



DISEÑO GRÁFICO Y TIPOGRAFIA

Toni Maestre

El diseño gráfico es un instrumento al servicio de un medio de comunicación impreso o digital que emplea **texto** (tipografía), **color** e **imágenes** para llamar la atención sobre un mensaje determinado.

El interés y la fuerza de un producto de diseño gráfico están en los colores, imágenes y tipografías elegidos, y en la **disposición**, **estructura** y **jerarquía** de todos ellos.

Transmitir mensajes de forma visual dirigido a un grupo de personas concreto con una finalidad determinada.

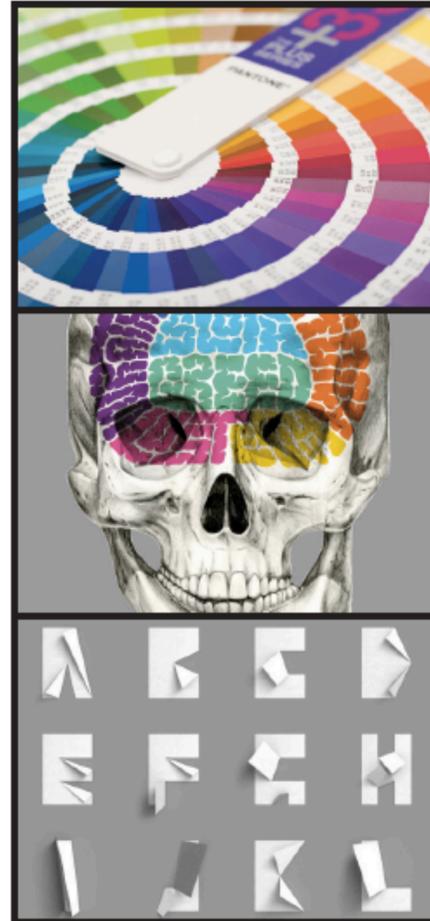
PALABRAS CLAVE:

MENSAJE	DESTINATARIO
VISUAL	FINALIDAD

Las áreas de aplicación del diseño gráfico son diversas y continuamente se producen cambios e innovaciones ante las nuevas necesidades que demanda la sociedad.

IMAGEN CORPORATIVA	Logotipo, identidad visual corporativa, imagen global
DISEÑO DE ENVASES	Etiquetas, cajas, embalajes
DISEÑO EDITORIAL	Libros, revistas, periódicos, catálogos
DISEÑO PUBLICITARIO	Anuncios, carteles, folletos, flyers
SEÑALÉTICA	Señalizaciones, pictogramas
DISEÑO WEB	Páginas web, emailings, banners
DISEÑO MULTIMEDIA	Vídeo, animación, videojuegos, interactivos, imágenes 3D

- EL COLOR
 - Psicología del color
 - RGB vs CMYK
- IMÁGENES
 - Fotografía vs Ilustración
 - Resolución
- TIPOGRAFÍA
- COMPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS GRÁFICOS



La psicología del color estudia el **conjunto de cualidades** que las personas, individual o colectivamente, **atribuyen a los colores**.

