

Homenaje a Gerard Unger

El Congreso rinde tributo en cada edición a algunas de las figuras indiscutibles de la producción tipográfica mundial a través de una exposición, tales como Hermann Zapf, Adrian Frutiger, Enric Crous Vidal y Ricardo Rousselot. En esta quinta edición, el homenaje se realiza a Gerard Unger, diseñador holandés con larga trayectoria en el diseño de tipos. La muestra recoge las piezas inspiradas por las tipografías de Unger y diseñadas por una serie de profesionales españoles y extranjeros seleccionados por la calidad de su trabajo. La exposición está acompañada de su catálogo correspondiente.

50

CONGRESO INTERNACIONAL DE TIPOGRAFÍA

Dirección:
Kike Correcher
Raquel Pelta

Coordinadora general:
María Navarro

Comité organizador

Congreso 2012:

Ángel Álvarez
Andreu Balius
Bea Bascuñán
Ona Bascuñán
Boke Bazán
Juan Benavente
Ester Benedit
Carlos Cabañas
Iván Castro

Marisa Gallén
Modesto Granados
Tomás Gorriá
Lupe Martínez
Marc Salinas
Eva Sanz
Julio Sanz

Organiza:
Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana
www.adcv.com

Colabora:
EASD Valencia
Las Naves

Sede:
EASD Valencia
C/ Pintor Domingo, 20
46001 -Valencia

Teletipo:
Diseño y edición:
Tomás Gorriá
Ruben Arnal
Ricardo Peña
Contenidos:
Elena Veguillas
Diego Obiol
Ester Benedict
Tipografía utilizada
Geogrotesque, de E. Manso
Bulo, de Jordi Embodas

5cit

sabado 30 junio 2012
2ª EDICIÓN

teletipo

JULIO SANZ*

Cabeceras de televisión, anuncios, información dinámica, títulos de crédito,... Las letras se mueven. Se mueven ante nosotros en todas las direcciones y desde todos los ángulos. Van, vienen, crecen, estallan, se funden, se evaporan,... Ya casi no nos sorprenden. La tecnología facilita la espectacularidad del comportamiento dinámico de la tipografía. Pero su presencia entre nosotros no es tan reciente como se puede suponer. Los títulos de crédito de las películas son el primer encuentro entre letras y movimiento. El interés por estas secuencias adquirió gran impulso desde el año 95, con el estreno de Seven, realizada por David Fincher. Esa pieza realizada por Kyle Cooper supuso un redescubrimiento de este trabajo convirtiendo a su autor en un personaje conocido y seguido por los estudiantes y estudiosos del diseño gráfico en el mundo.

El interés por los títulos de crédito debe remitir inexorablemente a Saul Bass, el verdadero responsable del reconocimiento de esta disciplina y grafista completo reconocido en todos los ámbitos. De este modo, se sitúan los dos nombres más destacados en esta cuestión, ambos reconocidos ampliamente a pesar de las casi cinco décadas que separan el comienzo de su actividad vinculada al cine. A lo largo de este medio siglo, otros nombres importantes forman parte de la historia del cine, o tal vez de la historia del diseño tipográfico; aunque muy probablen-

