

Proyecto de grado: TRUJILLO

Sergio Trujillo Magnenat y su trabajo tipográfico para la Revista De Las Indias en los años 1936 y 1937.

Programa: Diseño Gráfico

Directora de Proyecto: Victoria Peters Rada

Estudiante: David Porras Cortés

TRUJILLO

Trujillo

Universidad Politécnico Grancolombiano, Sede
Bogotá
Facultad de ingeniería diseño e innovación
Programa de Diseño Gráfico

Diseño y desarrollo: David Porras Cortés
Directora de proyecto: Victoria Peters Rada
Co-director: Leonardo Páez

Esta es una publicación digital donde se realizó la documentación y análisis del trabajo tipográfico realizado por Sergio Trujillo Magnenat para la Revista de las Indias (1936-1937). Como proyecto de grado con fines únicamente académicos.

“De todas estas experiencias lo más importante que he aprendido es que la legibilidad y la belleza van de la mano y que en el diseño tipográfico, en su contención, debe ser sentido mas no percibido por el lector”

Adrian Frutiger

Tabla de contenido

Agradecimientos.....	7
El Cantor.....	8
Resumen.....	10
Introducción.....	12
Justificación.....	14
Objetivos.....	15

Contextualización sociopolítica y cultural:.....16

Metodología.....18

- Primeros hallazgos
- Proceso de investigación y desarrollo
- Primer prototipo
- Evolución prototipo
- Identidad visual
- Objeto interactivo
- Referentes

Conclusiones.....78

Bibliografía:86

Agradecimientos

Quiero agradecer a la profesora **Victoria Peters Rada** por su apoyo, que permitió que este proyecto se transformara en el reflejo de mi admiración y respeto por el trabajo de un gran artista y precursor del diseño gráfico.

Adentro de las letras de “TRUJILLO” es una muestra del impacto de la labor de Sergio Trujillo a lo largo de los años, su estilo y mensaje permiten conectar a las personas por algo muy profundo, y se logra apreciar en cada trazo. Este es mi análisis de su labor y espero que una e inspire a otros jóvenes a dejar una huella como su legado lo hizo conmigo.

Los profesores Victoria, Lorena y Leonardo que me dieron la bienvenida en el semillero Diseño, Artefacto y sociedad teniendo charlas increíbles en cada reunión, permitiendo ampliar mis fronteras en el diseño.

Y a muchos otros profesores dentro de la carrera que han ayudado a formar mi camino profesional. Al profesor **Heinz Jany, con su clase, conocimiento y asesoría**, permitió que este proyecto tomara el camino correcto; quien desde el primer semestre me enseñó que esta profesión es de compromiso y dedicación a cada paso que damos. Que uno no se puede conformar, que cada esfuerzo dado estos años en la universidad ha valido la pena, a todos mi infinito agradecimiento.

TRUJILLO

El Cantor

Yo soy el cantor,
el hombre que canta a los cuatro vientos,
un hombre de corazón
diciendo tornátiles palabras,
a la sombra de la noche mirífica,
a la sombra de sus párpados lentos.

Yo soy el cantor,
Cantaré toda cosa bella
que hay en tierras de hombres,
cantaré toda cosa loable bajo el cielo.
Cantor, cantador,
de ritmos
prestidigitador.

si una hoja se mueve en los bosques,
yo lo sabré.

Sólo yo, el cantador.
Sólo he de recogerla.
Haré de ella un ave, o lo que quiera,
haré de ella un pajarillo
y le pondré en mi canción
como en un valle.

Porque yo soy el cantor, y canto toda cosa.
Canto la luz.
Y canto la sombra y el amor.
Pero la boca de las mujeres la cantaré mil
veces.

Yo haré bellas canciones
canciones para todos.

Para el bueno y el malo,
el procraz, el maldiciente, el torvo,
el santo, el mendigo, el simple ...

Le regalaré una canción
a una mujer perdida,
le regalaré una linda canción
o una moneda.

Entre mi bosque de palabras ligeras,
con mi corazón atado a un cielo de rosas,
yo canto todas las canciones
que sean buenas, todas las canciones en-
tre los días, al viento.

Canciones desnudas para doncellas divinas,
no de sedas, no de linos, aún más inconsútiles.
Guirnaldas de palabras, sartas de sílabas

Y canto los días,
como a vientos de oro los canto,
como a vientos que elevan su polvareda
hasta el cielo de tumbo azul, fulgente.
Yo canto las noches.

Con sílabas os haré claros de bosque.
O de esos cielos gastados, mariposas vivaces.

Canté una vez una mujer,
antaño, en un antaño ignoto la canté.
Y en su ciudad aún es linda,
aún es joven la linda mujer, por gracia
de mi canción.

