

Tipos Latinos 2010
Cuarta Bienal de Tipografía
Latinoamericana

Tipos Latinos 2010 / México

Puerto de Veracruz 28, 29 y 30 de abril.

Talleres / Centro de Estudios Gestalt

Los talleres son un espacio para la experimentación y la creatividad, pero también son una excelente oportunidad para que los que recién inician su camino por las rutas de la tipografía y el diseño se acompañen de aquellos que ya han recorrido largos trechos.

Jueves 29 y viernes 30 / 9:00 a 14:00 hrs.

1. *Safari tipográfico* / Juan Manuel Arboleyda
2. *Tipografía experimental* / Manuel Guerrero Salinas
3. *¿Y este signo para qué sirve?: ortotipografía* / Cristóbal Henestrosa
4. *Diseño caligráfico* / Gabriel Martínez Meave
5. *Type Rocks!!! tipografía, música, cartel, revista* / Héctor Montes de Oca
6. *Analogías y metáforas en el cartel* / José M. Morelos
7. *Ambigramas o ¿Porqué no ver las cosas al revés?* / John Moore
8. *Unplugged, el logo a mano* / Quique Ollervides Uribe
9. *Logo-Lab :)* / Raúl Plancarte
10. *Diseño de los otros signos y símbolos* / Óscar Yáñez
11. *Esténcil tipográfico* / Luis Romero "Watchavato"

Centro de Estudios Gestalt

Lafragua 955, esq. Collado

Col Zaragoza, C.P. 91910

Veracruz, Veracruz

Teléfonos (01-229) 932 27 00

932 79 60

932 63 96

Fax (01-229) 932 27 00

www.tiposlatinos.com.mx

www.cegestalt.com

Convocan

1. Safari tipográfico

Juan Manuel Arboleyda

Objetivos

Desarrollar la capacidad de observación de aquellos rasgos que predominan y determinan la personalidad de un alfabeto y la manera de interpretarlos para el desarrollo de un sistema sígnico, haciendo un recorrido fotográfico para encontrar la diversidad del *lettering* en la zona centro del Puerto de Veracruz. Se analizará y comentará sobre muestras de letra (catálogos de tipos) o tipografías utilizadas en rótulos, marisquerías y negocios así como las variaciones estilísticas y morfotipográficas del *lettering*, con el fin de establecer parámetros y criterios para seleccionar los rasgos tipográficos que destaquen con el fin de tener un referente para la creación de un alfabeto.

Contenido del taller

- Toma y/o registro gráfico. Análisis, interpretación y desarrollo
- Casos interpretativos
- Bocetaje de rasgos, selección de rasgos y características generales para desarrollar el sistema
- Análisis de casos
- Análisis morfológico
- Exposición sobre el uso de software vectorial, diseño vectorial “*Illustrator, Corel, Fontlab*”

Lista de materiales

- Cámara digital (mínimo de 4 megapíxeles y su cable de descarga)
- Lápices de dibujo HB, H y B. Plumón punto fino o estilógrafo desechable
- Hojas blancas
- Laptop (No es indispensable)
- Tenis o zapatos cómodos para el recorrido fotográfico, gorra, sombrero o paraguas.

Resumen Curricular

“Árbol”, 1978, es diseñador gráfico y de tipografías, nacido en Tapachula Chis, México. Ha colaborado como director creativo en diferentes empresas, impartido clases en distintas universidades en Veracruz, colaborado en la organización de eventos de tipografía: *Bienal de Letras Latinas 2006*, y *Tipos Latinos 2008*. En 2006 obtuvo la Maestría en Diseño Tipográfico en el C. E. Gestalt en Veracruz, Ver. Algunas de sus fuentes tipográficas han sido publicadas en revistas especializadas de tipografía como la revista *TpG, Tippo*. Es miembro de *Association Typographique Internationale, ATyPI*, ha participado en diferentes colectivos tipográficos como *Typo Móvil 2005*, *Mexinbat 2006*. Su trabajo ha sido expuesto en diversos foros nacionales e internacionales, *Letras Latinas 2006*, *TYPECON 2007* en Seattle. Actualmente desarrolla la fuente para el periódico IMAGEN del Puerto de Veracruz; y trabaja como consultor en tipografía y diseño gráfico en Bamba estudio en Boca del Río, Veracruz MX.