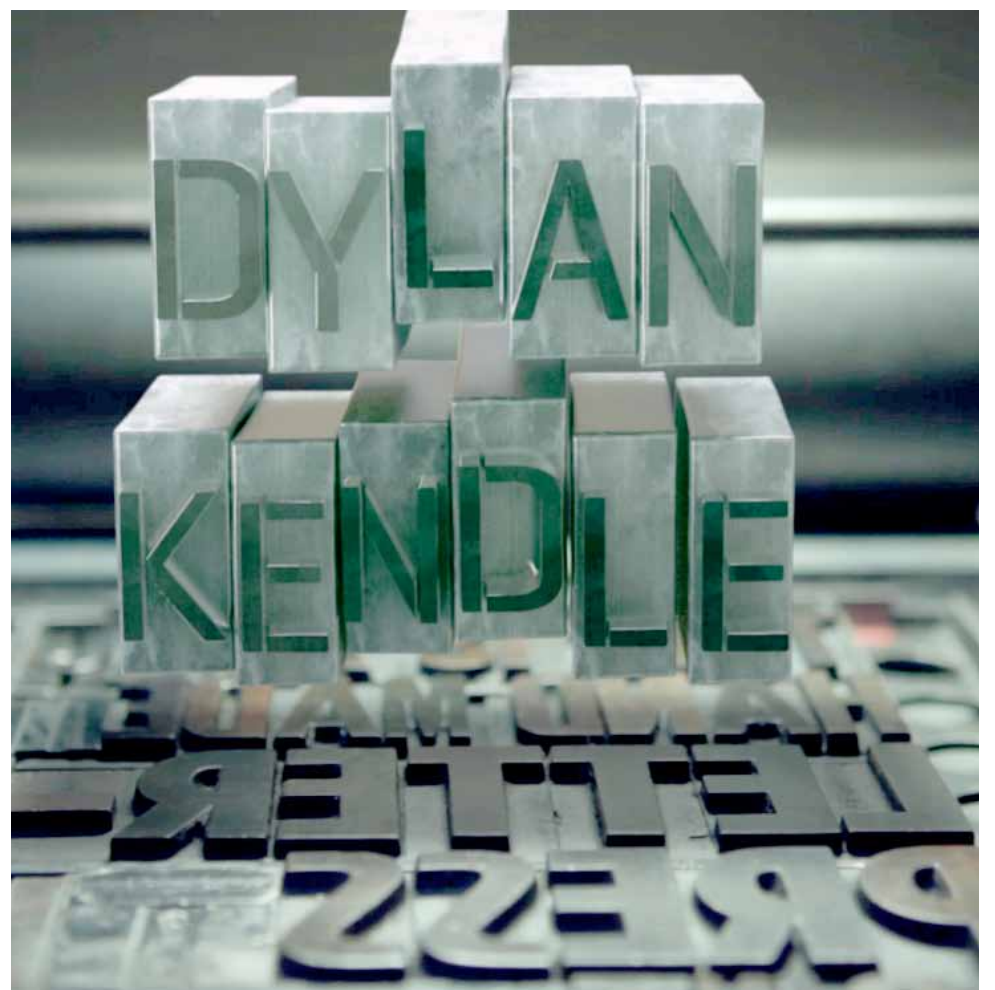
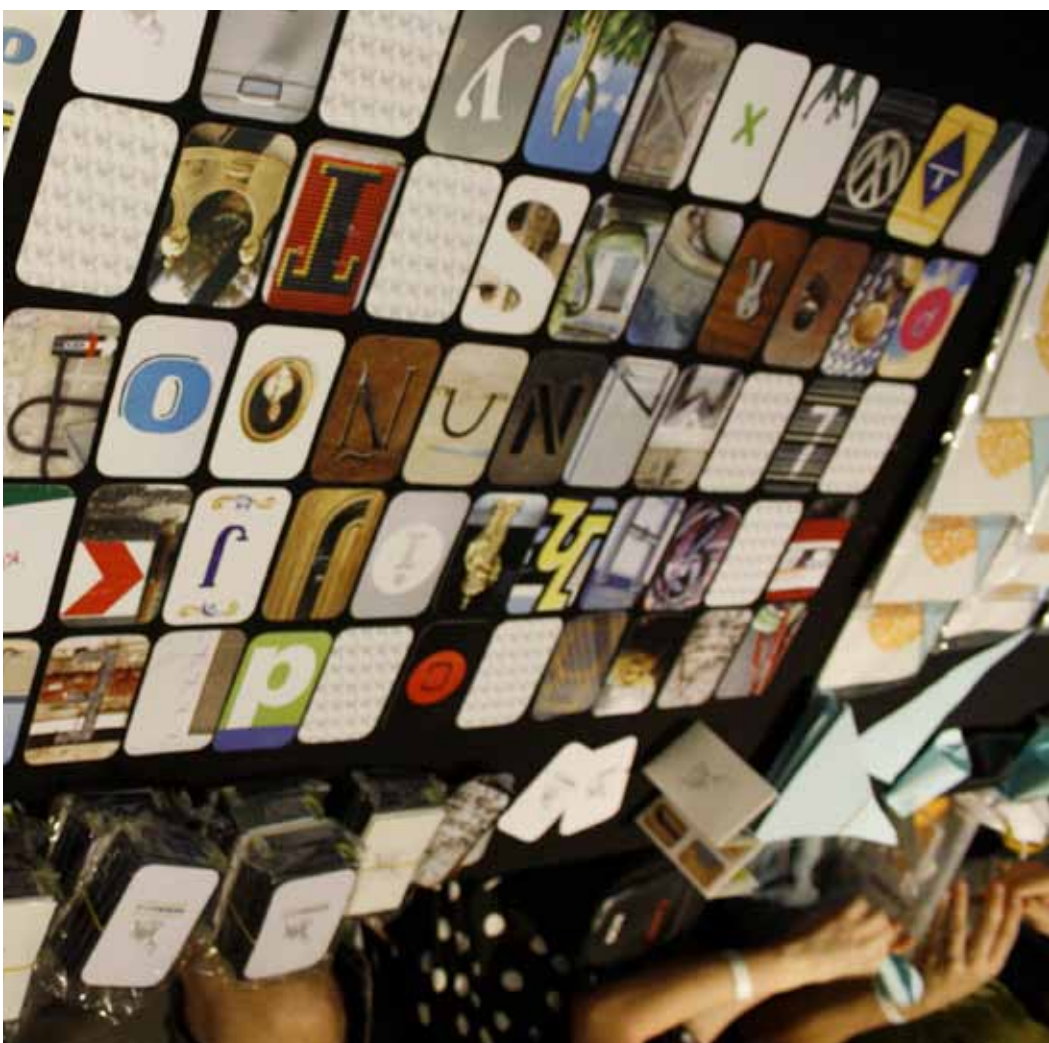
te deberían ser reconocidos en ambos terrenos. Nombres como Maurice Binder, Friz Freleng, Stephen Frankfurt, Wayne Fitzgerald, Pablo Ferro, los hermanos Greenberg, Dan Perri, Daniel Kleinman, Ballsmeier y Everett, Garson Yu, Bureau, Digital Kitchen, Nexus, Shadowplay, y otros nombres se añadirían a la lista de grafistas que vinculan su actividad al mundo del cine por medio del diseño de las secuencias de títulos.