Porque yo canto toda cosa loable bajo el cielo.
Yo el cantor, el cantador,
de ritmos,
prestidigitador.

Aurelio Arturo

Resumen

“TRUJILLO”:

Sergio Trujillo Magnenat y su trabajo tipográfico para la Revista De Las Indias en los años 1936 y 1937

Conocer la historia del diseño gráfico en Colombia, y más aún en tipografía conectó el comienzo de este trabajo en investigación con Sergio Trujillo Magnenat, artista multidisciplinario que trabajó con el ministerio de educación, durante el gobierno liberal del presidente Alfonso López Pumarejo. En una época donde se quería una sociedad colombiana más letrada, nació la Revista De Las Indias como una dependencia para coordinar esfuerzos en difusión de la cultura colombiana (Alexander, 2016), reemplazando a la revista Senderos. Mediante esta investigación se darán a conocer los contextos culturales y políticos que permearon su trabajo, y cohabitaron con su quehacer en tipografía, con un proyecto de expansión de la cultura colombiana, en una sociedad de alfabetización tardía (Silva, 2005).

Con el fin de proveer una base a los estudiantes de diseño gráfico del Politécnico Gran colombiano sede Bogotá, que les permita conocer parte del desarrollo tipográfico en la historia colombiana, se procedió a mostrar el proceso de investigación-creación desarrollado en el semillero Diseño, Artefacto y Sociedad; esto se logró mediante un proyecto de grado que involucra el diseño y desarrollo del prototipo final de un sitio web que contiene la documentación del trabajo de Sergio Trujillo, la deconstrucción de las tipografías publicadas en el primer volumen de la Revista de las Indias y tres rediseños de ilustraciones basadas en los poemas “El cantor”, “Miedo” y “En la cala”.

Palabras clave: Sergio Trujillo Magnenat, cultura colombiana, sociedad colombiana, tipografía en Colombia.

“TRUJILLO”:

Sergio Trujillo Magnenat and their typography work for the Revista De Las Indias in the years 1936 and 1937.

Learning about the history of graphic design in Colombia, and especially in typography, connected the beginning of this research with Sergio Trujillo Magnenat, a multidisciplinary artist who worked with the Ministry of Education during the liberal government of President Alfonso López Pumarejo. At a time when there was a desire for a more literate Colombian society, the Revista De Las Indias was born as an agency to coordinate efforts to disseminate Colombian culture (Alexander, 2016), replacing the magazine Senderos. Through this research, the cultural and political contexts that permeated his work, and cohabited with his work in typography, with a project of expansion of Colombian culture, in a society of late literacy (Silva, 2005), will be made known.

To provide a basis for the graphic design students of the Politécnico Gran Colombiano, Bogotá branch, to learn part of the typographic development in Colombian history, we proceeded to show the research-creation process developed in the Design, Artifact and Society seedbed; This was achieved through a degree project that involves the design and development of the final prototype of a website containing the documentation of the work of Sergio Trujillo, the deconstruction of the typographies published in the first volume of the Revista de las Indias and three redesigns of illustrations based on the poems “El cantor”, “Miedo” and “En la Cala”.

Keywords: Sergio Trujillo Magnenat, Colombian culture, Colombian society, typography in Colombia.

Introducción

El diseño tipográfico es un interés personal al observar letras diariamente en diferentes escenarios, y profesionalmente se ha ido desarrollando al conocer parte la evolución tipográfica en nuestro país.

Cuando comenzó mi participación en el semillero Diseño, Artefacto y Sociedad, por un impulso netamente curioso, se tornó a deconstruir mi visión del diseño, para comenzar a ver la profesión del diseñador desde otras perspectivas. Fue así como empecé a delimitar el tema de esta investigación, lo que me condujo al primer volumen de, la Revista de las Indias (1936-1937).

Actualmente la tipografía se encuentra presente en medios digitales e impresos y su uso con el paso del tiempo se ha vuelto más permisivo debido a facilidades en su búsqueda y descarga. Esto no representa netamente un factor negativo, más bien el desconocimiento de su adecuado uso es el verdadero problema. Aunque el diseño tipográfico es una línea en la que no se profundiza dentro del programa académico de Diseño Gráfico del Politécnico Grancolombiano sede Bogotá, es utilizada como fundamento en varias de las clases impartidas en el programa.

Justificación

Este proyecto, pretende mostrarle a los jóvenes estudiantes y a la comunidad en general el proceso de investigación y creación de sitio web inspirado en el diseño tipográfico realizado por Sergio Trujillo para la Revista de las Indias.

