

EL USO DE LA TIPOGRAFÍA GÓTICA EN EL DISEÑO GRÁFICO ACTUAL

Regla León Ingrid Alitzel (1), Romero González Elvira Margarita (2), López Ochoa Fátima Casilda (3).

1 [Bachillerato General, Escuela del Nivel Medio Superior de Guanajuato, Colegio del Nivel Medio Superior de la Universidad de Guanajuato] | Dirección de correo electrónico: [ingrid55rl@gmail.com]

2 [Departamento de Diseño, División de Arquitectura Arte y Diseño, Campus Guanajuato, Universidad de Guanajuato] | Dirección de correo electrónico: [margareth_glez@yahoo.com.mx]

3 [Bachillerato General, Escuela del Nivel Medio Superior de Guanajuato, Colegio del Nivel Medio Superior de la Universidad de Guanajuato] | Dirección de correo electrónico: [erandin8a@gmail.com]

Resumen

En el transcurso de la historia la tipografía gótica ha sido ligada principalmente a ciertas tendencias, como la música heavy metal, películas o textos de terror, la época medieval, etc. A través del estudio se pretende identificar si en la actualidad se han desarrollado nuevas rutas interpretativas para la tipografía gótica en piezas de comunicación gráfica o si prevalecen las interpretaciones prototípicas antes mencionadas.

Abstract

In the course of history Gothic typeface has been linked mainly to certain trends, such as heavy metal music, horror films or texts, medieval times, etc. Through the study is to identify whether they have developed new interpretive routes currently Gothic typeface for graphic communication pieces or above the prototypical interpretations prevail.

Palabras Clave

Tipografía Gótica; Metáfora Visual; Diseño Gráfico; Signo Plástico; Auditorio.

INTRODUCCIÓN

Breve semblanza histórica

La llamada letra gótica surgió de la minúscula carolingia. Se remonta al s. XII. Su época de esplendor se extendió hasta el s. XV, cuando Schöffer y Gutenberg crean la tipografía de plomo para componer la biblia de 42 líneas. Las primeras góticas tipográficas fueron la Textura y la Rotunda o de suma del s. XV esta última presentaba formas mucho más suaves y redondeada, fue usada principalmente en Italia, Francia y España. A finales del mismo siglo la Schwabacher sustituye a la Textura en los países del norte de Europa. La gótica Fractura es la tipografía del renacimiento alemán y se mantuvo vigente desde el s. XVI hasta el s. XX. En cuanto al nombre, el adjetivo gótico. Aplicado tanto al arte como a la caligrafía, tenía concepciones negativas ya que refería a los godos, pueblos provenientes del sur de la actual Suecia: “La acepción y su uso fueron un invento de los primeros humanistas italianos, (...) para designar todo aquello que no estaba en los postulados estéticos heredados de la tradición clásica. Era utilizado como insulto, pues indica que ese ‘algo’ así adjetivado era de tradición bárbara, por lo tanto, primitivo y feo”.

La dualidad de la tipografía. El aspecto lingüístico y gráfico.

De acuerdo con José Luis Martín y Montse Mas, la tipografía presenta una dualidad indisoluble, su expresión semántica y su expresión formal. Lo anterior mencionan, condiciona la interpretación de lo que se lee, podría decirse, que vale lo mismo que algo esté escrito con un tipo de letra que con otro. La experiencia nos dice que no es así. David Olson explica cómo el acto ilocucionario (la intención del hablante) se hace evidente a partir de rasgos metalingüísticos, si bien esto no es siempre práctico o es posible hacerlo, resulta un tanto más eficiente hacer uso del aspecto de los aspectos formales para mostrar las intenciones del hablante (sea la marca, el Gobierno de la Republica, una

ONG, un cliente específico). Ahora que cuando hablamos de las intenciones del hablante, se sumarían también los aspectos metafóricos mediante los cuales se comprenden muchos conceptos de la vida cotidiana como cuando decimos “Tienen una relación enferma”, “Me quitas mi tiempo” “es una idea loca”.