En España debemos reconocer el mérito histórico de Pablo Núñez y sus numerosos trabajos durante décadas desde el mayor de los animatos. Recientemente han surgido nuevos nombres como David Guaita o Nando Costa.

Estas piezas ponen de manifiesto las relaciones del trabajo de los grafistas con las corrientes del diseño y del arte en cada momento. Desde las vanguardias de los años veinte, el trabajo experimental de Ruttmann y Eggeling, el cine de animación de Oskar Fischinger y Norman McClaren y las películas de John Whitney, iniciador de las relaciones entre ciencia y arte desde su enfoque cinematográfico-musical.

* Julio Sanz, es profesor de diseño gráfico y especialista en cine y tipografía. imparte hoy la conferencia "Letras animadas. Primer movimiento". Aula Magna Conservatorio de Música 11.00 a 11.45

Me lo quitan de las manos El mercadillo tipográfico es un espacio donde descubrir nuevas piezas e ideas tipográficas que poder comprar como recuerdo del paso por la cita tipográfica de este año. Piedras grabadas, ganchillo tipográfico, un juego de cartas con tipografía urbana de Valencia, chapas variadas, carteles edición limitada, camisetas, fanzines... en las "parjetas" que ubicadas en el hall de la EASD aportan dinamismo y vitalidad. Pasear por el hall es una cita obligada entre conferencias y comunicaciones.

Las cortinillas de Fake Studio para el Congreso

La tipografía más allá de la tinta puede llegar a abarcar muchos campos, no sólo trata de nuevos medios o soportes, también trata de tipografías en movimiento y en el mundo de las 3 dimensiones. Desde Fake Studio se ha querido aportar este campo acompañando a los ponentes de esta edición, introduciendo cada uno a partir de una pieza realizada con 'motion graphics'. Tipografías de plomo generadas en 3 dimensiones dentro del mundo de un impresor como los de antaño, rodeadas de viejas imprentas y antiguas letras usadas para imprimir miles de hojas, un contraste del nuevo uso de las letras con un mundo físico cada vez más olvidado.