Como punto de partida se tomó la investigación realizada en el semillero de investigación Diseño, Artefacto y Sociedad, en la cual se conoció el contexto social, político y cultural en el que se encontraba la revista de las Indias en los años 1936-1937, fue durante esta época que Colombia tenía un gobierno liberal bajo el mandato del presidente Alfonso López Pumarejo y el país enfrentaba una alta tasa de analfabetismo en la población adulta (Silva, 2005).

El producto de este proyecto de grado busca motivar a los visitantes del micrositio que se encuentren interesados en realizar procesos de investigación y creación en diseño gráfico, mostrando las posibilidades existentes en el campo de la tipografía, el rediseño ilustrado de algunas publicaciones de la revista, inspirados en el Art déco y los temas culturales de la época, en la muestra de este prototipo final se tomaron los poemas “El cantor”, “Miedo” y “En la cala”.

Para esto se propone un sitio web que evidencie la investigación realizada, el proceso de análisis y documentación del trabajo tipográfico de Sergio Trujillo. Se postula como una herramienta educativa de consulta para otros estudiantes de diseño gráfico y en general para la comunidad académica, con el fin que adquieran conocimiento básico sobre el diseño tipográfico, de esta forma crear conciencia sobre sus implicaciones e impulsar a los nuevos estudiantes para considerarlo como un nuevo lugar de conocimiento y oportunidades para desarrollar proyectos.

Objetivos

Objetivo general:

Divulgar los contextos que rodearon el trabajo tipográfico de Sergio Trujillo mediante el prototipo de un sitio web, basado en sus diseños y legado.

Objetivos específicos:

1. Aportar a la recuperación del patrimonio histórico, cultural y artístico dentro de la historia del diseño gráfico en Colombia teniendo como referente el archivo de Sergio Trujillo Magnenat.
2. Mostrar el proceso de investigación-creación con las evidencias durante el desarrollo del sitio web para ser un referente en próximos proyectos desarrollados por estudiantes de diseño
3. Documentar las tipografías publicadas en el primer volumen de la Revista de las Indias, mediante su vectorización y catalogación.
4. Reunir en un sitio web, la deconstrucción y documentación realizadas por Sergio Trujillo, así como la biografía y el contexto de su trabajo en la revista.

Contextualización sociopolítica y cultural:

Para iniciar, resulta fundamental hacer una contextualización del artista Sergio Trujillo Magnenat, nacido en Manzanares en 1911. Un artista multidisciplinar que era pintor, escultor, muralista, ilustrador, fotógrafo, ceramista y también diseñó muebles.

Además, trabajó para el ministerio de educación diseñando la tipografía para la Revista de las Indias, la cual en sus primeros años de 1936-1938 era financiada por el Ministerio de Educación, y publicada sólo nacionalmente. Luego, al acercarme a la biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá para consultar los ejemplares de la revista de los años 1936 a 1937, encuentro 25 diseños tipográficos de Sergio Trujillo incluyendo el diseño del logo del Ministerio de Educación, cabezote de la revista, bibliografía, y sumarios.

Este trabajo se centra en el primer periodo presidencial gobierno liberal, liderado por Alfonso López Pumarejo (1934 -1938). Época donde la revista nace como el órgano difusor de cultura del Ministerio de Educación, acompañada por el proyecto de Cultura Aldeana. Esta iniciativa buscaba educar al pueblo colombiano, debido al gran analfabetismo en la población adulta, sobre todo en un contexto donde se leía poco sobre todo en lugares ajenos a la capital y su único referente

en letras era el impartido por la iglesia católica. Pero hay que entender, que la revista era concebida como una cátedra de alta cultura, como lo expone Alexander Betancourt Mendieta,

que en ella se centró el quehacer intelectual de la cultura hegemónica de la época, viendo a la biblioteca no como un depósito, si no como un lugar donde los libros culturizan a las personas .

Con el tiempo la revista empezó a retratar la literatura, política y quehacer de los colombianos con la mirada de unos pocos, dejando la labor de divulgación cultural en manos de la alta sociedad colombiana, teniendo solo una mirada hegemónica de nuestro país y dejando que nuestra historia se contara desde su punto de vista.

Aún así vemos que estos intelectuales también eran permeados por el trabajo de la cultura popular como se evidencia en el título “Caballitos de Ráquira” escrito por German Arciniegas, en la composición tipográfica con una caligrafía y otro palo seco que publica y retrata las artesanías colombianas como símbolos importantes de la cultura colombiana y sus orígenes indígenas.