La articulación de la metáfora en la tipografía

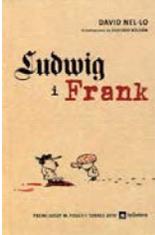
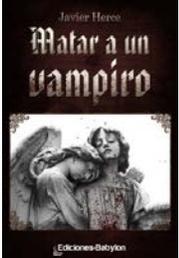
La metáfora puede considerarse como proyección de una estructura conceptual de una cosa, ámbito, entidad, sobre otra, o en los términos de Lakoff y Johnson “entender y experimentar un tipo de cosa en términos de otra”. Esto nos permite comprender muchos conceptos abstractos que por medio de la metáfora se vuelven concretos lo que posibilita su comprensión, así es posible entender cosas como “colores chillones” “relaciones enfermas”, “voz aterciopelada”, “ideas locas, etc. En el caso de la tipografía, las metáforas se articulan a partir de rasgos expresivos como son las formas, colores, texturas, tamaños, los cuales son seleccionados conforme al adjetivo que se pretende mostrar, así que si se desea decir delicado en la palabra delicado, las elecciones serán además seguramente prototípicas: color rosa, tipografía caligráfica, etc. Si se dice pesado en la palabra pesado seguramente las elecciones de color serán negro, café o azul marino y una tipografía bold de palo seco. Semántica y gráficamente expresan lo mismo, pero también podrían no coincidir y la interpretación ser modificada, comprenderse como burla o incluso aumentar la información de lo ya mostrado a nivel lingüístico.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para el desarrollo de la presente investigación se recurrió a la búsqueda de logotipos actuales con la característica de que emplearan la tipografía gótica en su construcción así como que apelaran ya sea, por lo que lingüísticamente expresaban, como por el marco de referencia al que aludían, se alejaban de las estructuras de pensamiento prototípicas establecidas por esta tipografía (música heavy metal, películas o textos de terror, la época medieval, lo antiguo)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A continuación se muestra el análisis de los ejemplos encontrados.

MÚSICA			
Tipografía gótica empleada en contexto NO prototípico		Tipografía gótica empleada en contexto Prototípico	
			
Álbum de Shakira	Mp3 de Reggae	Motörhead	The Gazette
El género musical de esta cantante es en su mayoría pop en español e inglés, con temas principalmente de amor y desamor. También hacen alusión a sus orígenes latinos. De acuerdo con lo anterior la elección de la tipografía gótica se desvía de una respuesta prototípica.	Esta es una portada que se utilizó para vender un Mp3 de Reggae, otra vez a nivel prototípico este género musical no pertenece o no encaja, sin embargo la imagen en conjunto da la impresión de que se trata de algo "cholo", por la combinación de estas dos tipografía y la textura que se utiliza al fondo dando la impresión de descuido y/o suciedad.	Fue una banda británica de <i>rock</i> fundada en 1975 en Londres por el bajista, vocalista y compositor, Lemmy Kilmister. Tanto como la tipografía como la imagen (lo gráfico) son "pesadas, rudas", el uso del color negro y blanco, resaltan la oscuridad. Según Lemmy, la idea era que la banda fuera "la banda más sucia de <i>rock and roll</i> del mundo"	Es una banda japonesa de metal alternativo, el estilo de esta banda es lo que le llamamos "emo, dark" que en su vestimenta predomina el color negro, llevan pircings en su cuerpo y mucho maquillaje negro en su rostro. De igual forma en el logo predomina el color negro. Los principales temas son trágicos, de desamor, plasmar sus pesadillas en canciones.
PORTADAS DE LIBROS			
Tipografía gótica empleada en contexto NO prototípico		Tipografía gótica empleada en contexto Prototípico	
			
