comparten experiencias, de los cuales la mayoría son docentes

Principalmente el tiempo de la tipografía en Chile es ahora, ya que gracias a la revolución digital, que a logrado llegar al territorio, se han podido crear instancias para la creación de fuentes, la adquisición de conocimiento y plataformas de discusión. Pero esto no solo nos compete a nosotros como país, si no que también esta inquietud se a emplazado sobre la comunidad latinoamericana.

en materia tipográfica y diseño de fuentes en las escuelas de diseño chilenas.

Comercio Tipográfico en Chile actualmente

En cuanto al comercio de tipografías en Chile, la mayoría de los diseñadores en Chile no compra sino que “consigue” las fuentes para trabajar. Panorama muy parecido al de la música, películas y la mayoría de los software tanto por estudiantes como por profesionales del diseño, así que no se puede aseverar que este problema solo sea para con las fuentes tipográficas. Para los tipógrafos chilenos no ha significado un problema real, hasta ahora, ya que nadie vende sus tipografías legalmente pensando en un público chileno.

Tipografia.cl sin embargo ha desarrollado tipografías a pedido para clientes específicos, como es el caso de la fuente “Cotona” desarrollada para silabarios de Editorial Marenostum y “ChanchoCero” para el diario El Mercurio de Santiago, ambos el año 2004. También han realizado asesorías tipográficas para la Revista

Patrimonio Cultural de la DIBAM, y para el actual sistema de transportes Transantiago, que requirió una gran familia de tipografías corporativas, de señalética, lectura e icónicas, lo que nos da los atisbos del desarrollo de la disciplina en nuestro país.

Existen otros casos especiales en los que en todos ellos el publicó de las fuentes resulta ser extranjero. Miguel Hernandez, diseñador de Concepción, fue el primer diseñador chileno en vender tipografías en el extranjero. Varios diseños pixelares fueron distribuidos por la fundición atomicmedia.net, actualmente offline. Según Hernandez, “era dinero suficiente para pagar algunas cuentas, pero no para vivir de ello”. Similar es el caso ocurrido con Cristian Gonzalez y Rodrigo Ramirez, quienes distribuyeron durante un año en el sitio unionfonts.co.uk actualmente offline. Juan Pablo de Gregorio (creador de la fuente “Chúcara”) actualmente distribuye su tipografía Los Niches en el sitio web <http://www.veer.com> con relativo éxito, y por último Luciano Vergara también de Concepción distribuye 5 fuentes tipográficas por T-2660. En todos los casos significa una entrada de dinero regular, pero insuficiente como para vivir de la venta de tipos. Alejandro Paul, el diseñador de fuentes más exitoso comercialmente de Latinoamérica, comentó que encontrando un nicho determinado era posible desarrollar un negocio rentable, pero que esos nichos eran difíciles de encontrar y además de tener esa visión de negocios, hay que tener la capacidad creativa y técnica de desarrollarlo, lo que lógicamente, significa una inversión de tiempo, y por ende de dinero, que se debe afrontar para lograrlo.

En el mejor de los casos el diseño de fuentes digitales a pedido, asesorías, publicaciones y la docencia han

los tipógrafos nacionales. La experticia en el área puede significar opciones laborales que no necesariamente están relacionadas de manera directa al diseño de fuentes. Pero de todas formas el desarrollo de tipografías, e incluso el correcto uso de estas ve sus comienzos, muestra de ello es el éxito que las actividades y sitios web relacionados tiene entre estudiantes y profesionales, y son recordados, comentados y usados como referencia para nuevos proyectos relacionados a la tipografía.

TIPOS LATINOS 2012

QUINTA BIENAL DE TIPOGRAFÍA LATINOAMERICANA

SANTIAGO DE CHILE / FACTORÍA ITALIA / **ENTRADA LIBERADA**

6, 7 Y 8 DE JUNIO / CONFERENCIAS Y TALLERES

6 A 29 DE JUNIO / EXPOSICIÓN Y VISITAS GUIADAS

ALEJANDRO LO CELSO / DINO DOS SANTOS / JUAN GUILLERMO TEJEDA

ROBERTO OSSÉS / CRISTIAN GONZÁLEZ / JOSÉ SOLÉ • FELIPE PIMENTEL

LATINOTYPE / MANUEL CORDOVA • ARIEL ALTAMIRANO / TALLER EDITORIAL

MAURICIO AMSTER / EXPOSICIÓN DE PROYECTOS SELECCIONADOS

Tipos Latinos 2012
Quinta Bienal de Tipografía
Latinoamericana

Diseño
Cultura

imagen 15. Afiche promocional de la Bienal de Tipografía realizado este año en la Factoría Italia.

Cotona

A B C D E F G H I J K L M N O

P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n

o p q r s t u v w x y z

imagen 16. "Cotona" fuente creada por Tipografía.cl a pedido de Editorial Marenostrum

CHANCHOCERO

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

imagen 17. "ChancoCero" fuente creada por Tipografía.cl a pedido de el diario El Mercurio de Santiago.

puerto y letra Calle, puerto y letra Calle,
y letra Calle, puerto y letra Calle, puerto
Calle, puerto y letra Calle, puerto y letra
puerto y letra Calle, puerto y letra Calle,
y letra Calle, puerto y letra Calle, puerto
Calle, puerto y letra Calle, puerto y letra
puerto y letra Calle, puerto y letra Calle,
y letra Calle, puerto y letra Calle, puerto
Calle, puerto y letra Calle, puerto y letra
puerto y letra Calle, puerto y letra Calle,
y letra Calle, puerto y letra Calle, puerto
Calle, puerto y letra Calle, puerto y letra
puerto y letra Calle, puerto y letra Calle,

mt
(Marco Teórico)

Capítulo 2: Gráfica Popular

(Conceptos Generales)

Antes de entrar de lleno al análisis de lo que es la gráfica popular y lo que implica es necesario desglosar los conceptos y definirlos separadamente para entenderlos mejor, para luego dilucidar la dimensión que representan al unirlos en una misma oración y dentro de esta memoria de título con sus implicancias.

Gráfica

Este concepto tiene dos variables. La primera, hace referencia a una representación de datos, casi siempre numéricos aunque también pueden ser figuras o signos, a través de líneas superficies o símbolos para determinar la relación que estos mantienen entre sí. Y la segunda dimensión, que es competente a lo tratado acá, habla de la escritura o la imprenta y todo lo relativo a esta, es decir, dibujo e impresión.⁵

⁵ <http://www.definicionabc.com/comunicacion/grafica.php>

Popular

“Del pueblo o relativo a él”, “De las clases sociales más bajas o relativo a ellas”, “Que está al alcance de los menos dotados económica o culturalmente”, “Conocido o querido del público en general”, “[como forma de cultura] tradicional que el pueblo considera propia”.⁶

⁶ <http://www.wordreference.com/definicion/popular>

De todas estas definiciones es posible rescatar la idea de que popular hace referencia al conjunto de personas civiles que conforman un territorio, que comparten cosas en común: idiosincrasia, historia, cultura, tiempo, expresiones etc.

Gráfica Popular

“La gráfica popular viene de las masas, en otras palabras el pueblo, no necesita tecnología es decir no necesita argumento y su procedimiento es empírico, la gráfica popular en todas sus áreas son tanto urbanas como rurales.

La gráfica popular generalmente se realiza en lugares que tienen características improvisadas y muchas veces estos pueden definirse como gráfica infantil ya que no conoce de tecnicismos.

Este concepto tiene sus orígenes en Europa, en la época del Renacimiento, donde el arte estaba destinado a las clases sociales altas y particulares con poder, en aquel entonces

tenía el nombre de arte culto, los artistas de esa época lo individualizaban, es decir, estos las firmaban y se destinaban como piezas de colección.

La separación como tal del arte culto y arte popular se da en el siglo XVIII, producto de la corrupción de arte por la llegada del capitalismo y la Revolución Industrial con la producción masiva.

Las sociedades influenciadas empiezan a generar un consumo masivo de todo lo que sea bienes o servicios, provocando que el arte se vuelva para todo el pueblo es decir de todas las masas.⁷

⁷ <https://sites.google.com/site/graficapopularcuenca/>

Rotulación (o lettering)

“La rotulación es el arte de dibujar. Es toda perfección que se consigue cuando se está trazando las literales del mismo.”⁸

⁸ <http://es.wikipedia.org/wiki/Rotulaci%C3%B3n>

Rotulación Popular

Es aquel dibujo de letras a mano alzada efectuado de manera espontánea y libre de todo aparente tecnicismo con herramientas de tecnología artesanal.

imagen 18. imagen fotografica de rotulación popular.

imagen 19. imagen fotográfica a carteles realizada por Zenén Vargas.

La rotulación popular de Valparaíso se da como una manifestación urbana de sectores sociales alejados de los medios masivos de publicidad, estamos hablando del comercio minorista de la ciudad donde locales como carnicerías, relojerías, arreglo de zapatos, entre otros, oficios que satisfacen una demanda servicios que en su

mayoría no contemplan las grandes empresas. Es por esto que el comercio minorista cumple este rol fundamental al ofrecer estos servicios y oficios a la comunidad, manteniendo el ritmo de la economía.