pasó ayer

Gerard Unger: la ergonomía del diseño de tipos

Gerard Unger y nuestra redactora Elena Veguillas durante la entrevista en la redacción de Teletipo

Tras la charla de Gerard Unger y la inauguración de un merecido homenaje hemos mantenido una breve charla con el diseñador holandés mientras una fina capa de ceniza cubría el cielo de la ciudad valenciana. La relación de Gerard Unger con el diseño de tipos viene de antiguo. Desde que descubrió que su abuelo era tipógrafo y sintió que estaba predestinado a dedicarse al diseño. Desde joven fue un mal estudiante y al matricularse en la escuela de diseño gráfico Gerrit Rietveld Academy se acercó de manera definitiva al diseño de tipos. A pesar de la que escuela no era específico en diseño de tipos

Unger destaca los aspectos prácticos que hay que tener en cuenta a la hora de proyectar el diseño, como por ejemplo la escabilidad y zoom que permiten soportes como el Ipad.

un profesor descubrió su talento y lo condujo hacia la tipografía. Desde que terminó sus estudios en 1967 ha podido observar

severas transformaciones en el diseño de tipos, desde la tipografía en plomo, todavía vigente y mayoritaria a finales de los 60, pasando por la fotocomposición hasta el entorno digital. Su primera tipografía de pantalla la diseñó en 1976, estaba destinada a ser usada en monitores de bancos, las posibilidades de diseño eran escasas y según sus palabras, elegían "la versión menos fea", si eso fuera posible. Actualmente se encuentra inmerso en un proyecto de diseño de tipos a nivel europeo, que engloba diferentes alfabetos, latinos y no latinos, y cuya finalidad es ser utilizada en plataformas digitales. Habrá que esperar para ver el proyecto terminado, pero nos ha adelantado que puede que incluya además de griego, cirílico y latino alfabetos como el arameo, hebreo o armenio, aunque para ello tendrá que contar con más colaboradores.

En cuanto al diseño de tipos para entornos únicamente digitales Unger destaca los aspectos prácticos que hay que tener en cuenta a la hora de proyectar el diseño, como por ejemplo la escabilidad y zoom que permiten soportes como el Ipad. Finalmente, hemos querido conocer su tarea como profesor de la Universidad de Reading en donde enseña tipografía en el MATD, Master en Diseño Tipográfico. Su labor como profesor le permite seguir aprendiendo y enriqueciéndose en la que es su pasión, el diseño de tipos.

Proximamente, en la web del Congreso, podréis acceder a la entrevista completa.

Roman Gubern: La letra es el soporte de la comunicación

Así como en su momento la imagen fue la salvación de las almas de los pobres a través de la Biblia pauperum, que forjó el «Pictura est laicorum salvatio» que tanto indignaba a San Bernardo, las letras son en este momento el soporte de la comunicación. Las letras son peligrosas o benevolentes según el uso al que sean sometidas. Los reyes sol les atribuyen la modernidad, su creación y su uniformidad. Queremos imágenes y letras que nos tranquilicen el alma, queremos el afán de un espíritu hambriento que busca saciar su hambre, pero lo digital, con su ubicuidad y su interactividad, nos impide el reposo y la concentración necesarias para la lectura. Letras e imágenes que inundan nuestra vida sin querer como pornografía que sin ver, sin querer, sin necesitar nos asalta a cada paso digital que damos. ¿A dónde vamos? ¿A un futuro incierto? El caso es que vamos, pero a dónde lleguemos es cosa nuestra, y de nuestras letras.

Hillary Kenna; el proceso de investigación de un tipo para pantallas

Frederic Goudy aseguro no hace tanto que "con 25 soldados de plomo conquistaría el mundo". La investigadora irlandesa Hillary Kenna ha decidido llevarse esa guerra a las pantallas y de paso estudiarla. Especializada en diseño de tipografías aplicadas a la pantalla, con su conferencia "Tipografía de pantalla - ¿Soy un tipo?" nos ha contado cual ha sido el proceso en su investigación sobre tipografía en pantalla. Primero nos ha explicado las diferencias entre ella porque "para encontrar una definición primero hay que conocer el medio y cuales son las formas de la tipo en la pantalla". En esa línea temporal de la evolución de las pantallas diferencia entre pantallas clásica (de disfrute contemplativo), una segunda fase de pantalla dinámica que exige atención y aísla del mundo a un espectador pasivo, y por último el gran salto llega con el ordenador y la pantalla con imágenes múltiples que permiten interactuar.