Ludwig i Frank	Saga Hush Hush	Crónicas lunares	Matar a un Vampiro

<p>Libro para niños y niñas, en el que enseña esa dualidad que hay en el mundo, lo diferentes y parecidos que pueden ser dos niños, uno alemán adinerado y otro inglés pobre. Lo interesante es que para el niño alemán utilizan la tipografía gótica, resaltando su origen y su nivel socioeconómico.</p>	<p>Al analizar la portada los colores que encontramos son: negro, distintas tonalidades de grises y rojo, la posición del ángel en caída, todo indica que causará miedo al leerlo, pero la realidad es otra, la trama principal es el romance entre un ángel caído y una adolescente, dando prueba que el amor es más grande a pesar de los obstáculos; la saga tiene suspenso, pero no al llegar a un grado "terrorífico".</p>	<p>Crónicas lunares son novelas futuristas que retoman los clásicos cuentos de hadas, el primero, Cinder, se basa en Cenicienta. Scarlet, se inspira en Caperucita Roja. Cress, se inspira en Rapunzel. Las historias se narran años después de la cuarta guerra mundial, y en este mundo existen ciborgs y androides. La tipografía gótica la relacionamos con lo antiguo, podría ser la razón para utilizarla.</p>	<p>Aquí se ven expresados todos los estándares prototípicos que engloba la tipografía gótica: la lectura del título del libro, la textura, manchas de sangre, la imagen de tristeza, dolor y pena. Incluso la historia es prototípica en el tema (terror).</p>
--	---	--	--

MARCA	ARGUMENTACIÓN	PRODUCTO
 <p>Onitsuka Tiger es una de las empresas de calzado más antiguas de Japón.</p>	<p>El texto "Onitsuka" se relaciona con los países Orientales, algunos no dudarán y afirmaran que se trata de Japón, pero luego al leer la palabra "Tiger" que sabemos que es una palabra en inglés y que su significado en español es tigre, esto cambia el sentido de lo que teníamos en primera instancia. Tenemos dos idiomas: Inglés y Japonés; predomina el color negro, sólo una de las palabras usa la tipografía gótica, puesta en la palabra "Tiger", el tigre es una animal feroz, que vive en la selva ¿de que podría tratarse esta marca? Prototípicamente podría pensarse en algo relacionado con estilo dark, punk, algo agresivo. Se trata de moda en zapatos donde además su estilo no parecer relacionarse con lo que se expresa en la marca justamente a partir del uso de la tipografía gótica.</p>	
 <p>Juicy Couture Ropa y accesorios.</p>	<p>Al ver el logotipo de esta marca se puede inferir que se trata de moda, por el texto "Couture", el pensamiento prototípico genera la interpretación de moda grunge, dark, punk. Sin embargo la marca refiere más a los estilos de marcas como Abercrombie, American Eagle, Hollister, estilos mucho más "girly" a diferencia de la lectura prototípica en cuanto a moda que podría generar el empleo de la letra gótica. La moda de Juicy Couture ni siquiera se acerca al estilo grunge.</p>	

MARCA	ARGUMENTACIÓN
 <p>Old Dutch Foods es un fabricante de patatas fritas y otros aperitivos en el medio oeste de Estados Unidos y Canadá.</p>	<p>En el presente caso, el empleo de la tipografía gótica se aleja del uso prototípico del color negro, la forma gótica tiende más al estilo Fractura, que es la letra del renacimiento alemán, cuestión que expresa a nivel lingüístico en la palabra "Dutch". Por otro lado, el logotipo se acompaña de una imagen de un molino de viento, es una ilustración que además no presenta los tonos oscuros o el estilo de trazo que regularmente vemos acompañando a la tipografía gótica, lo que hace pensar en hogareño, del campo. Aquí los colores rojo y amarillo (que son los que más resaltan) no muestran el papel de "agresividad" que prototípicamente lo asociamos a estos dos colores, principalmente los tonos rojos.</p>

The New York Times

The New York Times es un periódico publicado en la ciudad de Nueva York por Arthur Ochs Sulzberger Jr., que se distribuye en los Estados Unidos y muchos otros países.