AZULES

simpatía, armonía, eternidad, inteligencia, anhelo

VERDES

naturaleza, juventud, refrescante, esperanza, fertilidad

ROSAS

romanticismo, ilusión, feminidad, ternura, delicadeza

VIOLETAS

devoción, fe, vanidad, fantasía, moda

ROJOS

amor, pasión, valor, dinamismo, calor

NARANJAS

exotismo, llamativo, original, acogedor, aromático

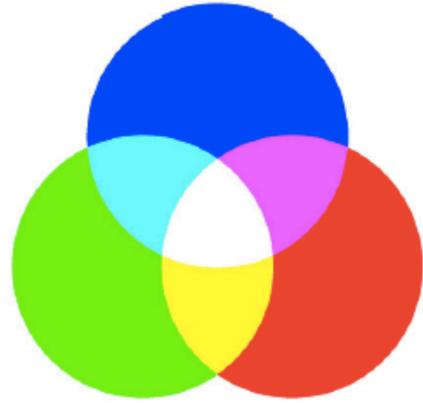
BLANCOS

verdad, honradez, pureza, inocencia, ligereza

NEGROS

elegancia, misterio, magia, conservador, poder



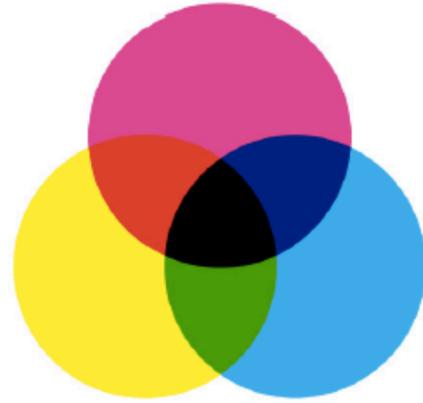


RGB

Red, Green and Blue

**Colores luz
Sistema de color aditivo**

**Para diseños que vayan a
mostrarse en pantalla**



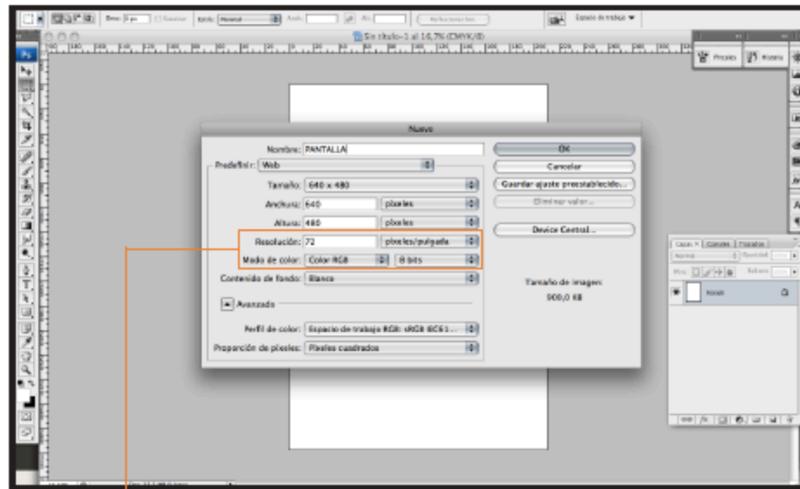
CMYK

Cyan, Magenta, Yellow and Black

**Colores pigmento
Sistema de color sustractivo**

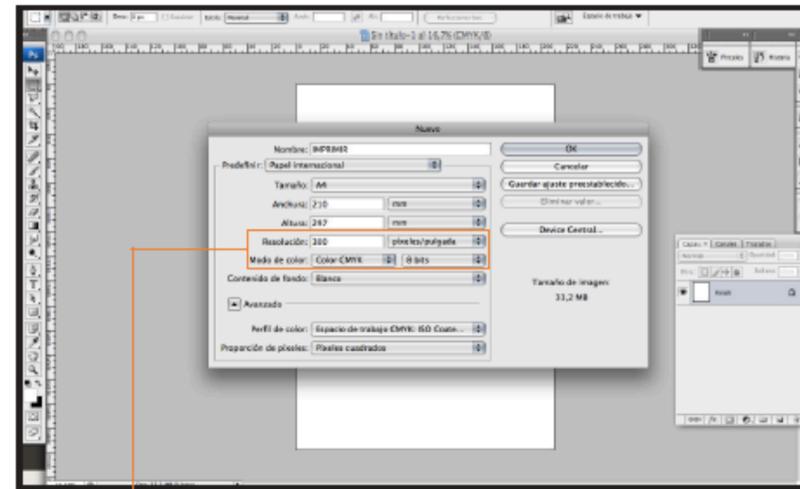
**Para diseños que vayan a
imprimirse**

¡ATENCIÓN AL CREAR UN DOCUMENTO!



PANTALLA

72 ppi
RGB



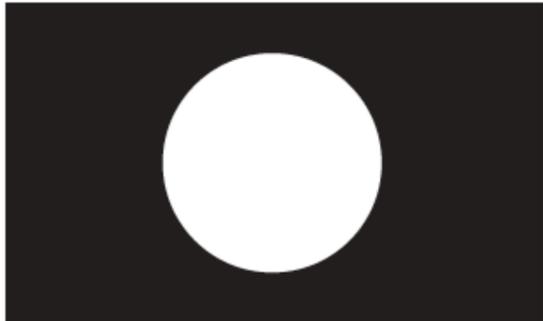
IMPRESIÓN

300 ppi
CMYK

COMPOSICIÓN

Además de utilizar el color, la imagen y la tipografía, a la hora de realizar un diseño debemos poner especial atención a la composición de esos elementos, es decir, a su **estructura** y **jerarquía**.