2. Tipografía experimental

Manuel Guerrero Salinas

Objetivo

Desarrollar propuestas tipográficas a partir de la exploración con diferentes materiales y técnicas, partiendo de los atributos formales, expresivos, estéticos o funcionales de la letra.

Contenido del taller

- Atributos de la letra
- La experimentación como método
- Exploración con diversos materiales

Lista de materiales

- Papeles
- Cartulinas
- Plumones
- Tintas
- Materiales texturizados
- Tijeras
- Exacto
- Pegamento
- Computadora portátil y cámara fotográfica (si es posible)

Resumen curricular

Diseñador Gráfico de nacionalidad Mexicana egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente es catedrático en la de la Facultad del Hábitat y trabaja como *freelance* en Bluetipo, estudio de diseño especializado en tipografía y comunicación interactiva. En el año 2009 obtuvo el certificado de excelencia en diseño tipográfico otorgado por el *Type Directors Club* y fue nominado para recibir el *Prize of Prizes Design Award*; la máxima distinción al diseño otorgada por el gobierno Alemán. Su trabajo se ha dado a conocer en diferentes publicaciones, entre las que destaca el Fontfeed, I love typography, Unos tipos duros, Typography 30, Typodarium 2010, la Revista Digital Arts y Page magazine.

Sitio Web: www.bluetipo.com
www.cocijotype.com

3. ¿Y este signo para qué sirve?: ortotipografía

Cristóbal Henestrosa

Objetivo

Conocer las principales convenciones en la utilización de los signos tipográficos, así como identificar los problemas ortotipográficos más comunes, lo que conducirá a un mejor desempeño profesional tanto de quien diseña fuentes como de quien las utiliza.

Contenido del taller

- La ortotipografía como criterio para la selección tipográfica
- Uso de mayúsculas, minúsculas, versalitas, cursivas y negritas
- Manipulación de *tracking* y *Kerning*, espaciado métrico y óptico
- Números elzevirianos y números altos, tabulares y de ancho proporcional
- Composición de fracciones
- Comillas, guiones, multiplicación y otros signos problemáticos
- Ligaduras y combinaciones de signos que colisionan frecuentemente
- Introducción a *unicode*, *opentype* y signos alternos
- Cómo obtener signos especiales por medio del teclado

Lista de materiales

- Obligatorios: libreta de apuntes
- Bolígrafo
- PDF de un documento generado por el asistente para comentarlo en clase (preferentemente uno que contenga mucho texto)
- Recomendable pero no indispensable: una computadora portátil con un programa de diseño editorial (*Indesign*, *Quarkxpress*)

Resumen curricular

Licenciado en comunicación gráfica por la ENAP-UNAM y maestro en diseño tipográfico por el CE Gestalt. Miembro de la *Association Typographique Internationale*, del *Type Directors Club* y miembro fundador del Círculo de Tipógrafos. Ha sido profesor de diseño tipográfico en diversas instituciones de educación superior. Su tesis de licenciatura obtuvo el primer lugar en la Segunda Bienal Nacional de Diseño (2003). Es autor de *Espinosa. Rescate de una tipografía novohispana* (México, Designio, 2005). Sus fuentes han recibido en dos ocasiones el certificado de excelencia otorgado por el *Type Directors Club* de Nueva York (2008, 2010).

Sitio Web: www.estudio-ch.com

4. Diseño caligráfico

Gabriel Martínez Meave

Objetivo

El participante conocerá los aspectos técnicos formales de la caligrafía a partir de la experimentación gráfica y reflexión constante.

Contenido del taller

- Estructura del signo alfabético.
- Proporciones (alto y ancho)
- Instrumentos: puntas, ángulos y presiones
- Materiales: soportes y pigmentos

Lista de materiales

- 10 pliegos de papel bond blanco
- 10 pliegos de papel bond cuadro grande
- Papel bond doble carta
- Tinta china negra y de otro color contrastante
- Pinceles de cualquier tipo
- Plumillas caligráficas (cuadradas) con manguillo, plumones o plumas caligráficas
- Un pedazo de cartulina batería (aprox. tamaño carta)