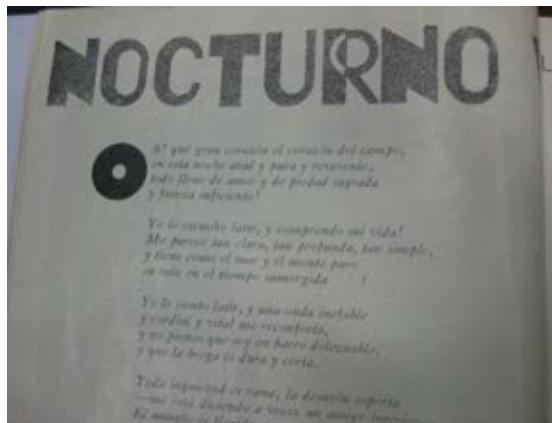
Metodología

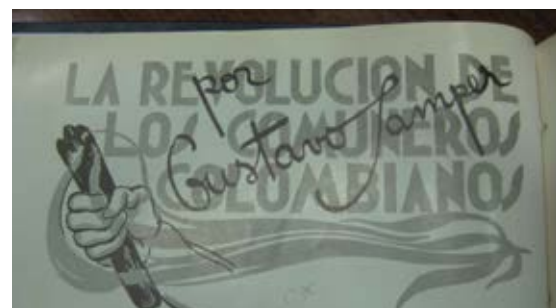
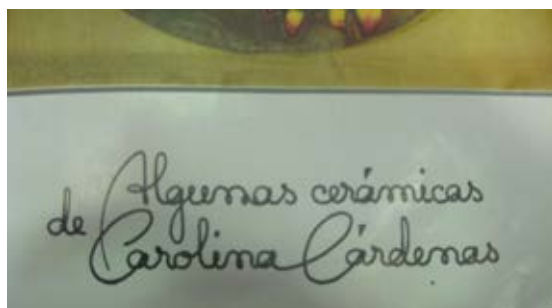
- Primeros hallazgos
- Proceso de investigación y desarrollo
- Primer prototipo
- Evolución prototipo
- Identidad visual
- Objeto interactivo
- Referentes

Primeros hallazgos

El primer paso al fotografiar el primero volumen de la Revista de las Indias (1936-1937) fue encontrar los diferentes diseños tipográficos para proceder a documentarlos encontrando en perfecto estado a la revista en la biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá

Proceso de investigación y desarrollo

A partir del proceso de investigación realizado con el semillero Diseño, Artefacto y sociedad, se presentó en RedColsi local y regional el trabajo tipográfico: *Sergio Trujillo para la Revista de las Indias(1936-1937)*, en la modalidad de poster. Posteriormente, estos hallazgos y la implementación de las observaciones de los pares académicos, son el punto de partida para configurar un proyecto de grado dirigido a la comunidad universitaria, jóvenes estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico entre los 17 y 22 años, con el fin de que conozcan el desarrollo de un proyecto de investigación-creación en un sitio web que documente y divulgue el trabajo tipográfico del artista Sergio Trujillo.