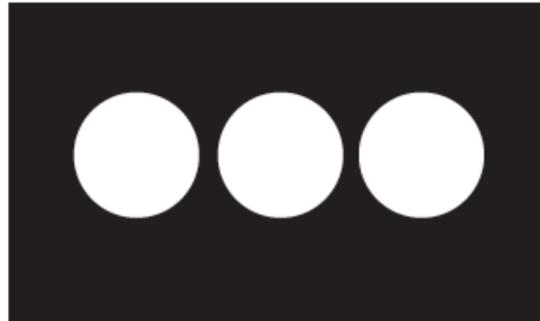
forma única



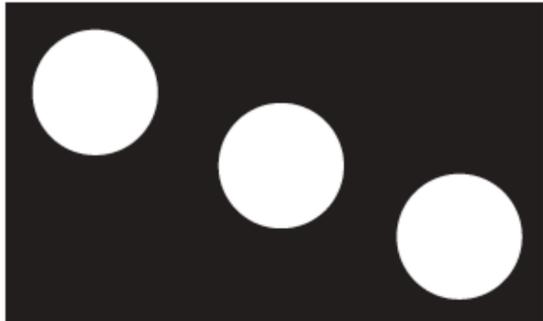
espacio



orden



dirección



simetria



equilibrio



Estilo y Personalidades Tipográficas

Personalidad de la tipografía: Características que diferencian a una tipografía de otra. El dar una personalidad a un tipo tiene como finalidad transmitir mensajes que vayan de acuerdo a las características de la letra escogida.

Perfilados o Serif : Se caracterizan por los diminutos y trazos finales de las letras.

times new roman
ejemplo de los serif

Palo Seco o San Serif: Se caracterizan por la no inclusión de los trazos finales en las letras

arial
ejemplo de los san serif

Script: Las formas de las letras simulan a la caligrafía

brush script mt
ejemplo de las cursivas

Ornamental: La forma de cada letra se caracteriza por un diseño más decorado

ORNAMENTAL
ejemplo de los garzones

Romana antigua

Aa Bb Cc Dd
Ee Ff Gg Hh Ii
Jj Kk Ll Mm Nn
Oo Pp Qq Rr Ss
Tt Uu Vv Ww
Xx Yy Zz

- Las serifas son de base ancha y tienen forma curva al unirse a las astas.

- Los trazos son variables: finos y gruesos.

Garamond, Caslon, Trajan

Romana moderna

Aa Bb Cc Dd
Ee Ff Gg Hh Ii
Jj Kk Ll Mm
Nn Oo Pp Qq
Rr Ss Tt Uu Vv
Ww Xx Yy Zz

- La serif es lineal y se relaciona angularmente con el asta de la letra.

- Los trazos son marcadamente variables, mucho más que en el caso de las romanas antiguas.

Bodoni, Didi, Caxton

Egipcia

Aa Bb Cc Dd
Ee Ff Gg Hh
Ii Jj Kk Ll Mm
Nn Oo Pp Qq
Rr Ss Tt Uu Vv
Ww Xx Yy Zz

- Las serifas tienen la misma anchura que las astas.

- Los trazos son normalmente gruesos y de anchura fija.

Rockwell, Courier, Bookman

Caligráfica

Aa Bb Cc Dd Ee
Ff Gg Hh Ii Jj Kk
Ll Mm Nn Oo Pp
Qq Rr Ss Tt Uu
Vv Ww Xx Yy Zz

- Representan el trazo de la pluma o la escritura a mano.

Bickham, Mistral, Commercial Script

Fantasia

Aa Bb Cc Dd
Ee Ff Gg Hh
Ii Jj Kk Ll Mm
Nn Oo Pp Qq
Rr Ss Tt Uu Vv
Ww Xx Yy Zz

- A menudo presentan una gran carga expresiva, a través de atributos temáticos.