Resumen curricular

Nació en la Ciudad de México en 1972. Estudió, entre 1990 y 1995 la licenciatura en Diseño Gráfico en la Universidad Iberoamericana. El interés por la tipografía le ha llevado a crear diversas tipografías digitales originales, algunas de las cuales son distribuidas a nivel mundial por *Adobe Systems International*; así como a desarrollar proyectos tipográficos especiales para clientes como el diario *El Economista*, *Banca Serfín*, *Design Center* y *Pearson Educación*, entre otros. Ha colaborado como articulista en las revistas nacionales e internacionales. Ha impartido cursos y talleres en todo el país en varias partes del mundo, es profesor en la Universidad Anáhuac del norte y en la Maestría en Diseño Tipográfico del CE Gestalt del puerto de Veracruz. En 2000 y 2005, tres de sus fuentes tipográficas fueron premiadas por *Type Directors Club* de Nueva York, en dos diferentes concursos internacionales, han sido publicadas en su anuario *Typography 25*. Es miembro de la *Asociation Typographique Internationale*, del *Type Directors Club* de Nueva York y del consejo editorial de la revista *tiypo*.

Sitio Web: www.kimeratype.com

5. Type Rocks!!! tipografía, música, cartel, revista

Héctor Montes de Oca

Objetivo

El alumno conocerá algunos métodos de selección, jerarquía y composición tipográfica. La práctica se aplicará en el diseño de un cartel y de un *spread* de revista

Contenido del taller

- Conociendo la letra
- Jerarquía tipográfica
- Composición tipográfica
- El cartel y la revista

Lista de materiales

- Laptop (deberán tener instalado algún programa de manejo vectorial (*Illustrator, Corel, Freehand*), un programa de manejo de imágenes (*Photoshop*) y un programa de desktop Publishing (*InDesign, Quark XPress*)
- Hojas bond
- Lápices

Resumen curricular

Egresado de la Escuela Nacional de Artes. Obtuvo el premio al Arte Editorial en tres ocasiones y el reconocimiento al manejo tipográfico por *La unión de Litógrafos*. Su trabajo ha sido publicado en México y en el extranjero en revistas como: Communication Arts, Step inside Design, Etapes y DX y en libros de las editoriales Taschen, Die Gestalten, Zeixs y Gustavo Gili. Ha desarrollado diversos proyectos editoriales desde su concepción, desarrollo e implementación. Actualmente trabaja desde su estudio *Serif* y es director de la revista *tiypo*.

Sitio Web: www.tiypo.com
www.serif.com.mx

Analogías y metáforas en el cartel

José M. Morelos

Objetivos

- Construir metáforas visuales a partir de analogías.
- Observar y analizar las características formales de los materiales.
- Experimentar con los diversos materiales.
- Relacionar la tipografía con la imagen.
- Reflexionar en base a los resultados.

Lista de materiales

- “Cachivaches, chácharas”, (material de desecho, utensilios en desuso, fierros, maderas, objetos viejos, herramientas, partes de un todo, etc)
- Cámara fotográfica
- Pinceles, pinturas, lápices de color, gises, etc
- Tijeras, cutter
- Lap top
- Pegamento, cinta adhesiva
- Memory stick

Resumen curricular

Cuernavaca, Morelos. Licenciado en Artes Plásticas-Diseño Gráfico, Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana, Xalapa, Ver.; con estudios de Maestría en Publicidad, Centro Avanzado de Comunicaciones Eulalio Ferrer, México, D.F.; Maestría en Comunicación Política, Centro Avanzado de Comunicaciones Eulalio Ferrer, México, D.F.; Maestría en Diseño Tipográfico, CE Gestalt, Veracruz, Ver. Investigador del Instituto de Artes Plásticas y académico de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana, Xalapa, Ver. Dentro del ámbito del diseño gráfico se ha desempeñado principalmente en el cartel cultural, siendo su trabajo seleccionado en las diferentes bienales y trienales Internacionales de cartel. Ha participado en más de 100 exposiciones colectivas en la república mexicana, así como en el extranjero. Individualmente sus carteles se han exhibido en países como Italia, Cuba, Argentina, Venezuela y Canadá. En 2004 la Octava Bienal Internacional de Cartel le otorgó el premio Carlos Lozano. Su trabajo ha sido incluido en la publicación *Latin American Graphic Design*, de la editorial Taschen.