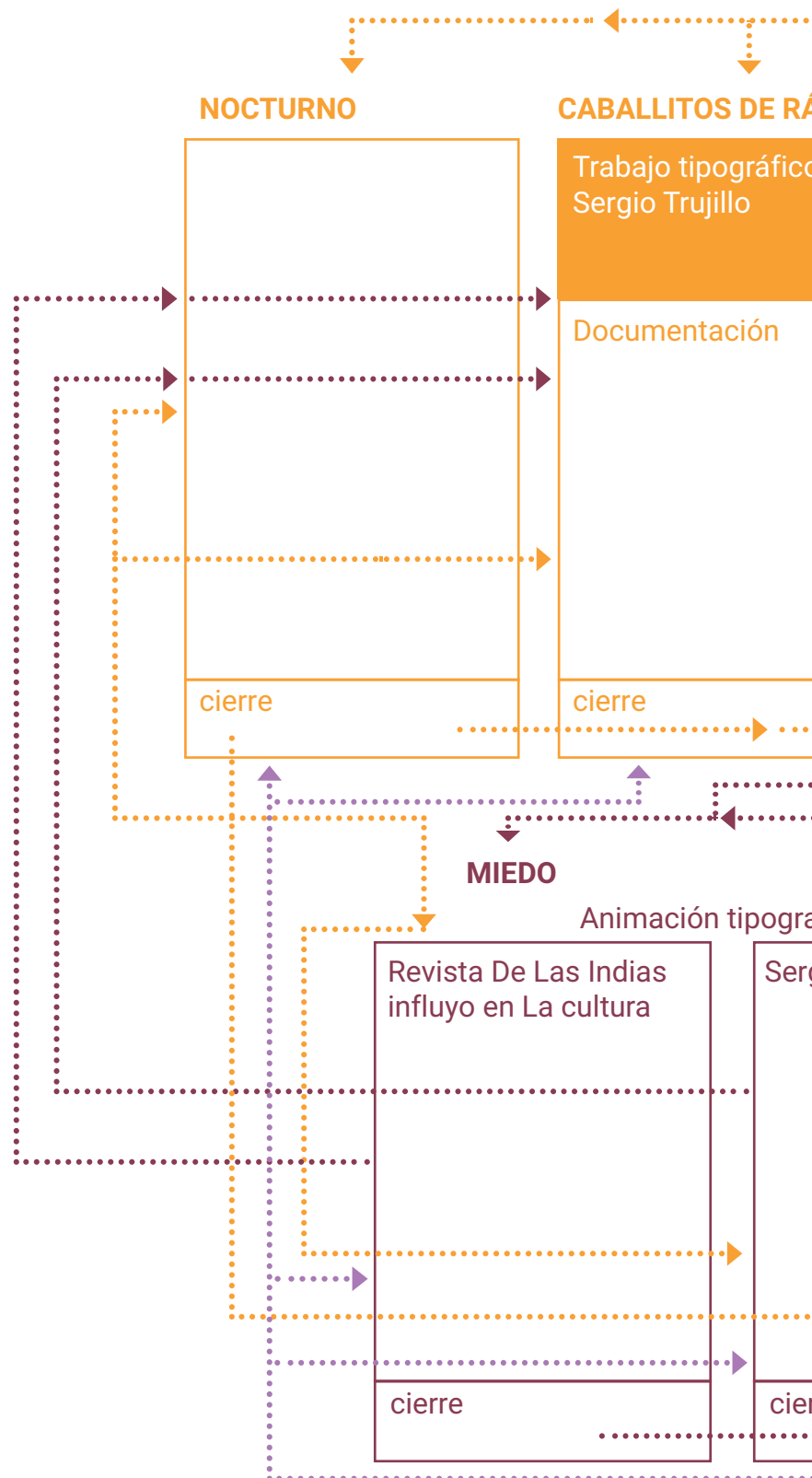
Desarrollado a partir de una estrategia transmedia, desde la investigación y contextualización del trabajo de Sergio Trujillo, y el propósito de la Revista de las Indias en nuestra sociedad. Pasando por un sitio web que deconstruye el diseño tipográfico de Sergio Trujillo y documenta las publicaciones encontradas en la revista. Hasta un objeto interactivo que permita conectar a los estudiantes con los poemas publicados, teniendo así tres rediseños ilustrados de la revista, vectorización de las tipografías y divulgación de los poemas por medio de una postal, que el usuario pueda guardar, o en la misma escribir una dedicatoria y obsequiar; dándole la oportunidad a otra persona por medio de un código QR (“quik response code” o “código de respuesta rápida”) visitar el sitio web “TRUJILLO”.