Si no conocemos este periódico, rápidamente lo identificamos por el aspecto lingüístico : *la Gran Manzana* ya que dice "New York" podría interpretarse que se trata de algo relacionado con pandillas de los barrios bajos de la ciudad por las lecturas prototípicas que tenemos de la tipografía gótica, a esto le unimos el color predominante de negro que lo identificamos con oscuridad, noche, penumbra; por otro lado si conocemos el significado de la palabra "Times" sabemos que se refiere a *tiempo*, en algunas ocasiones significa *veces*, a lo que nosotros podríamos pensar que se tratase efectivamente de un periódico, ya que son hechos que pasan en un determinado tiempo y que se es narrado para su difusión, pero no precisamente hablar de vandalismo. Por otro lado podría apelar también a la idea de antigüedad, tradicional, ancestral, siempre y cuando el usuario tenga conocimiento del periódico.

CONCLUSIONES

Los pensamientos prototípicos que ha generado la tipografía gótica aluden a lo antiguo, lo ancestral, podríamos decir que a Alemania y al nazismo (si el auditorio conoce de este hecho histórico), a la música de rock pesado, dark y punk lo mismo a la moda; cosas rudas, violentas, temas de terror. La experiencia de ver la tipografía en los contextos antes mencionados es lo que permite que las personas puedan hacer esas interpretaciones. Si la tipografía gótica fuera generalmente utilizada en artículos para bebé por ejemplo, entonces seguramente haríamos interpretaciones acerca de lo suave y delicado quizás; sin embargo es importante reconocer que no sólo la experiencia en el contexto sino también nuestras experiencias "sensoriales" colaboran en las interpretaciones de las situaciones en el mundo, por ejemplo, nuestra experiencia con lo suave y delicado, cómo se ve, cómo se siente, nos permiten la posibilidad de expresarlo metafóricamente en la tipografía a través de los rasgos expresivos (color, forma, tamaño, dirección, posición)

En la presente investigación encontramos algunas evidencias en las que las constantes de uso e interpretación de la letra gótica se desvían, aunque no en su totalidad, de las estructuras prototípicas como es el caso de los diseños de portadas de libros, tenemos también el caso de la música. Por otro lado, aunque sólo encontramos un caso (Old Dutch) logra desviar la interpretación prototípica por el cambio en los colores, así como la imagen y

el tratamiento de la misma que acompaña a la marca, activando las ideas de *campo y hogareño*, aunque la idea de Alemania (que es prototípica) se muestra lingüísticamente. Este ejemplo, no obstante que es el único que se logró encontrar, abre la posibilidad de modificar las interpretaciones prototípicas de la tipografía gótica; lo interesante ahora sería experimentar las modificaciones en el color (en la forma no porque entonces dejaría de ser una letra gótica) y revisar si esto puedes ser suficiente para establecer nuevas interpretaciones o si además se requiere de imágenes para provocar una interpretación completamente distinta de las ya establecidas.

REFERENCIAS

- [1] Esqueda A. R. (2006) *El Juego del Diseño*. México, D.F. Editorial Designio
- [2] Kleiber, G. (1995). *La semántica de los prototipos: categoría y sentido léxico*. Madrid, Editorial Visor
- [3] Lakoff G. y Johnson M. (1986) *Metáforas de la Vida Cotidiana*, Madrid, Editorial Cátedra.
- [4] Olson, D. (1998) *El mundo sobre el papel. El impacto de la escritura y la lectura en la estructura del conocimiento*. Barcelona, Editorial Gedisa.
Capítulo de Libro
- [5] Calles, F. (2004) *Metáforas tipográficas y otras figuras*. En *Ensayos sobre Diseño, Tipografía y Lenguaje*. Editorial Designio (pp. 85 -98)
- [6] Buchner, D. (2002). *El papel del significado y la intención en el diseño de productos exitosos*. En *Las rutas del diseño, estudios sobre teoría y práctica*, México, Editorial Designio (pp. 107-114).