7. Ambigramas o ¿Porqué no ver las cosas al revés?

John Moore

Objetivo

Facilitar el conocimiento y el método para crear ambigrama. (Es muy importante asistir a la conferencia: Ambigrama, un caso de estudio)

Contenido del taller

- Ambigüedad
- Análisis de la ambigüedad tipográfica
- Técnicas de creación
- Ambigramas reversible y de espejo

Lista de materiales

- Traer impresa la poliza de tipografías como *Duc* de Berry, *Goudy texture* o cualquier alfabeto gótico o Old English, Gill Sans, Garamond, Snell o letras script enlazada
- Resaltador, plumas o marcadores caligráficos e implementos afines como tinta, baso etc.
- Lápiz, marcadores, (todo en negro)
- Resmas de papel tamaño carta
- Espejo de mano con asa

Resumen curricular

Nace en Caracas 1951, egresa del Instituto de Diseño Neumann, en el 1976, asumiendo proyectos independientes desde 1970; en los 80, toma un taller con Milton Glaser, en la *School of Visual Arts* de Nueva York. Por una década, trabaja para importantes agencias transnacionales de publicidad. Internacionalmente premiado por sus cortos animados, Moore es creador de numerosas familias tipográficas; su trabajo ha sido reconocido por su contribución sobre identidad corporativa, autor del libro *Signos de Identidad*, ha sido reseñado en revistas y libros de distintas disciplinas; participando, a su vez, como ponente en congresos internacionales y nacionales de diseño gráfico.

Sitio Web: www.johnmoore.com.ve

8. Unplugged, el logo a mano

Quique Ollervides Uribe

Objetivo

Dirigido a todas aquellas personas interesadas en el diseño de logotipos y sistemas de identidad corporativa, con conocimientos básicos de color, ritmo, composición, dibujo y tipografía.

Contenido del taller

- El Logotipo tipográfico
- Rediseño tipográfico
- Materiales y técnicas análogas
- Técnicas de abstracción gráfica básica

Lista de materiales

- Hojas blancas
- Block de papel albanene
- Rollo de listón grueso de cualquier color
- Plumón negro shapie (o similar)
- Pluma negra, lápiz o lapicero
- Pegamento (UHU o resistol blanco)
- Spray Mount (pegamento en aerosol)
- Cinta Adhesiva
- Tijeras y Cutter
- Cámara fotográfica digital

Resumen curricular

Es co-director de Hula+Hula, un estudio de diseño formado en 1996, fuertemente inspirado por la música, el abuso del color, el humor, la tipografía y la ilustración hecha a mano. Ha diseñado más de 70 portadas e interiores de disco para diversos artistas y desarrollado proyectos para MTV, *Cartoon Network*, *KidRobot*, Nike, Vans, Sabritas, Coca Cola, L'Oreal, Televisa, el IMER, Ibero go.gfm, Sony Music, BMG, EMI, y *Warner Music* entre otros. Su trabajo se ha exhibido y publicado en libros y galerías en America, Europa y Asia, y ha diseñado más de 20 fuentes tipográficas para proyectos personales y comisionadas. Fue profesor de tipografía ocho años en la Universidad Intercontinental y en CENTRO. En el 2006, co-dirigió KONG, la primer tienda y galería en México enfocada a promover el diseño gráfico, la ilustración y el arte *low-brow*, proyecto que revive ahora bajo el nombre de Gurú.

Sitio Web: www.hulahula.com.mx

9. Logo-Lab :)

Raúl Plancarte

Objetivo

Conocer, elegir y construir los elementos principales que componen un identificador principal (logotipo) de determinado producto o servicio. Desarrollar lo citado en una propuesta gráfica, se entregaran diferentes *briefs* de proyectos a realizar, y a lo largo del proceso de producción se darán métodos y técnicas que guiarán al asistente a lograr un óptimo resultado en su propuesta.

Contenido del taller

- Muestra general de tendencias globales y casos de estudio
- Uso de la tipografía en la construcción de un logotipo (altas, bajas, itálicas, *kerning*, etc.)
- Proporciones del logotipo, métodos y técnicas
- Construcción de un símbolo, su relación con la tipografía, cómo elegir la tipografía adecuada con el símbolo
- Uso del color
- El dibujo digital adecuado

Lista de materiales

- Obligatorio: Visitar los sitios que el tallerista les enviará a los asistentes del curso.
- Opción 1: Una computadora portátil con Illustrator
- Opción 2: De no contar con computadora portátil; traer libreta u hojas blancas, albanene, lápiz, colores, goma, *masking tape*