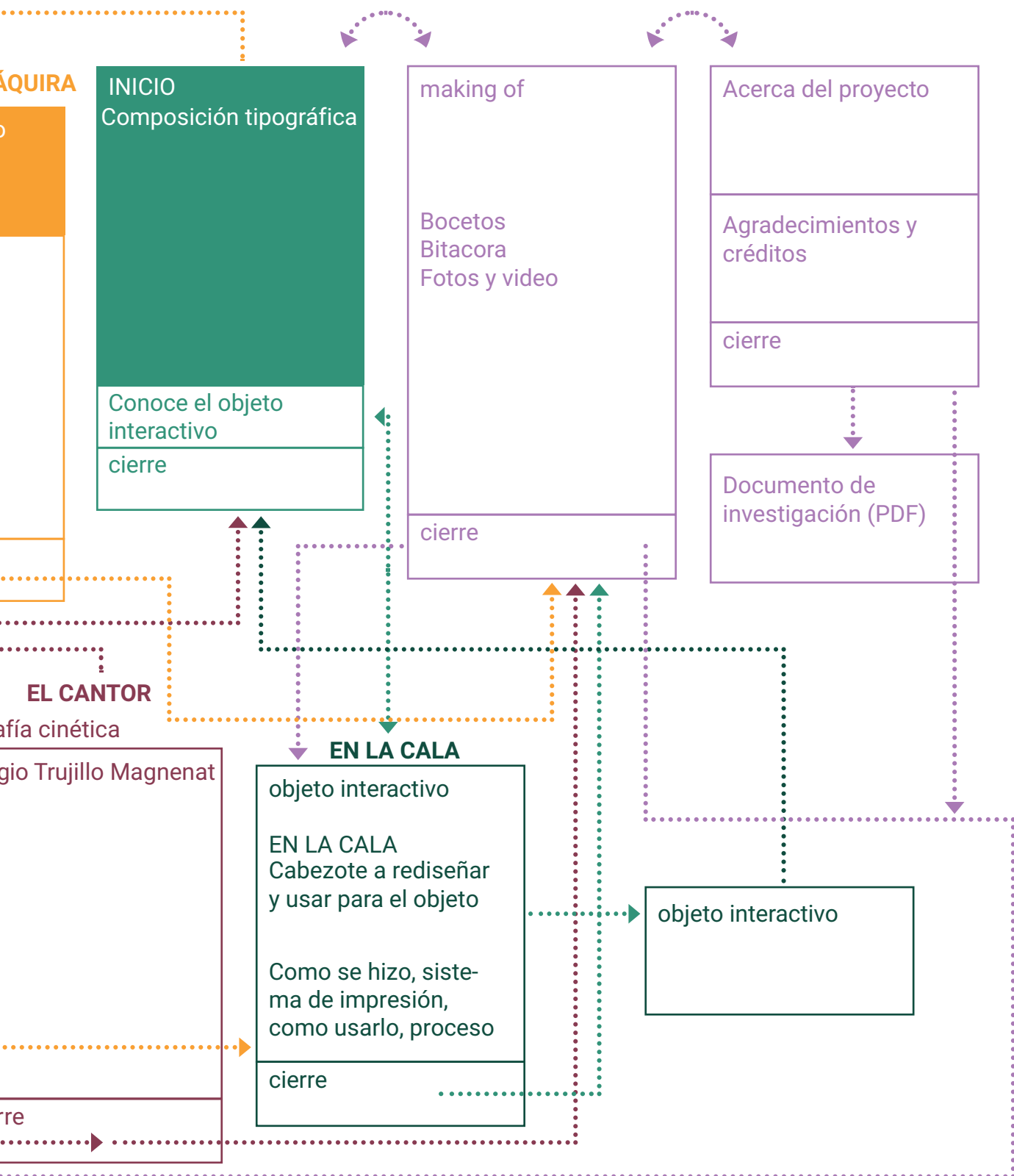
¿Por donde empezar?

Desarrollando un prototipo inicial, donde se quiere evidenciar las herramientas aprendidas a largo de la carrera, evaluando la navegación del sitio web, interacciones necesarias, lenguaje y línea gráfica a desarrollar.

Adoptando el concepto “Adentro de las letras” como punto de partida, por lo cual se procedió hacer una composición tipográfica con el nombre de Sergio Trujillo, en la cual, la interacción con las letras arrojaría partes de los poemas o conduciría al usuario a otra sección dentro del sitio web; pero en una primera prueba de usuario con alguien ajeno a la profesión del diseño se da el resultado de una confusión.