¿Qué es lo siguiente? Hillary confirma lo que ya intuimos, que nos encaminamos a la pantalla sin pantalla en la que, afortunadamente, la legibilidad es cada vez más favorable. La pantalla como ventana, una superficie plana con una ilusión de profundidad, 'dimensión Z'. Si a todo esto sumamos los diferentes (nuevos) elementos a tener en cuenta: multimedia, conectividad e interactividad, nos encontramos con un nuevo escenario en el que la programación y la tipografía tratan de ordenar todo ese caudal de información. Conclusiones para acabar: Los cánones tradicionales no sirven con un usuario que decide y la tipografía ya no es sólo el contenido sino también la interface. Conformes o no, y parafraseando Goudy, la tipografía para pantalla como un ejército de píxeles a la conquista del mundo. Eso es así.

está pasando

Making Faces: Metal Type in the 21st Century

Una buena opción para acabar la jornada es el documental Making Faces: Metal Type in the 21st Century, de Richard Kegler, en el Aula Magna del Conservatorio, a las 20.30. Es un muy interesante documento gráfico en el que se puede ver el proceso completo de creación de una fuente tipográfica, desde los primeros bocetos hasta la materialización final, tanto en metal como en soporte digital, algo de lo que apenas hay material disponible. El documental

incluye el trabajo de pantógrafos a escala milimétrica y como las máquinas de fundición, la «huérfana Annie» o la «Thompson», producen un auténtico tipo en metal.

Mesa redonda "Derechos de autor en el sector tipográfico"

El tema del congreso nos permite introducirnos en conceptos que afectan a la tipografía más allá de su mancha como son los derechos de autor. En la mesa redonda se

pretende, sobre todo, lanzar ideas sobre que sucede, que significa y como afecta a la tipografía el hecho de compartir, en un momento como el actual donde internet (el medio de distribución de fuentes) y las nuevas tecnologías permiten un acceso mayor a usuarios finales. Debate coordinado por Angel Álvarez, de Tipode. Aula Magna Conservatorio de Música, de 12 a 12.45.

EMERGENTES: Jordi embodas

Jordi Embodas (Barcelona, 1977) es diseñador gráfico especializado en diseño editorial y tipografía es el segundo diseñador emergente del próximo Congreso Internacional de Tipografía. Embodas estudió en la Escuela Elisava (1995-99) cursando el último año en la Universität GH Essen (Alemania). Después de trabajar en algunos estudios de Barcelona, llegó en 2001 al Estudi Juste Calduch, donde aún continúa su actividad como grafista, que compagina además con otros trabajos freelance y con el diseño de tipografías. En 2008 publicó su primer tipo, Orenga. Posteriormente publicó Pona (galardonada como "Text Family of the Month" por Myfonts) y Pona Display (2011). En 2010 fundó tipografies.com, un espacio donde muestra sus fuentes. En 2012 ha publicado Bulo que también ha logrado ser una Rising Star de Myfonts,

en septiembre publicará Trola, la prima de Bulo. Es profesor de tipografía en la Escuela Elisava desde 2010. En el Congreso realizará una conferencia con el título «Grande, pequeño, del derecho y del revés», un recorrido bastante personal acerca de su experiencia con el diseño de tipos, explicando detalles del proceso creativo, dudas, los altibajos durante el largo recorrido que hay para diseñar tipografías de texto. Un homenaje a la tinta mediante máculas, pisadas y reservas.