(...) Son pequeños comerciantes que no tienen los medios para contratar a un profesional de la publicidad o del diseño, por lo que recurren a artesanos especializados, pintores de carteles y letreros, para resolver la necesidad de comunicar de forma masiva. Estos letristas, rotuladores o sencillamente pintores de carteles constituyen a partir de su trabajo gráfico el desarrollo de un estilo único a través del “gesto manual” que se aprecia en la mayoría de los carteles vistos, identificándose como una manifestación a partir de un gusto propio que rescata una estética singular, con aires de antiguo que hace representativa cierta identidad.

(...) Así mismo va estableciendo rasgos de identidad que contrastan con la enseñanza oficial del diseño gráfico en los cuales los letristas están dando cuenta de un patrimonio visual.

Según el catastro realizado por la investigación de Mariela Zuñiga en la Tesina de Grado de la Universidad de Valparaíso sobre el “Estudio y Clasificación de la Gráfica Popular en Valparaíso” el año 2010 se desprenden datos porcentuales en cuanto a la clasificación de los carteles según el rubro comercial (su utilización) donde las Carnecería es de un 13,75%, Peluquería 5%, Abarrotes 3,75%, Comida 40% y Otros 37,5 %. Debido a los recursos de dichos locales, la obtención de material gráfico publicitario efectuados por profesionales en el área del diseño se dificultan o por mero gusto propio tradicional de los dueños de los locales que optan por este tipo de gráfica, ya que las redes de contacto con profesionales también parecen acotadas, a diferencia de la cercanía que tienen con los letristas locales.

imagen 20. imágenes fotográficas a carteles del plan de Valparaíso por el colectivo altiro.org.

Soporte de rotulación popular: Las micros de Valparaíso

Las micros es una de las tantas áreas que la rotulación popular ocupa como soporte en Valparaíso, y uno de los medios de transporte público de la ciudad que abarca los recorridos, en su mayoría, a nivel del plan de Valparaíso. Las líneas de transporte van desde el exterior (Viña del Mar, Villa Alemana, Quilpué, Con Cón, Peña Blanca, Placilla entre otras) hacia la ciudad de Valparaíso. Para la movilización propia del sector están también líneas de micros, colectivos, ascensores y el Trolley bus (estos últimos dos exclusivamente de la ciudad). Aún así “la micro” sigue siendo el transporte público más utilizado por los usuarios.

Desde luego el servicio público de transportes no fue siempre igual, sobre todo después de la reforma con la llegada en enero del 2007, en que dentro de sí tenía propósitos de ordenamiento, seguridad y calidad del servicio. Dentro de los parámetros de estandarización se debió modificar la cara visible o aspecto de las líneas asignándoles colores, numerologías que las identificaran como líneas y sus recorridos.

Dentro de los objetivos del Transporte Metropolitano de Valparaíso (TMV) se encuentra:

“Ordenamiento de los servicios mediante colores: lo que ha permitido generar un orden y claridad para los usuarios proyectando así una mejor imagen. Cada Unidad de Negocio concesionada, se identifica por una combinación de colores, nombre de su servicio y número; el que le da el primer dígito de los tres a los distintos recorridos de la empresa concesionaria. Para esto durante el 2006 colaboró la Escuela de Diseño de la Universidad de Valparaíso que fue la encargada de diseñar el logo corporativo del Plan TMV, y la señalética exterior e interior de los buses y trolleybuses.”

El sistema de transporte TMV consta de 11 Unidades de Negocio, las cuales corresponden a las siguientes empresas y colores.

imagen 21. Muestra de las líneas y recorridos del Transporte Metropolitano de Valparaíso.

U.N. N° 1 Transportes Fenur S. A. (naranja y gris): correspondiente a los recorridos entre Valparaíso y Peña Blanca.

U.N. N° 2 Transportes Viña Bus S. A. (verde y blanco): correspondiente a los recorridos entre Valparaíso y Viña del Mar.

U.N. N° 3 Transportes Sol y Mar S. A. (azul y celeste): correspondiente a los recorridos entre Concón y Peña Blanca.

U.N. N° 4 Transportes Viña Bus S. A. (azul y blanco): correspondiente al recorrido local de Viña del Mar.

U.N. N° 5 Buses del Gran Valparaíso S. A. (naranja y verde): correspondiente al recorrido local de Valparaíso.

U.N. Nº 6 Buses del Gran Valparaíso S. A. (naranja y marfil): correspondiente a los recorridos entre Valparaíso y Concón.

U.N. Nº 7 Transporte de Pasajeros Top Tur S.A. (bermellón y amarillo): correspondiente al recorrido local de Valparaíso.

U.N. Nº 8 Trolleybuses de Chile S. A. (colores tradicionales de los trolleybuses, verde y marfil): solo presta servicios en el Centro de Valparaíso.

rsu
(Rotulista Porteño
Servio Vargas)

Dentro de esta marco de la rotulación porteña, aparece Servio Vargas y su desempeño en el área de desarrollo de carteles para los microbuses de la ciudad de Valparaíso. Su trabajo se remonta al año 1982, comenzando

como pintor de vitrinas de tiendas, utilizando como herramientas plantillas de tipografías preestablecidas que calcab a mano y por encargo a domicilio, tanto en Viña del Mar como Valparaíso. Este modo de hacer perduró hasta los años 90's, ya que como él mismo afirma: "Venía pegando todo lo que era la ampliación y estaba entrando recién la inyección a tinta, pero tampoco era muy accesible al comercio por que era muy cara; las grandes empresas tenían todo lo que era digital, así que uno seguía con todo lo que era cartelería" (entrevista realizada a Servio Vargas el 8 de Abril de 2012).

Después de la licitación dada por el gobierno entre los años 92 y 94, se generó un reordenamiento y regularización local que cambiaría la señalización de los recorridos, en ese entonces era en base a letras, para reemplazarlas por números.

Ese en ese momento en que Servio Vargas entró a la escena de la locomoción colectiva instalándose dos años con su taller en la rotonda de la Aduana de Valparaíso.

Servio Vargas se declara un autodidacta, nadie le enseñó acerca de este oficio, primero se involucró con esto por simple echo de buscar un medio que le permitiese sustentarse diariamente. Fue así como se fue insertando en este oficio que tuvo sus comienzos con brocha para finalmente llegar al delicado pincel blando. Su persistencia en rubro más la creación de un carácter propio detectado en sus "luminosos" letreros, fue lo que le permitió obtener la atención de estudiantes, diarios, ferias, tiendas y sus compradores cotidianos. Ahora su negocio en la venta de carteles se realiza por encargo y en el momento, pero en vez de vender a domicilio, es el público el que lo busca.

Registro fotográfico de parte
de la obra de Servio Vargas.

imagen 22. Collage fotográfico de registro a obras de Servio Vargas que incluye
fotografía de Servio Vargas preparando un cartel.

imagen 23. Collage fotográfico de registro a obras de Servio Vargas.

imagen 24. Collage fotográfico de registro a obras de Servio Vargas que incluye fotografía de Servio Vargas con una cartel en sus manos.

imagen 25. Collage fotográfico de registro a obras de Servio Vargas.

(Análisis formal de la
Rotulación de Servio Vargas)

Para realizar un análisis en términos tipográficos sobre la rotulación de Servio Vargas primero se deben tener ciertas consideraciones de orden conceptual. Al hablar de rotulación hay que tener presente que una palabra escrita esta compuesta (en este caso) por letras del abecedario del idioma castellano, propio de los países de habla hispana. Lo segundo es que en dicha palabra rotulada, los caracteres presentes son todos distintos ya que estos dependen netamente del tamaño del sustrato en los que se posan y la “mano” de este autor, pero esto no lo libera de la detección de una clasificación.

Lo otro que hay que aclarar es que la forma de estas letras están supeditadas también por las herramientas que su autor maneja, en este caso en particular, Servio Vargas maneja los pinceles blandos gruesos y delgados, aerosoles fosforescentes y pintura acrílica sobre planchas de acrílico blanco.

A continuación se mostrara una selección de palabras rotuladas por Servio Vargas; claramente no podremos contar con todos los caracteres pertinentes al alfabeto, ya que las letras que aparecen estan sujetas a la construcción de una palabra determinada como por ejemplo: “Valparaíso”, “Libertad” etc.

Características visibles de la palabra “LIBERTAD”

Letras presentes

Vocales: I, E, A.

Consonantes: L, B, R, T, D.

Letras de: Caja Alta

Peso: Super Negra o Bold

Contraste: Nulo

Ancho: Expandidas

Eje: itálica

Estilo: Sans Serif

Remates en: B, E, R y D

Características visibles de la palabra “VALPARAISO”

Letras presentes

Vocales: I, O, A.

Consonantes: L, V, R, P, S.

Letras de: Caja Alta

Peso: Super Negra o Bold

Contraste: Nulo

Ancho: Condensada (en relación con “LIBERTAD”)

Eje: itálica

Estilo: Sans Serif

Remates en: P y R

LLAY LLAY

Características visibles de la palabra “LLAY LLAY”

Letras presentes

Vocales: A.

Consonantes: L, Y.