Primer mapa de navegación

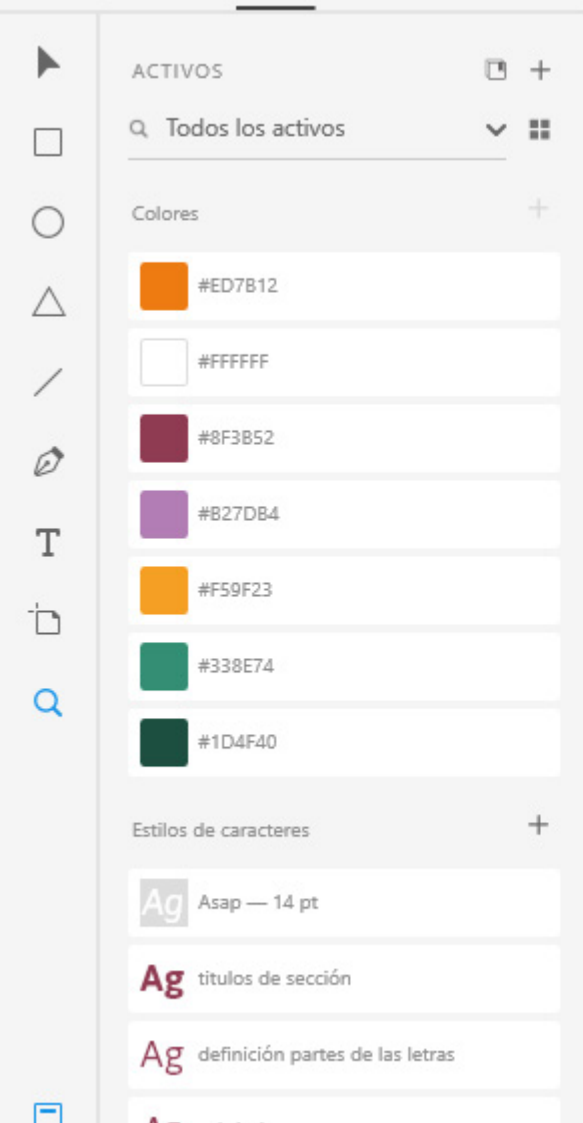
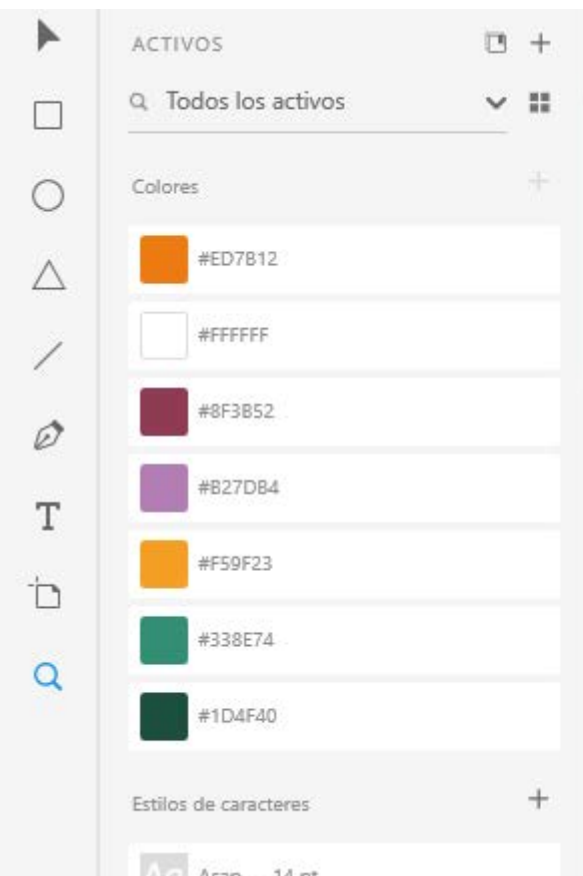