Umbra, Hobo

Grotesca

Aa Bb Cc Dd
Ee Ff Gg Hh
Ii Jj Kk Ll Mm
Nn Oo Pp Qq
Rr Ss Tt Uu Vv
Ww Xx Yy Zz

- Los trazos son de grosor variable.

Helvética, Univers, Frutiger

Geométrica

Aa Bb Cc Dd
Ee Ff Gg Hh
Ii Jj Kk Ll Mm
Nn Oo Pp Qq
Rr Ss Tt Uu Vv
Ww Xx Yy Zz

- Los trazos son invariables.

- Predominan las formas geométricas.

Futura, Eurostile, Industria

Humanística

Aa Bb Cc Dd
Ee Ff Gg Hh
Ii Jj Kk Ll Mm
Nn Oo Pp Qq
Rr Ss Tt Uu Vv
Ww Xx Yy Zz

- Los trazos son de grosor variable.

- Tienen forma orgánica.

Gill sans, Optima, Britannic

FORMA: mayúscula, minúscula o versalita / light, regular, bold, black, extra black o condensed

ORIENTACIÓN: cursiva.

TAMAÑO: habitualmente se mide en puntos (pt).

Frutiger 47 Light Condensed

Frutiger 57 Condensed

Frutiger 67 Bold Condensed

Frutiger 77 Black Condensed

Frutiger 87 Extra Black Cond.

MAYUSCULA minúscula

cursiva

pequeña 12 pt

GRANDE 48 pt

Serifa

Fuente Didot

Este tipo de fuentes provienen de la época en la que nuestros antepasados escribían en bloques de piedra. Como era complicado que los bordes de las letras quedaran totalmente rectos, se introdujeron unas pequeñas líneas o remates llamadas serif o serifas. Esas finas líneas hacen que este tipo de letras sean muy fáciles de leer ya que crean una línea imaginaria bajo la letra que ayuda a guiar el ojo por el texto. Por esto, son las más ideales para textos más o menos largos y por eso se emplean mucho en blogs o periódicos. Dentro de este tipo se pueden dividir en romanas antiguas, romanas modernas o las egipcias. Cada una de ellas tiene serifas diferentes. Este estilo de letras las solemos distinguir como tradicionales, serias, respetables, institucionales o corporativas.

Las tipografías con serif (es decir, aquellas en las que la letra no acaba de forma recta o redondeada, sino que tienen una especie de pie o decoración), tienen una personalidad muy fuerte. Son muy elegantes, sobretodo aquellas que tienen más contraste de trazos (es decir, aquellas en las que en una misma letra hay líneas más gruesas y más finas). Es por ello que se usan para proyectos que requieren de cierta formalidad. Aunque también son las reinas en el mundo de la moda y la belleza.

Ejemplos: Book Antigua, Courier, Garamond, la conocidísima Times New Roman y la Palatino, Roboto Slab, Playfair Display.

Sans Serif

Las tipografías Sans Serif también conocidas como etruscas o de palo seco, son como los tipos de letra serif pero sin los “pies”. La palabra “Sans” significa “sin”, ya que se caracterizan por no tener serifas por lo que apenas existe contraste entre sus trazos.

Este tipo de tipografías son mayoritariamente limpias y geométricas, es decir, los vértices son rectos y dan la sensación de que alguien las ha escrito sin usar una técnica manual (pincel o lápiz). Por esto, son legibles tanto en textos muy grandes como en textos de poca longitud. Estas letras son muy usadas en titulares, subtítulos y textos descriptivos cortos. También están muy asociadas a la tipografía comercial porque son buenas para la impresión de etiquetas y embalajes y cartelería y especialmente indicadas para visualizaciones en pantalla.

Los textos serán legibles a tamaños pequeño siempre y cuando no sean demasiado largos. Este tipo de letra transmite modernidad, alegría, neutralidad y minimalismo.