Letras de: Caja Alta

Peso: Super Negra o Bold

Contraste: Nulo

Ancho: Condensada (en relación con “LIBERTAD”)

Eje: itálica

Estilo: Sans Serif

Sin remates presentes en estas letras

CHAGRES

Características visibles de la palabra “CHAGRES”

Letras presentes

Vocales: E, A.

Consonantes: C, H, G, R, S.

Letras de: Caja Alta

Peso: Super Negra o Bold

Contraste: Nulo

Ancho: Expandida

Eje: itálica

Estilo: Sans Serif

Remates en: E y R

JOSEFINA

Características visibles de la palabra “JOSEFINA”

Letras presentes

Vocales: I, O, A, E.

Consonantes: J, F, N, S.

Letras de: Caja Alta

Peso: Super Negra o Bold

Contraste: Nulo

Ancho: Condensada (en relación con “LIBERTAD”)

Eje: itálica

Estilo: Sans Serif

Remates en: J, E Y F.

MATILDA

Características visibles de la palabra “MATILDA”

Letras presentes

Vocales: I, A.

Consonantes: L, M, T, D.

Letras de: Caja Alta

Peso: Super Negra o Bold

Contraste: Nulo

Ancho: Condensada (en relación con “LIBERTAD”)

Eje: itálica

Estilo: Sans Serif

Remates en: D.

Relación entre los caracteres encontrados.

Como ya se ha mencionado anteriormente, para concluir con el análisis hay que tener presente el hecho que en una rotulación todos los caracteres son distintos, pero si se puede determinar una línea gráfica, esto gracias a las superposición de conceptos tipográficos sobre ellas. A continuación se rescatan las letras del abecedario encontradas dentro de las palabras anteriormente expuestas, dejando de lado las letras K, Ñ, Q, U, W, X y Z, por el simple hecho de no encontrar dentro de las rotulaciones de Servio Vargas (si sólo hablamos del abecedario).

Lo otro que debemos tener en cuenta es que luego del análisis se logró identificar solo caracteres en Alta, es decir que las formas sólo se ajustan a esas características que distan formalmente de las de Caja Baja. En seguida se mostraran los caracteres encontrados y la comparación entre si, para descubrir si existen rasgos que podrían unirlos.

A B C D E F G H I J
L M N O P R S T Y

imagen 26. Caracteres del abecedario encontrados en las rotulaciones Servio Vargas vectorizados.

A B C D E F G H I J
L M N O P R S T Y

rectas

curvas

mixtas

casos especiales

A B C D E F G H I J
L M N O P R S T Y

expandidas

condensadas

BDEFFPR

Presencia de remates
superiores

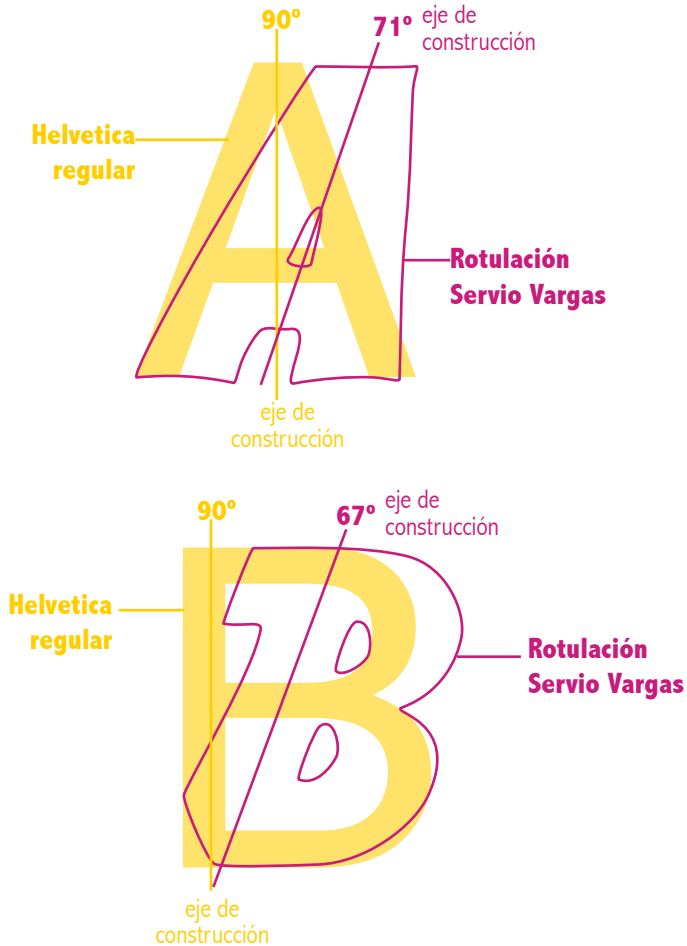
LBDE

Corte diagonal en esquinas
inferiores izquierdas

ABDHNOPR

Bajo o nulo contraste

Relación de inclinación de la rotulación de Servio Vargas.

El marco teórico de esta memoria desarrollado anteriormente, ciertamente solo refleja aspectos específicos de la disciplina tipográfica, en cuanto a términos actuales. Estas convenciones arrastran siglos de historia, trabajo y descubrimiento que vieron sus inicios desde la invención de la escritura, motivadas principalmente por su característica de registrar el lenguaje a nivel mundial, en todas las culturas existentes. Como ya hemos mencionado, este objetivo claro de la palabra escrita más la tecnología vigente, a ocasionado una revolución tipográfica en sus formas, uso y comercialización.

Todo esto gracias a las ansias de información, la libertad de su obtención, las plataformas web, la búsqueda de diferenciación y la accesibilidad en programas de edición. El maestro tipógrafo ha quedado atrás como muchos otros maestros en áreas específicas, para dar paso a la intervención pública, tanto en un nivel profesional como exploratorio, de cualquier usuario que posea un ordenador.

Personalmente esto no es visto como una desventaja, ya que creo siempre que abrir un abanico de posibilidades para una disciplina, permite la desmonopolización de ella, facultando puntos de vistas diferentes, enriqueciendo conocimientos, dando paso al diálogo y a la crítica constructiva en pos de un constante mejoramiento. Lo que si es importante destacar, es que esto puede ser muy beneficioso en la medida de que (como todo) se sea responsable y comprometido con lo que se propone.

C

(conclusión)

La escena nacional está tomando todo aquello y aprovechándolo para por fin tener algo que decir al respecto, abrir un campo de interés de muchos diseñadores locales, instruir en el tema, dar un espacio a la pasión por las fuentes y mostrarlas al mundo con un sesgo de idiosincrasia chilena, ya que mucho de lo histórico tipográfico en el país tiene que ver con lo popular, con los mensajes escritos de la calle, de forma espontánea, artesanal y expresivas que por desconocimiento, intención o falta de accesibilidad hacían oídos sordos de lo académico, vinculado directamente con la elite.

En el caso de “Calle, Puerto y Letra” la inquietud para con la disciplina tipográfica nació desde las rotulaciones observadas de Servio Vargas, sus trazos, sus colores y la relación que existía entre su manera de hacer las cosas y la exposición de estas en un medio como el transporte público de Valparaíso, porque a pesar de la intervención de estandarización que se quiere

lograr con los carteles de los recorridos, la rotulación de Servio Vargas tiene mucho más concordancia con “lo público” y “lo porteño”, sobretodo si no se ha intentando desarrollar comprometidamente un sistema de señalización para las líneas de los micros buses de Valparaíso, lo que si ha logrado ingenua e intuitivamente este rotulista porteño.

Es por esto que sus letras merecen un espacio para la enseñanza, rescate y permanencia que la disciplina tipográfica les puede dar, si se les considera e incluye en lo contemporáneo.

LLAY LLAY LLAY **viña**

7
2012

BENJAMIN
Viña del Mar

LOCAL
200

8⁰⁰A14⁰⁰

JOSEFIN

LETREROS

OM
RA

Pza. VIÑA MALL
LIBERTAD

Viña del Mar
VALPARAISO

VALPARAISO

PLASTIFICAMOS

AL MINUTO

P

(Proyecto)

Capítulo 3: Diseño

PC**(Propuesta Conceptual)**

Aportar al mundo tipográfico de Chile, mediante la valorización, exposición y reconocimiento de la rotulación urbana popular del rotulista porteño Servio Vargas para generar una plataforma de expansión, conocimiento e incentivo del desarrollo de fuentes en la disciplina del Diseño.

Vincular lo vernáculo de la rotulación urbana popular de Valparaíso con la disciplina tipográfica mediante el análisis y rescate de la rotulación del porteño Servio Vargas y su obra.

OG**(Objetivo General)****OE****(Objetivos Específicos)**

Analizar las rotulaciones de Servio Vargas bajo conceptos técnicos de la disciplina tipográfica.
Generar una fuente de Display inspirada en las rotulaciones de Servio Vargas luego de su análisis.
Registrar el análisis tipográfico hecho a las rotulaciones de Servio Vargas y su vinculación de con la disciplina tipográfica.
Desarrollar una plataforma digital e impresa más la instancia de discusión para el conocimiento del análisis mediante la disciplina tipográfica, la fuente tipográfica y el referente urbano popular.