TYPE BASIC. Josep Patau

Es diseñador gráfico y desde 1996 se especializa en el diseño de páginas web en la empresa Can Antaviana, de la cual es socio fundador. Paralelamente y de forma autodidacta ha desarrollado diferentes diseños de tipografías (las más antiguas se pueden descargar de manera gratuita en la web astramat.com). Desde 2003 distribuye sus obras con la fundación independiente americana t26. En 2011 crea la web Tipo Pèpel para mostrar las tipografías que ha ido realizando desde 1996. Tiene un Premio Laus por Anduaga, una letra caligráfica inspirada en originales del s XVIII. Otra tipografía, la Confetti, fue incluida en la lista "Favorite Typefaces of 2006" de la web typographic.org. La Farrerons Serif y la Vallciervo han recibido la "honorable mention" de las mejores fuentes de 2011 en el

web de typographica. Desde el año 1999 forma parte del staff de nostiposduros.com. Además, ha asistido como conferenciante en eventos como: congreso de tipografía Valencia, Atipity Mexico, OFFF Barcelona y Campus party Valencia. Su clase versará sobre el diseño web y OpenType, una herramienta que se abre paso y que pronto se utilizará también para la creación de entornos web y los dispositivos de pantalla. En la conferencia se realizará un repaso por las ventajas y posibilidades que brinda OpenType y como integrar su uso al diseño de páginas web, sin pasar de largo por sus actuales desventajas.

programa

SÁBADO 30

10.00 a 10.45

Typebasic. Josep Patau: "CSS3 OpenType. Un prometedor noviazgo".

11.00 a 11.45

Conferencia Julio Sanz: "Letras animadas. Primer movimiento".

12.00 a 12.45

Mesa redonda "Derechos de autor en el sector tipográfico".

13.00 a 13.45

Conferencia Dylan Kendle. Aula Magna Conservatorio de Música

15.30 a 16.45 Comunicaciones. Aulas EASD

17.00 a 17.45

Emergentes. Jordi Embodas: "Grande, pequeño, del derecho y del revés".

18.00 a 18.45

Conferencia Petr van Blokland: "¿Quién se acuerda de los libros electrónicos? Una actualización de diseñador."

19.00 a 19.45

Conferencia Christian Annyas: "CinemaScope: la tipografía en el cine".

20.30

Proyección documental "Making Faces: Metal Type in the 21st Century", de Richard Kegler.

DOMINGO 1

10.00 a 11.15

Mesa redonda: "Tipos de plomo". Intervienen: Ramón Penela, Arcángela Regis y Lola Espinosa. Modera: Raquel Pelta. Aula Magna Conservatorio de Música

11.00 a 12.30

Taller infantil "Tipos de lo más familiar". A cargo de Paula Carbonell. Aula EASD

11.30 a 12.15

Conferencia Dave Crossland: "Tipos de la Política: Fuentes Libre".

12.30 a 13.15

Conferencia Gustavo Ferreira: "Modern Screen Typography".

13.30 Entrega del Premio Paco Bascuñán. Aula Magna Conservatorio de Música

13.50 Clausura.

Nota importante: A partir de hoy todas las conferencias y charlas se realizan en el Aula Magna del Conservatorio de Música.

ponencias

Tipografía Dinámica.

Aula Ponencias 1 (aula 2.4)

15.30h. Ana Gómez Llorente. El papel de la tipografía en el diseño de títulos de crédito.

15.55h. Beatriz Herráiz Zorzona. Más allá de los títulos de crédito. El uso expresivo de la tipografía en el cine.

16.20h. Vitor Quelhas. DynTypo > Understanding typography as a multimedia expression.

16.45h Sefa Villalbi. Nueva cultura tipográfica: la experimentación digital

Tipografía y lectura en pantalla / Tipografía para la web.

Aula Ponencias 2 (aula 2.10)

15.30h. Paula Seré. La prensa, en digital, también se lee en blanco y negro.

15.55h. Carlos Úbeda. Edición de eBooks. Nuevas oportunidades para el diseño editorial. Diseño de tipos para pantalla.

Aula Ponencias 3 (aula 2.11)

15.30h. Eduardo Herrera, Daniel Rodríguez Valero, Leire Fernández Iñurritegui. María Pérez Mena. Consideraciones previas sobre legibilidad e identidad en el proyecto de creación de la fuente tipográfica para la Universidad del País Vasco —UPV/EHU—.

15.55h. Daniel Rodríguez Valero. Consideraciones sobre el impacto de las pantallas Retina en el proceso de hinting de los tipos para pantalla.

16.20h. Sol Matas. Bitter.

16.45h Octavio Pardo. Twin: Identidad a través de la tipografía.