Ejemplos: la más conocida y seguro que conoces es la Arial. Aunque existen otras como Helvética, la Verdana, Bauhaus, Tahoma.



script

Se emplean cuando se busca una fuente con estilo. Este tipo de letras tienen muchos rizos y florituras, por lo que dan sensación de estar escritas a mano. La letra cursiva de este tipo de letra es la más correcta para logotipos, grandes titulares, firmas y para detalles que por ejemplo se le puede dar a objetos hechos a mano. Los trazos más finos pueden llegar a desaparecer y pierden la legibilidad del texto. Sobre la psicología de la tipografía, estas fuentes transmiten afecto, creatividad y elegancia.

Ejemplos: Algunas de las fuentes de esta familia: Gótica (que como curiosidad imita la escritura a mano de los monjes), Brush, Vivaldi, Edwardian Script.

Display

Este tipo de letra suele ser gruesa y se caracteriza por diseños atractivos. Son muy utilizadas si se tienen que visualizar a gran distancia, pero poco legibles a pequeño tamaño. Se emplean en rótulos de grandes dimensiones, encabezados de revistas, etc...

Ejemplos: Antigua, Decorativa, Pop Art, Fantasía.

Las mejores tipografías para web

¿Cuáles son las mejores tipografías para web? Pues aquí te traemos algunas de las mejores tipografías recomendadas para web y que se encuentran disponibles en la página de Google Fonts.

1. **Gill Sans.** Es un tipo de letra sans serif. Es elegante, original y lo más necesario, legible.
2. **Helvética.** Estilo sencillo y del tipo sans serif. Es de las más aceptadas, apuesta segura para web.
3. **Rockwell.** Posee trazos fuertes pero con armonía que con su imagen rectangular la diferencia del resto de tipografías. Es un tipo de letra que es perfecta para destacar contenidos y textos cortos y para titulares.
4. **Roboto.** Perfecta para ser leída en pantalla. Es una tipografía que tiene una mezcla entre líneas rectas y redondas. Tienes la opción de combinar caracteres de tipo serif y sans serif, ya que de la misma familia de tipografía existen de ambos tipos.
5. **Verdana.** Gracias al espacio entre caracteres es muy legible en pantallas. Es de tipo sans serif.
6. **Open Sans.** Google emplea esta tipografía en muchas de sus webs, además de en sus anuncios, impresos y digitales. Es el que se emplea como letra predeterminada en el navegador Mozilla y también en la aplicación Telegram Desktop.
7. **Lato.** Tiene detalles semi redondeados que consiguen dar una sensación cálida, siendo un tipo de letra armónica y elegante empleando caracteres firmes sin serifa. Aparte de ser muy empleada en diseño web, también se utiliza en diseño gráfico.
8. **Montserrat.** Como dato curioso, es una tipografía que fue creada inspirándose en el barrio de Buenos Aires Montserrat.
9. **Corbel.** Puede que te suene, es la tipografía empleada en el sistema operativo de Windows Vista. Es un tipo de letra con un aspecto claro y limpio pero ofreciendo una cierta personalidad.

Consejos a la hora de utilizar tus tipografías

1. Mi recomendación es que utilices dos tipografías que sean legibles, una para destacar los títulos (la más llamativa) y otra para los textos.
2. No justifiques tus palabras. En ocasiones, se originan espacios muy grandes que dificultan la lectura, además Google penaliza el abuso de textos justificados y estéticamente no es lo más bonito porque no sigue un espacio igual entre palabra y palabra.
3. Es importante también su color y el contraste con el fondo. Para una lectura fácil y rápida es recomendable utilizar un texto oscuro sobre un fondo claro.
4. Las cursivas y las negritas. Es importante llamar la atención sobre puntos o palabras clave. Un buen formato de texto debe incluir **cursivas y negritas**. Lo ideal es destacar aquellas palabras o frases que permitan al usuario hacer una **lectura rápida de tu contenido**. Se recomienda su uso en las palabras clave para posicionar mejor tu web.
5. Las mayúsculas al principio de cada frase y poco más, sin abusar de ellas.
6. Añade imágenes o tablas que hagan el contenido más ameno.
7. La separación correcta entre líneas suele ser el resultado de multiplicar el tamaño de tu fuente por 1,5. Por ejemplo si usas una tipografía a 20px la separación ideal sería 30px.
8. Las medidas más aceptadas para el diseño web: Títulos (H1): 30-70px, Subtítulos (H2, H3,...): 22-30px y **Párrafos**: 16-20px