PU

(Perfil de usuario)

Principalmente el proyecto se enfoca a los diseñadores y estudiantes de diseño, debido a que uno de los objetivos del proyecto es lograr que el mercado de fuentes nacionales aumente y tenga una producción activa, instalando una comunidad considerable de profesionales que se inquiete por la tipografía. De esta manera ampliar el rubro del diseñador en el mediante las fuentes tipográficas.

Las características del profesional diseñador a quien va dirigido el proyecto posee una inquietud constante por la vanguardia en temas de desarrollo de diseño nacional, tiene un interés en el diseño de fuentes y necesita articular propuestas gráficas de promoción orientadas al campo cultural, actividades artísticas o información turística, con un toque urbano popular.

En cuanto al usuario estudiante de diseño este desea conocer más de lo que su casa de estudios le entrega en relación a la tipografía y tiende a adquirir y/o acumular conocimientos con respecto al tema, es curioso e intenta ajustar sus tiempos asistiendo a charlas relacionadas al área y otras áreas artísticas.

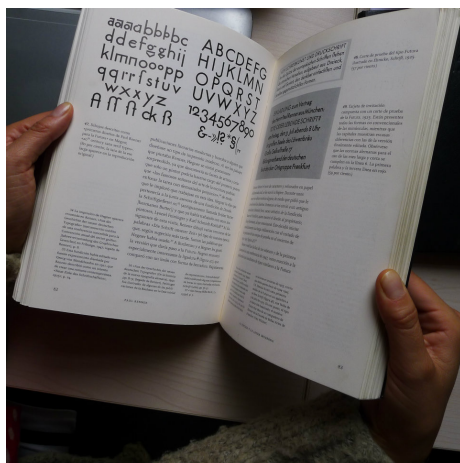

imagen 27. Extraída desde <http://www.facebook.com/Diplo-madoenTipografia>.

imagen 28. Extraída desde <http://www.facebook.com/hand-made-font>.

imagen 29. Extraída desde <http://www.flickr.com/photos/posthistoria>.

imagen 30. Extraída desde <http://www.facebook.com/Diplo-madoenTipografia>.

imagen 31. Extraída desde <http://www.facebook.com/Diplo-madoenTipografia>.

imagen 32. Extraída desde <http://www.flickr.com/photos/tucoramirez>

imagen 33. Extraída desde <http://www.flickr.com/photos/posthistoria>.

imagen 34. Extraída desde <http://www.flickr.com/photos/posthistoria>.

Inserción de “Calle, Puerto y Letra” en la ciudad de Valparaíso y en la disciplina de la tipografía, a través de un sistema que gira entorno a la creación de una fuente tipográfica de Display inspirada en la rotulación vernácula de Servio Vargas, que funciona como plataforma de estudio, rescate y convocatoria mediante la formulación de instancias para su difusión y promoción como lo son las plataformas web, los recursos gráficos impresos, la manipulación digital y la exposición de esta en formato presencial (charlas).

PF**(Propuesta Formal)**

imagen 35. Moodboard de "Calle, Puerto y Letra".

LAY LAY

viña

7 BENJAMIN

LOCAL

8⁰⁰A14⁰⁰

2012 Viña del Mar

200

JOSEFINA

PLASTIFICAMOS

LETREROS

AL MINUTO

Pza. VIÑA MALL
LIBERTAD

VALPARAISO

P

(Proyecto)

Capítulo 4: Sistema Producto

MSP

(Mapa Sistema Producto)

Fuente digital de Display inspirada en la rotulación urbana popular de Servio Vargas.

PRODUCTO

circulación

Difusión y presentación a la comunidad de diseño.

función

uso

experiencia

Beneficio de uso y experiencia de usar la fuente con propósitos supeditados por las características técnicas de la esta.

USUARIO

Diseñadores y estudiantes de diseño

comunicación

COMUNICACIÓN

Exposición/Charlas de Tipografía y de desarrollo del Proyecto "Calle,Puerto y Letra" más edición impresa sobre la gestación de la fuente digital.

valorización

Complementación entre la experiencia de la exposición/charlas y la adquisición del producto por internet para uso particular.

SERVICIO

Plataforma web o Blog de discusión tipográfica y de descarga.

P

(Producto)

La fuente de Display que se presentara nace la observación a la rotulación realizada por el cartelista porteño Servio Vargas para el rubro del transporte público con una trayectoria de 35 años. En su caligrafía se detectó un gran potencial en la gestualidad y construcción de sus letras. Del estudio se desprenden antecedentes,

tales como, las herramientas que utiliza para escribir y que manipula con soltura: pinceles redondos, pintura acrílica, fondos con aerosol fosforescente dibujando las contraformas en negro, lo que el afirma como su sello en el trabajo que realiza.

El proceso de diseño consiste en un trabajo de observación, tanto del material de este autor como de tipografías clásicas que refieren su trabajo.

Para desarrollar este producto se debe tener en cuenta que al ser un lettering cada letra es distinta, solo hay presencia de una línea gráfica en los caracteres por lo tanto se debe abordar por etapas. En primer lugar identificar y determinar las letras que morfológicamente unirán a la familia. Uno de los objetivos presentes en el trabajo apunta a normalizar los caracteres para llevarlos a un contexto tipográfico actual acorde a las nuevas tecnologías. Se deberá ajustar la proporción de los trazos, alturas y espaciados. El mejor escenario de uso para dicha fuente serán titulares o textos informativos cortos,

debido a que estos mismos rasgos característicos que se pretenden rescatar, son inadecuados para la lectura continua. Su uso se considera apropiado para promociones respaldos por impresos como flyers o carteles comerciales, se puede pensar en uso para títulos en revistas con alguna connotación cultural o artística, o material para turismo en la región. Otra opción de uso utilizar sus rasgos urbano populares para aludir a algún evento con esas mismas características. Los objetivos tienen relación con mantener el estilo expandido de las letras de este autor, asociado en este caso a una situación de economía, y visibilidad en mensajes cortos, destacando la importancia de la palabra que este articulada por esta fuente. Conservar también detalles como la cualidad híbrida entre sans serif y serif que solo posee las letras como la B, R, P, D, F dentro de una misma "familia". Otro aspecto interesante dentro de la rotulación de Servio Vargas es que en aquellas letras fosforescentes siempre se encuentran inscritas en un rectángulo negro

que pueden también rescatarse y plantear un pack con ligaduras como es el caso de “Pincoya Black” una fuente experimental creada por Daniel Hernández e inspirada en el lettering de un afiche de la guerra civil española y con una fuerte influencia de la tipografía Llanquihue de Francisco Gálvez. Por último se ha destacar que la familia que se realice será solo en altas, pero sin dejar la posibilidad a largo plazo de generar la versión en caracteres de caja baja.

Influencia tipográfica implícita en la rotulación

Para comenzar con el análisis más profundo de la rotulación de Servio Vargas, primero es pertinente tratar de identificar el o los referentes implícitos, esos que se esconden detrás de la forma de las letras de las palabras compuestas. Luego de estos pasos que desglosan en términos tipográficos una actividad artesanal, pasaremos a la determinación de conceptos base que permitirán la propuesta limpia.

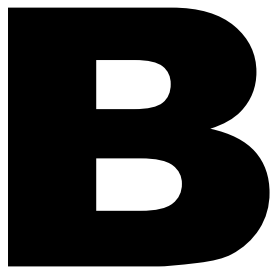
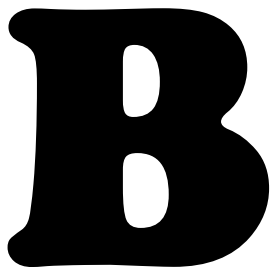
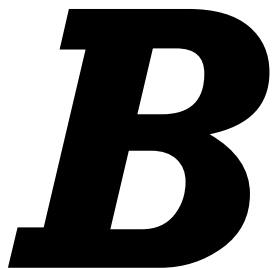
imagen 36. Rotulación de Servio Vargas con la palabra "LIBERTAD". Fotografía de autoría propia.

1. **LIBERTAD**

2. **LIBERTAD**

3. **LIBERTAD**

Descripción del Análisis

De la rotulación “LIBERTAD” se pueden identificar o vincular 3 fuentes tipográficas que influyen los rasgos de las letras dibujadas por Servio Vargas son:

Rockwell Bold Italic

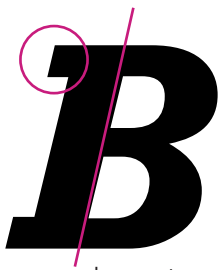
Esta tipografía fue creada el año 1934 por Frank H. Pierpont, es parte de la familia de las Sans Serif Slab Serif o también conocidas como Egipcias. Su principal característica está en los remates, muy grueso y generalmente cuadrados y en el poco o nulo contraste entre palos.

Cooper Black

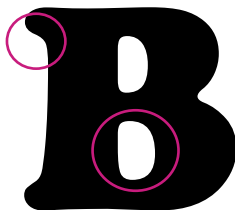
Esta tipografía fue creada el año 1920 por Oswald B. Cooper, es parte de la familia de las Serif Garalde. Estas siguen manteniendo influencia de la escritura a pluma, con el trazo oblicuo en los remates de los rasgos ascendentes, y los caracteres tienen tendencia a inclinarse hacia atrás, la modulación de sus rasgos está acentuada.