Resumen curricular

Especialista en tipografía y diseño gráfico, nacido en Yucatán en el año de 1980. Empezó sus estudios de diseño en la Universidad del Mayab en la ciudad de Mérida, Yucatán, y concluyó la licenciatura de diseño gráfico en el CE Gestalt en el puerto de Veracruz. Egresado de la maestría en diseño tipográfico en el CE Gestalt (titulación en curso), con un diplomado en tipografía por parte del CEADMEX, en Cholula, Puebla; es miembro de la sociedad mexicana de tipografía llamada *Círculo de Tipógrafos*. En el 2010 decide fundar la Limón Agencia Creativa, ubicada en la ciudad de San Francisco Campeche; en donde Raúl se desenvuelve como director de Arte. Cuenta con reconocimientos en el campo de la tipografía, en el 2006 su primer fuente de texto titulada Tauran logro ingresar como uno de las cuatro fuentes tipográficas seleccionadas para representar a México dentro del catálogo tipográfico de la “Bienal de Letras Latinas 2006” que recoge los trabajos de los 70 mejores propuestas tipográficas de América latina.

10. Diseño de los otros signos y símbolos

Óscar Yáñez

Objetivo

Conocer y diseñar el resto de los signos y símbolos que acompañan a una familia tipográfica. (Requisitos: tener nociones de diseño tipográfico y deseable, manejo de *Fontlab*)

Contenido del taller

- Diseño, anatomía y significado de los signos y símbolos
- Unicode ¿qué es y para qué nos sirve a los diseñadores de tipografía?
- Convenciones internacionales ISO 8859 (latín)
- Uso de los signos y símbolos que se diseñen

Lista de materiales

- Computadora personal (opcional)

Resumen curricular

Editor de arte en Grupo Editorial Expansión. Egresó como diseñador gráfico de la UAM Xochimilco, estudió la Especialidad de Administración en el ITAM y posteriormente cursó la Maestría en Diseño Tipográfico en el CE Gestalt. Su trabajo en más treinta publicaciones periódicas ha sido reconocido en varias ocasiones con premios de la *Society of News Design*, la *Society of Publication Design* y la CANIEM. Actualmente es miembro de esas asociaciones, además de pertenecer como miembro al *Type Directors Club*, y de la *ATypI (Association Typographique Internationale)*, miembro fundador del Círculo de Tipógrafos.

11. Esténcil tipográfico

Luis Romero “Watchavato”

Objetivo

El participante aprenderá a crear plantillas tipográficas basada en refranes populares –esténcil- y los usos y aplicaciones de la misma.

Contenido del taller

- Presentación del proyecto Watchavato
- Introducción al esténcil
- Conceptualización: introspección personal: representación tipográfica, selección de refrán
- Realización del esténcil
- Aplicación de esténcil

Lista de materiales

- Un pliego de cable gramaje mediano, cortado en cuatro cuartos
- Cutter, exacto o bisturí
- Lápices
- *Masking tape*
- 2 playeras de color claro
- 1 lata de aerosol de color negro y 2 más de colores favoritos

Resumen curricular

Oriundo de Watchavatillo, Sinaloa y sobreviviente al movimiento ochentero del “Culichi Rifa” y las broncas callejeras de los cholos de la catorce y onceavos juanones en la *eleven street*. El *Watchavato* trabaja y pule el placazo de las bardas y el graffiti de aquel entonces para tapizar y sobreponerse en todo lugar que le parezca chilo y conveniente para no dejar de pronunciar... “Watcha Malverde, Watcha a Chalino, Watcha Compita la Troca, Watcha Loco la Morra, Watchavato”. Este loco ha expuesto su trabajo tanto en la calle como en galerías del país y el mundo tales como la José María Velasco del INBA en México D.F., en la galería “O” Origina en México D.F., en la terraza del Centro Cultural de España en México D.F., Echo Chamber y el festival de arte urbano poliniza de Valencia España, en el Segundo asalto y muestra de arte urbano desfase en Bogotá Colombia, la galería RAS en Barcelona España, en el MIAM en *Séte Francia* y actualmente dentro del festival Zaragoza latina en Zaragoza España. Hoy en día su nombre aparece para marcas y proyectos importantes como, Nike, Illegal Squad, Kong, ToyzR, Red Bull, *Ene O*, Revista Tiypo, Festival de Música Vive Latino, Revista Ésete y actualmente para Vans off the Wall México.