Arial Black

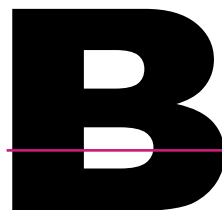
Esta tipografía fue creada por la fundición Monotype para Microsoft cuando este lanzó el formato estándar True Type” el año 1990. Es parte de la familia Sans Serif Grotescas, derivadas de las egipcias, con la eliminación de remates.

rasgo de remate
cuadrado e inclinación
(Rockwell Bold Italic)

rasgo de escritura a
mano y bajo contraste
(Cooper Black)

rasgo de expansión
(Arial Black)

Letra “B” vectorizada de la ro-
tulación de Servio Vargas de la
palabra “LIBERTAD”

Modo de construcción de la rotulación y herramientas

Como otro punto de parte del análisis de las rotulaciones es importante describir el modo en que Servio Vargas dibuja las letras para los carteles, sus sustratos y la herramientas con las que las construye. De esta manera tendremos un sesgo de entendimiento de la forma de los caracteres que nos ayudara con el rescate y la posterior producción de la fuente digital de Display (producto).

Servio Vargas y sus rotulaciones se localizan a la orillas de la Av. Errazuriz 302, rodeado de restaurantes de comida típica del mar, en frente del puerto. Ahí tiene un puesto abierto donde pasan los choferes de micros (en su mayoría), comerciantes varios y turistas que le hacen pedidos que él realiza al momento. Los precios de los carteles van desde los \$30.000 a \$5.000 dependiendo del tamaño del lienzo.

imagen 37. Servio Vargas dibujando un cartel en su puesto. Fotografía de autoría propia.

Herramientas detectadas

Pinceles blandos de tamaño medio y grueso.
Pintura en aerosol fosforescente, colores cálidos y fríos.

Pintura acrílica negra, roja, azul y blanca.

Lápices pasta y grafito.

Cinta de enmascarar.

Regla pequeña.

Cartón Forrado.

Diluyente o Aguarrás.

Filos de Cuchillo Cartonero.

Sustratos

Planchas de acrílico blanco.

Planchas de Cholgúan.

Formato del sustrato

Rectangular horizontal.

imagen 38. Servio Vargas dibujando un cartel en su puesto. Fotografía de autoría propia.

imagen 39. Servio Vargas dibujando un cartel en su puesto.
Secuencia Fotográfica de autoría propia.

Como se ha mencionado, Servio Vargas prepara sus letreros en cosa de minutos y por encargos del momento. Posee tanto sustratos nuevos como usado, en el caso de los usados, estos son rociados por diluyente (en el caso de que el soporte sea una plancha de acrílico blanco) y luego cepillados con filo de cuchillo cartonero. Una vez limpios este traza con cinta de enmascarar los espacio que ocupara cada texto. Con lápiz pasta, marca los bordes de plantillas de cartón forrado con las letras cortadas que formaran la palabra que ocupara la mayor parte de la dimensión del cartel. Luego procese a pintar con los aerosoles de distintos tonos sobre las letras dibujadas por capas, para lograr un efecto de degradado. Después procede a dibujar con el pincel en acrílico negro la contra forma de las letras, manteniendo el pincel en una posición casi recta y, finalmente, retira la cinta de enmascarar dejando la palabra enmarcada en un rectángulo negro, creando un contraste potente con las letras fosforescentes.

Selección de rotulaciones para desarrollo de fuente.

“Calle, Puerto y Letra” se hizo una selección de las rotulaciones con mayor relación entre las letras de las palabras compuesta y se logró determinar que en estas habían características Sans Serif Egipcias de bajo contraste y de postura constructiva inclinada hacia la derecha, en versalita, esto último quiere decir que las letras de caja baja no están presentes y al empezar una palabra, la “mayúscula” es una versión de mayor tamaño. Otro aspecto que se hizo notar en las rotulaciones seleccionadas fue que se encontró un grupo de palabras escritas “condesadamente” y otro grupo “expansivamente”, por lo cual, para la creación de la fuente, se debe escoger uno de esos dos modos para empezar con un set tipográfico, sin dejar de lado que a largo plazo se pueda crear una fuente de la otra manera.

Antes de desarrollar el diseño de la fuente digital de Display, se debe encontrar entre las rotulaciones de Servio Vargas características que nos permitirán crear una tipo coherente y estandarizada. Dentro del Marco Teórico de

Rotulaciones Expandidas

Rotulaciones Condensadas

The background is a vibrant collage of various street signs and text from Valparaíso, Chile. The signs are in different colors (red, yellow, blue, white) and fonts (bold, stylized, sans-serif). Some visible text includes 'LAY LAY', 'BENJAMIN', 'LOCAL', '8⁰⁰A14', '2012', 'Viña del Mar', '200', 'LETR', 'Pza. V', 'LIBERTAD', 'VALPARAISO', and 'PLASTIFICAMOS'.

Producto Fuente

Tema

Fuente Display más su versión outline, que rescata la rotulación urbana popular realizada por el cartelista porteño Servio Vargas con una trayectoria de 35 años en oficio y en el desarrollo de letreros para el transporte público de la ciudad de Valparaíso.

Nombre de la fuente

CPL servio

Set

109 caracteres

Autora

Cecilia Cáceres Peña

CPZ
SERVICIO

CECILIA CACERES
VALPARAISO CHILE

LIBERTAD **VIÑA**
CONCON X OSITOS

VALPARAISO
LOCAL
VILLA ALEMANA

CARRERA
QUILPUE **CHILE**

CPL SERVIO

***ABCDEFGHI
JKLMNOPÑOP
QRSTUVWX
YZ***

CPL SERVIO

A B C D E F G H I
J K L M N Ñ O P
Q R S T U V W X
Y Z

Esta es parte de la circulación del producto y funciona como una difusión presencial temporal e impresa. Esta instancia nace ya que “Calle, Puerto y Letra” necesita un apoyo comunicacional que va más allá del producto (CPLservio) con sus características estéticas y funcionales para que se pueda concretar uno de los objetivos cla-

ves del proyecto, que es el de ampliar el campo de diseñadores que se inquieten por las fuentes.

Se hará ruido visual, primero, con la realización de una exposición en la Sala El Farol de la Universidad de Valparaíso, punto de desarrollo cultural de la ciudad de Valparaíso, dónde se montarán piezas gráficas relacionadas al proyecto:

1. Obras realizadas por Servio Vargas. (carteles)
2. Marca del proyecto inserto en las piezas.
3. Espécimen de CPLservio.
4. Génesis formal del producto CPLservio.
5. Afiche de la exposición.
6. Invitaciones a escuelas de diseño.
7. Souvenir (mini especímenes más reseña de esta y cronograma de las charlas).
8. Edición sobre el desarrollo y características de la fuente CPLservio (libreta de familia).

La segunda fase que compete a este producto presencial, es un ciclo de charlas realizadas por una nómina de profesionales que estén insertos en la escena nacional de la disciplina tipográfica, como lo son:

1. **Fundición Latino Type**, para hablar sobre el rubro de la tipografía en Chile. Sus alcances en el mercado como colectivo de diseño de fuentes.
2. **Javier Quintana**, diseñador tipógrafo para hablar del diseño de la fuente de su autoría “MAZURQUICA”, fuente inspirada en la canción “Mazuquica Modernica” de Violeta Parra.
3. **Roberto Osses**, diseñador tipógrafo para hablar de la dimensión histórica de la tipografía en Chile y la investigación de su procedencia.
4. **Rodrigo Ramírez**, diseñador tipógrafo de la fundición FrescoType para hablar de su experiencia educacional en la ciudad de Valparaíso.

imagen 40. Fundición LatinoType.

imagen 41. Javier Quintana.

imagen 42. Roberto Osses.

imagen 43. Rodrigo Ramírez.

La relación entre los exponentes escogidos para con el proyecto es, en primer lugar la trayectoria que tienen en el campo del diseño de fuentes, colectivamente tanto como en proyectos individuales. En el caso de Javier Quintana, su aporte se relaciona con “Calle, Puerto y Letra” por que si bien creo una fuente totalmente nueva, él también tuvo un referente de inspiración cultural.

La presencia de Roberto Osses es para presentar una investigación realizada por el en cuanto a la indagación de los orígenes de la tipografía en Chile desde antes de la llegada de la imprenta.

Por ultimo Rodrigo Ramírez, creador de la fuente tipográfica “Indosans”, realizó sus estudios en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, por tanto puede entregar sus conocimientos en su actividad como tipógrafo y su experiencia de estudio en Valparaíso.

En tercer lugar esta la venta y distribución de la edición que contempla en sus contenidos el desarrollo de la fuente digital CPLservio a modo de libreta de familia, sus aspectos técnicos, estéticos y fundamentos más la reseña del referente Servio Vargas.

Los puntos de venta para esta edición son en primera instancia es durante la oportunidad de la exposición en la Sala El Farol, y luego se pondrán en manos de las escuelas

de diseño de las universidades de la región de Valparaíso para su venta en cada casa de estudios mediante un convenio con estas, donde se haga un intercambio de 3 ediciones gratis para cada biblioteca.

Se abordarán los detalles de la exposición, las charlas y la edición en los capítulos que competen a los aspectos técnicos del proyecto.

Piezas gráficas de la exposición.

A continuación se presentaran el aspecto que tendrán las piezas gráficas nombradas anterior que habrá en la exposición/ charlas de “Calle, Puerto y Letra”, más la marca del evento y proyecto. Los rasgos técnicos de cada pieza gráfica se mostraran en detalle en el capítulo competente a los aspectos técnicos de cada etapa del proyecto.

En el caso de las obras de Servio Vargas, se procedera a crear una selección preliminar y acotada de los trabajos realizados, estos serán de todas las índoles que ha abarcado su oficio, esto quiere decir que no sólo estarán los carteles hechos exclusivamente para el transpote público, sino que también, entre ellos habrá souvenirs pedidos a encargo entre otros.

1. Obras de Servio Vargas

imagen 44. Fotografía cartel Servio Vargas.

imagen 45. Fotografía cartel Servio Vargas.

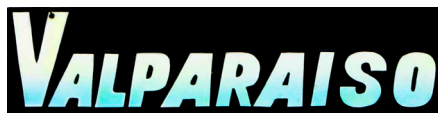

imagen 46. Fotografía cartel Servio Vargas.

imagen 47. Fotografía cartel Servio Vargas.

imagen 48. Fotografía cartel Servio Vargas.

imagen 49. Fotografía cartel Servio Vargas.

imagen 50. Fotografía cartel Servio Vargas.

imagen 51. Fotografía cartel Servio Vargas.

imagen 52. Fotografía cartel Servio Vargas.

imagen 53. Fotografía cartel Servio Vargas.

imagen 54. Fotografía cartel Servio Vargas.

imagen 55. Fotografía cartel Servio Vargas.

imagen 56. Fotografía cartel Servio Vargas.

imagen 57. Fotografía cartel Servio Vargas.

imagen 58. Fotografía cartel Servio Vargas.

imagen 59. Fotografía cartel Servio Vargas.

imagen 60. Fotografía cartel Servio Vargas.

2. Marca del proyecto

La marca del proyecto determina una pauta que comienza a gestarse inicialmente con este momento, producto y evento. “Calle, Puerto y Letra” como el inicio de una plataforma de discusión desde Valparaíso y para este sobre tipografía, preliminarmente rescatando el entorno mediante la fuente inspirada en una rotulación urbana popular, pero que en términos de largo plazo puede mutar en la medida que la masa crítica dentro de la ciudad, con respecto a este tema, crezca. Por el momento el siguiente logotipo cumple con la promoción e identificación del evento, dándole un rostro, que se pueda reconocer como ente proyecto en el tiempo contemplado.

Este esta presente en otras piezas gráficas tales como: el afiche promocional del evento, invitaciones, souvenir, edición de CPL-servio, aplicaciones impresas de la fuente y plataforma web (blog) que aparecerá en el marco del servicio del proyecto.

palabras presentes

**CALLE
PUERTO
LETRA**

CALLE
PUERTO
LETRA

c 1

c 2

c 3

c 4

VALPARAISO

prueba 1

prueba 2

prueba 3

selección

variación

escala de grises

blanco y negro

3. Especímen CPLservio

Con motivo de versatilidad, se mostraran 3 variaciones del espécimen dentro del marco del marco de la exposición del proyecto “Calle, Puerto y Letra” en la Sala El Farol de la Universidad de Valparaíso. La primera es la principal (fondo negro) de manera de evocar y relacionar con los colores que ocupa Servio Vargas para realizar sus carteles. Los especímenes que le siguen son la variación del principal en blanco/negro y colores sobre fondo blanco. Todos estos especímenes contemplan ambas versiones de la fuente: normal y outline.

Otra característica de estos son las palabras que los articulan, ya que son los nombres de algunos recorridos con los que se coronan las micros que los realizan y para las cuales Servio Vargas a realizado sus trabajos; exceptuando la palabra “Chile” que es parte de la connotación e importancia que tiene que esta fuente haya sido inspirada desde la cultura urbana popular chilena.

Como ya se ha mencionado, las especificaciones técnicas de dichos especímenes, dimensiones, tipo de impresión, grillas constructivas, tipo de papel etc. serán tratadas en el capítulo de las especificaciones técnicas de cada área del proyecto.

LIBERTAD VIÑA
CONCON X OSITOS

VALPARAISO
LOCAL
VILLA ALEMANA

CARRERA
DIRECTO MAITENCILLO
QUILPUE CHILE

LIBERTAD VIÑA
CONCON X OSITOS

VALPARAISO
LOCAL
VILLA ALEMANA

CARRERA
QUILPUÉ CHILE

LIBERTAD VIÑA
CONCON X OSITOS

VALPARAISO
LOCAL

VILLA ALEMANA

CARRERA

DIRECTO MAITENCILLO

QUILPUE

CHILE

4. Génesis formal del producto CPLservio.

La idea es mostrar las transformaciones que tuvo la fuente, mediante una línea de tiempo que inicia con el análisis de los carteles de Servio Vargas seleccionados, pasando por la búsqueda de los referentes implícitos, hasta las mutaciones que obtuvieron los caracteres para llegar finalmente al set completo y la elaboración del espécimen. Lo que hay que destacar es que esta línea de tiempo tiene un carácter más conceptual que técnico, es decir, que habla más del rasgos de los caracteres y del rescate del entorno urbano popular que de los aspectos técnicos de la forma. Entendido de otra forma, la génesis apela a la construcción del imaginario de fuente tipográfica y su proceso creativo.

Este es parte de uno de los aspectos promocionales de la exposición/charla. Este se repartirá tanto en la zona del plan como en escuelas de diseño de la región de Valparaíso. En se encuentran los datos específicos del evento, como los horarios, el tema principal, los exponentes de las charlas y los días de realización del evento.

4. Afiche del evento

imagen 61. Idea preliminar de línea de tiempo como génesis formal.

imagen 62. Idea preliminar de afiche promocional para la exposición/charla en la Sala El Farol.

5. Invitaciones

Las invitaciones formales impresas se realizaran para invitar a la comunidad de escuelas de diseño de la región de Valparaíso al evento, para que esta cuente con la presencia tanto de docente como de estudiantes. En este caso estas se entregaran al director de escuela de las escuelas, con una semana de anticipación.

Los souvenirs serán pequeñas impresiones de los especímenes mas una pequeña reseña que habla del proyecto en general, su porque y su para quien. Ellos serán las tres variaciones de los especímenes presentados en la exposición.

6. Souvenir

Calle, Puerto y Letra, le saludan atentamente y tienen el agrado de invitar a usted a la exposición y ciclo de charlas de tipografía nacional, en el marco de este proyecto para incentivar el desarrollo de la tipografía en Chile.

Las actividades comenzaran el martes 9 de diciembre de 2012, a partir de las 19:00 horas, en el la Sala El Farol de la Universidad de Valparaíso, Avenida Errázuriz 1113, Valparaíso.

Valparaíso, Noviembre 2012

imagen 65. Diseño preliminar para invitaciones a escuelas de diseño de la región de Valparaíso, vistas de tiro y retiro.

Calle, Puerto y Letras nace de una inquietante duda con respecto al contexto de la creación de las fuentes tipográficas, del gusto por las formas de los caracteres, sin importar cual, y de su presencia en una página cualquiera. ¿de dónde vienen?, ¿para que están?, ¿cómo se hacen?, ¿cómo logran que un mensaje escrito pueda adquirir personalidad sin tener que leer necesariamente los conceptos detrás de esas palabras?.

Todas estas interrogantes nacieron no solo desde la disciplina del diseño, sino que en su mayoría venían desde lo cotidiano y de la calle. Porque ¿qué sería de la urbe sin las fuentes que la coronan y nos hablan de sus caminos explícitamente en tonos diferentes?.

Servio Vargas habla con sus carteles, poniendo personalidad en colores fosforescentes a las miras de Valparaíso y haciendo que los ansiosos pasajeros encuentren su camino a casa.

imagen 64. Souvenirs de los especímenes más muestras de reverso con reseña.

Calle, Puerto y Letras nace de una inquietante duda con respecto al contextos de la creación de las fuentes tipográficas, del gusto por las formas de los caracteres, sin importar cual, y de su presencia en una página cualquiera. ¿de dónde vienen?, ¿para que están?, ¿cómo se hacen?, ¿cómo logran que un mensaje escrito pueda adquirir personalidad sin tener que leer necesariamente los conceptos detrás de esas palabras?.

Todas estas interrogantes nacieron no solo desde la disciplina del diseño, sino que en su mayoría venían desde lo cotidiano y de la calle. Porque ¿qué sería de la urbe sin las fuentes que la coronan y nos hablan de sus caminos explícitamente en tonos diferentes?.

Servio Vargas habla con sus carteles, poniendo personalidad en colores fosforescentes a las micros de Valparaíso y haciendo que los ansiosos pasajeros encuentre su camino a casa.

imagen 65. Texto del retiro de los souvenir.

6. Edición

El sentido de la edición es la de resgitar todo el trabajo del producto CPLservio y generar una plataforma más de conocimiento para la disciplina tipográfica en Chile. Esta constara de un resumen depurado de la producción y del imaginario de la fuente: de dónde nació, qué relación tiene la rotulación urbana popular en el país con la tipografía, qué ha aportado, quién es Servio Vargas, cuales son sus rasgos vernáculos, aspectos técnicos de la fuentes, los criterios de selección, donde se puede encontrar para su descarga y sus aplicaciones en otro contextos que no sean urbanos populares.

Su primera instancia de distribución será la exposición/charla a realizarse en la Sala El Farol de la Universidad de Valparaíso, para luego seguir circulando a la venta mediante un convenio con las distintas escuelas de diseño de la región de Valparaíso, dejando 3 ediciones gratis para su consulta en las bibliotecas de dichas escuelas.

Las determinaciones técnicas de esta edición se analizaran en el capítulo 5 de manera digital adjunto a esta memoria.

imagen 66. Páginas enfrentadas, portada de la edición.

imagen 67. Páginas enfrentadas, introducción de la edición.

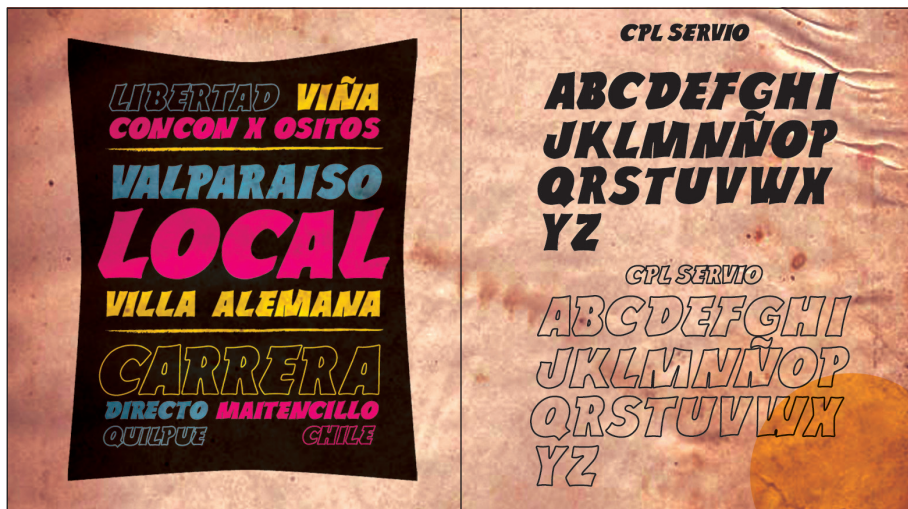

imagen 68. Páginas enfrentadas, espécimen y parte del set tipográfico.

imagen 69. Páginas enfrentadas, parte de la génesis formal.

El servicio tiene dos aspectos claves dentro del proyecto, primero en cuanto a la vinculación que existe entre este y el producto: el beneficio de uso y experiencia del usuario de adquirir la fuente digital al descargarla de una plataforma web, en este caso bajo el alero de www.tumblr.com.

La determinación de tomar a Tumblr como casa web es por la versatilidad en las plantillas preestablecidas de diseño para un espacio como este y el otro aspecto tiene que ver con que este servicio no sólo se apega a ser un puente de descarga si no que también funcionara como un blog de discusión en torno a la tipografía y al proyecto "Calle, Puerto y Letra" haciendo hincapié al desarrollo de la disciplina y sus actividades en la ciudad de Valparaíso, tomando al producto CPLservio como su hito de apertura.

La plataforma de experiencia se vincula con el área de la comunicación de este proyecto mediante la valorización que se presenta de obtención de conocimientos presenciales en la exposición/charla y edición para luego manipular la fuente gracias a su descargar y disponer de manera libre los beneficios de sus formas. De alguna manera logra obtener la experiencia tanto de disciplina tipográfica como de calle.

De esta manera el beneficio sigue prolongándose en el tiempo por que es en la herramienta web en la que encuentra una casa

y se puede ir contabilizando, tranzando e intercambiando información haciendo que incrementemente la masa crítica de diseñadores que les interese el mundo de la tipografía con predilección o inquietud en lo nacional. Dentro de esta página se pueden encontrar las siguientes secciones:

1.Secciones:

Typ@s porteños

Basicamente es una sección que documenta las rotulaciones existentes en la región de Valparaíso y que posean un caracter propio de los cuales de pueda generar un analisis formal sin caer necesariamente en la creación de una fuente digital. La posibilidad se encuentra abierta.

Sopa de letras

Aqui se mostrara los distintos trabajo engendrados en chile en cuanto a diseño de fuentes digitales de toda índole.

Typ@sChoros

En esta sección se podrá encontrar a exponentes de la escena nacional y sus perfiles de manera que el usuario pueda indentificarlos, buscarlos y reconocerlos.

Juan Fuente Poeta

Esta pertenece a un área más conceptual de la tipografía donde se rescataran composiciones tigráficas externas y nacionales que se destaquen por la relación que existe entre la fuente utilizada y el mensaje que se quiere transmitir. Tendrá trabajos de diseño y anónimos callejeros (graffitis, rayados, rotulaciones etc.)

2. CPLservio

En esta zona de la página se podrá encontrar la fuente digital a la venta para su descarga y una reseña del trabajo detrás de esta, más la aparición en el medio digital de fotografías a Servio Vargas y sus trabajos.

3. CPL

Por último, CPL (Calle, Puerto y Letra) su misión y visión, alcances e intenciones para con la disciplina y educación tipográfica desde la región de Valparaíso.

La alianza a Facebook.com es una parte del proyecto que se utilizará para presentar de manera rápida, cotidiana y sencilla para la contingencia a quien le interesa la tipografía en general. Obtener opiniones y recomendación formando lazos con los contactos.

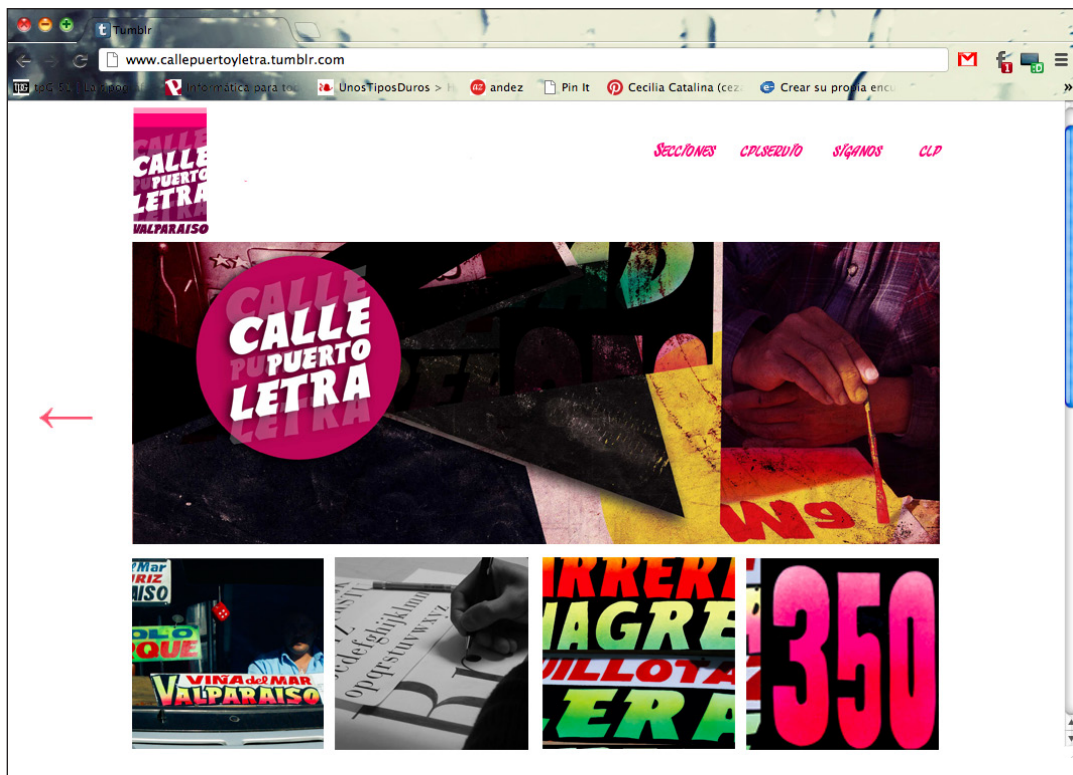

imagen 70. Aspecto preliminar de <http://www.callepuertoyletra.tumblr.com>

LOCAL
200 CARRERA
CHAGRE
QUILLOTA
CALERA
LIBERTAD
CARRERA
ALVAREZ
LIBRE
350

Para finalizar, el proyecto presentado ciertamente es el inicio de un emprendimiento que se liga a un área que puede tratar el diseño gráfico, como lo es todo lo que compete a la tipografía, aún cuando en sus cimientos parecía ser una disciplina apartada de esto la revolución tecnológica del mundo digital permitió fusionar estas dos actividades cuyos límites parecían bastante claros, democratizándolos.

Aunque la tipografía en sí misma sea un campo que requiere bastante tiempo para su experimentación y buen acabado, el diseño gráfico no solo aporta con la experticia del ojo crítico educado para determinar Gestalt de caracteres, sino que también permite crear un entorno adecuado para que esta pueda crecer más allá de solo una fuente para un ordenador.

Este proyecto en particular ha tenido la intención de crear un escenario para cubrir necesidades educativas y de información en el campo del diseño tipográfico, en pos de la propia comunidad de profesionales y estudiantes que ven limitados sus quehaceres frente al efervescente mercado laboral. En otras palabras se po-

dría determinar que el hecho de que Chile tenga poca desarrollo en el mercado de fuentes es una vasta oportunidad y bienvenida para la presentación de proyectos e ideas innovadoras acordes con los tiempos de hoy.

La otra dimensión que funciona como ventaja e inspiración (no tan solo en este ámbito, si no que en muchas otras disciplinas) es lo vernáculo, cotidiano y espontáneo de “lo callejero”, ya que en esto aparece, aparentemente, libre de cualquier perjuicio, disciplinario académico y protocolar, la honestidad contingente de una sociedad. Trayendo consigo implícitamente historia, haciéndola así merecedora de una puesta en escena y análisis de cualquier escuela. Es ahí donde volverán las cosas echas desde una casa de estudio, a las manos de la gente que espera ver identificación y representatividad, a parte de solo belleza.

Tomar a Servio Vargas como punto de inicio tiene una variedad de explicaciones, primero fue el escondido interés por las formas de las letras, junto con la in-

(Conclusión)

triga de un mundo tipográfico desconocido, luego tienen mucho que ver su persistencia en el paisaje de Valparaíso mediante los viajes de sus letreros por la ciudad y por último el descubrimiento de una pasión. Finalmente esta combinación de secretos impulsó unir dualidades compatibles: cultura, academia/oficio, disciplina y generar lo que todos esperan de un proyecto, compartir algo de sí desde su experticia y pertenecer.

Calle, Puerto y Letra, pretende ser eso, una instancia donde se reúnen inquietudes, principalmente, de tipografía y diseño mediante lo que todos compartimos como chilenos, que es ese espacio esperando por llenar, tomando como aliados las herramientas que la tecnología contemporánea nos entregan más un imaginario propio.

Frutiger, A. (2007) El libro de la Tipografía. Ed. Gustavo Gili, SL, Barcelona, España.

Castillo, E. (2006) Puño y Letra, movimiento social y comunicación gráfica en Chile. Ed. Ocho Libros, Santiago, Chile.

Castillo, E. (2004) Cartel Chileno 1963-1973. Ed. B Chile S.A., Santiago, Chile.

Wigam, M. (2007) Pensar Visualmente, lenguaje, ideas y técnicas para el ilustrador. Ed. Gustavo Gili, SL, Barcelona, España.

Gálvez, F. (2004) Educación Tipográfica, una introducción a la tipografía. Ed. Universidad Diego Portales, Santiago, Chile.

De Gregorio, J. (2003) Chúcar, una tipografía económica. Pontificia Universidad Católica, Santiago, Chile.

Estrada, B. (2008) Valparaíso, patrimonio arquitectónico, social y geográfico. Ed. Alta-zor, Viña del Mar, Chile.

Jardí, E. (2007) Veintidós consejos sobre tipografía (que algunos diseñadores jamás revelarán). Ed. Actar, Barcelona, España.

Arq Ediciones (2001) Revista ARQ 49 Diseño en Chile. Ed. Arq Ediciones, Santiago, Chile.

Frutiger, A. (2007) Reflexiones sobre signos y caracteres. Ed. Gustavo Gili, SL, Barcelona, España.

De Ávila, A. (1999) LA LIRA POPULAR, poesía popular impresa del siglo XIX., Ed. Editorial Universitaria, Santiago, Chile.

DIBAM (2009) Patrimonio Cultural N° 50 (Año XIV), Rev. edición N° 50, Santiago, Chile.

Newark, Q. (2002) ¿Qué es el Diseño Gráfico?. Ed. Gustavo Gili, SL, Barcelona, España.

Noble, M. (2007) Iniciación a la Caligrafía. Ed. Parragon Books Ltda., Reino Unido.

Samara, T. (2008) Los Elementos del Diseño, manual de estilo para diseñadores gráficos. Ed. Gustavo Gili, SL, Barcelona, España.

González, J. (2004) SEMÁNTICA TIPOGRÁFICA Prácticas individuales y gusto de época. www.ucm.es/centros/cont/descargas/documento10371.pdf, Valencia, España.

Urrutia, B. (2011) Mansas Typas sobre tipografía y otras especies. Web. <http://www.mansastypas.cl/>

Zúñiga, M. (2010) Tesis de grado “Estudio y Clasificación de la Gráfica Popular en Valparaíso” Universidad de Valparaíso, Valparaíso, Chile.

Bunste, C. y Justiniano, T. (2003), “Tipografía en Chile”, Universidad Diego Portales, Santiago, Chile.

Imagen 1. <http://blogvecindad.com/imagenes/2008/01/emigre.jpg>

Imagen 2. <http://berkedoganogluva312.files.wordpress.com/2011/12/brody12.jpg>

Imagen 3. http://www.typogabor.com/David_Carson/imagenes/64_david_carson.jpg

Imagen 4. <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/FFMeta.svg/245px-FFMeta.svg.png>

Imagen 5. <http://www.flickr.com/photos/ignacioazzi/4680707733/>

Imagen 6. Underware.nl

Imagen 7. houseind.com

Imagen 8. <http://www.trazomiciudad.cl/wp-content/uploads/2012/06/mauricio-amster.jpg>

Imagen 9. http://farm1.staticflickr.com/45/155377282_5cd0891af2_z.jpg?zz=1

Imagen 10. <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/Inti-IlmianiLogo.png>

Imagen 11. <http://filete.cl/wp-content/uploads/2007/01/tup.gif>

Imagen 12. <http://images.fontheaus.com>

Imagen 13. <http://www.identifont.com/samples/typographia/IndoSans04.gif>

Imagen 14. <http://www.facebook.com/DiplomadoenTipografia?fref=ts>

Imagen 15. <http://www.facebook.com/tiposlatinos?fref=ts>

Imagen 16. <http://filete.cl/wp-content/uploads/2007/01/chanco-03.gif>

<http://filete.cl/wp-content/uploads/2007/08/cotona01.gif>

Imagen 17. <http://filete.cl/wp-content/uploads/2007/08/cotona01.gif>

Imagen 18. <http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=37505016>

Imagen 19. http://farm7.staticflickr.com/6168/6204969428_a2bdf06b5_z.jpg

Imagen 20. <http://populardelujo.wordpress.com/>

Imagen 21. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BusesTMV.jpg>

Imagen 22. Autoría propia

Imagen 23. Autoría propia

Imagen 24. Autoría propia

Imagen 25. Autoría propia

Imagen 26. Autoría propia

Imagen 27. <http://www.facebook.com/DiplomadoenTipografia?fref=ts>

Imagen 28. <http://www.facebook.com/handmadefont>

Imagen 29. <http://www.flickr.com/photos/posthistoria/>

Imagen 30. <http://www.facebook.com/DiplomadoenTipografia?fref=ts>

(Índice de Imágenes)

Imagen 31. <http://www.facebook.com/DiplomadoenTipografia?fref=ts>
Imagen 32. <http://www.facebook.com/DiplomadoenTipografia?fref=ts>
Imagen 33. <http://www.flickr.com/photos/posthistoria/>
Imagen 34. <http://www.flickr.com/photos/posthistoria/>
Imagen 35. Autoría propia
Imagen 36. Autoría propia
Imagen 37. Autoría propia
Imagen 38. Autoría propia
Imagen 39. Autoría propia
Imagen 40. <http://www.revistanos.cl/wp-content/uploads/2011/10/emprendedores-tipografias.jpg>
Imagen 41. <http://www.facebook.com/javier.quintana.507?fref=ts>
Imagen 42. <http://www.prensafcl.udp.cl/fotos/RobertoOsses.jpg>
Imagen 43. <http://diseno.uc.cl/wp-content/uploads/2012/05/ramirez-rodrigo.jpg>
Imagen 44. Autoría propia
Imagen 45. Autoría propia
Imagen 46. Autoría propia
Imagen 47. Autoría propia
Imagen 48. Autoría propia
Imagen 49. Autoría propia
Imagen 50. Autoría propia
Imagen 51. Autoría propia
Imagen 52. Autoría propia
Imagen 53. Autoría propia

Imagen 54. Autoría propia
Imagen 55. Autoría propia
Imagen 56. Autoría propia
Imagen 57. Autoría propia
Imagen 58. Autoría propia
Imagen 59. Autoría propia
Imagen 60. Autoría propia
Imagen 61. Autoría propia
Imagen 62. Autoría propia
Imagen 63. Autoría propia
Imagen 64. Autoría propia
Imagen 65. Autoría propia
Imagen 66. Autoría propia
Imagen 67. Autoría propia
Imagen 68. Autoría propia
Imagen 69. Autoría propia
Imagen 70. Autoría propia