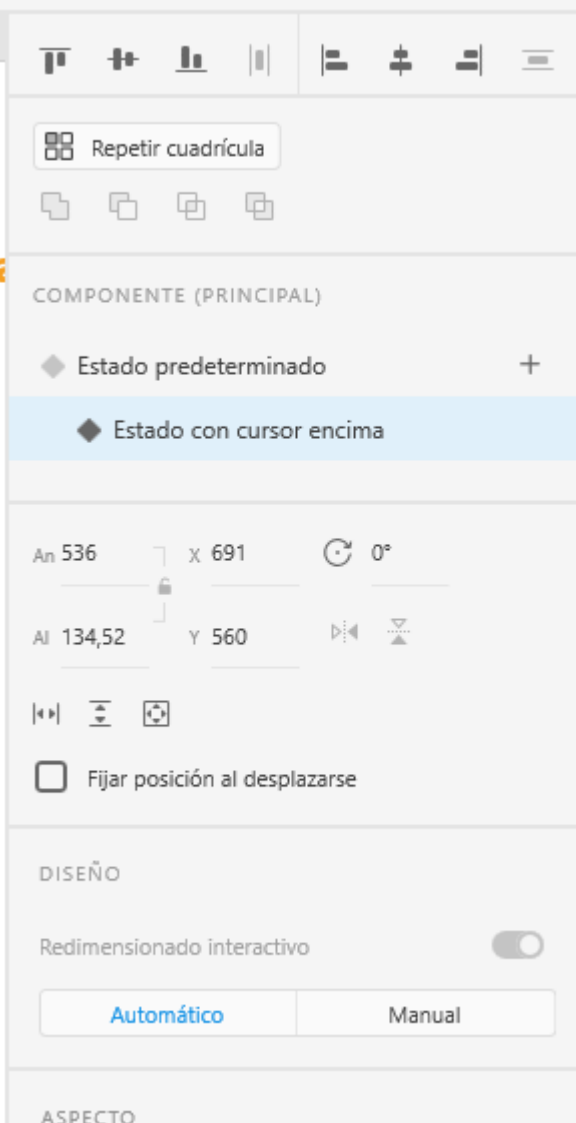
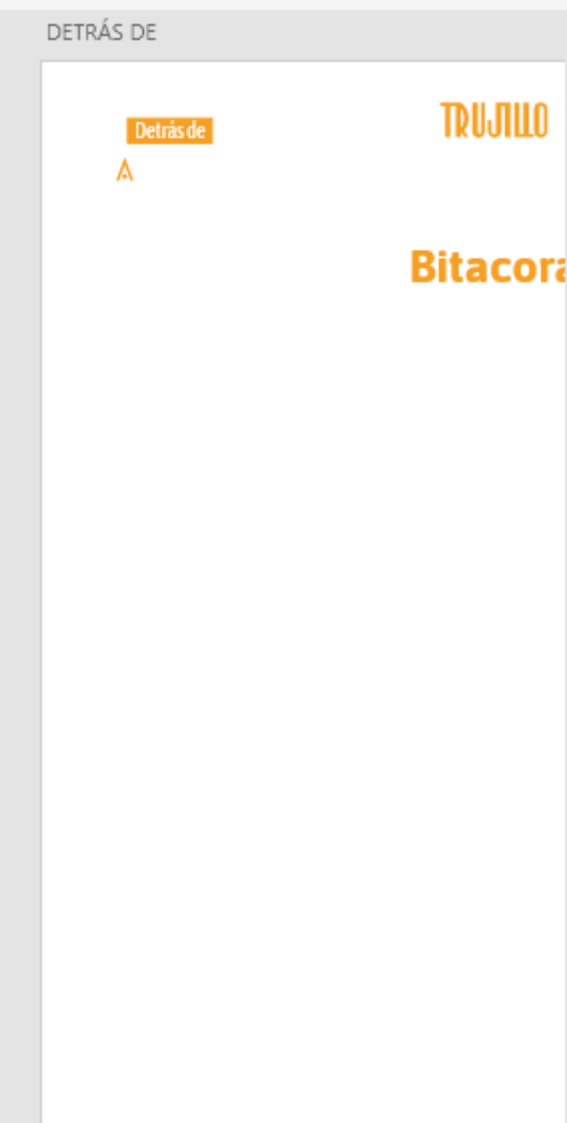
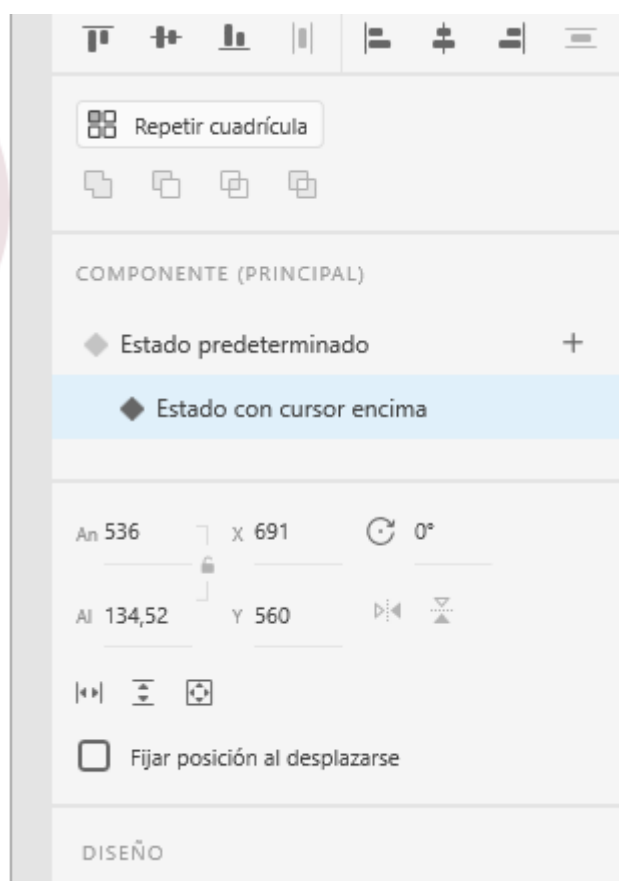

Primer prototipo

(Primer prototipo desarrollado en el programa Adobe XD)

Evolución prototipo

Entonces se procede a cambiar la maquetación del sitio web desarrollando un sistema de grillas pensando en la posibilidad de adaptarlo a cualquier dispositivo y optar por un diseño más tradicional, sencillo de ejecutar con código, y buscando interacciones que le indicarán al usuario por donde proceder a navegar. Buscando una guía que le permitiera en un primer vistazo, entender de quien se trata el sitio web, sobre qué tema se está hablando y que información encontrará.

(Página principal, prototipo que evolucionará hasta el final, desarrollo en Adobe XD)

Análisis tipográfico

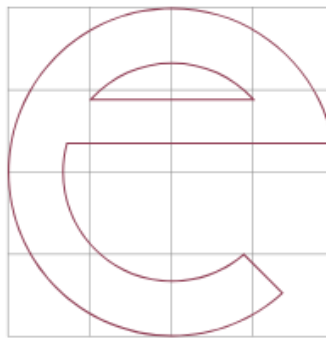
NOCTURNO

Cola:

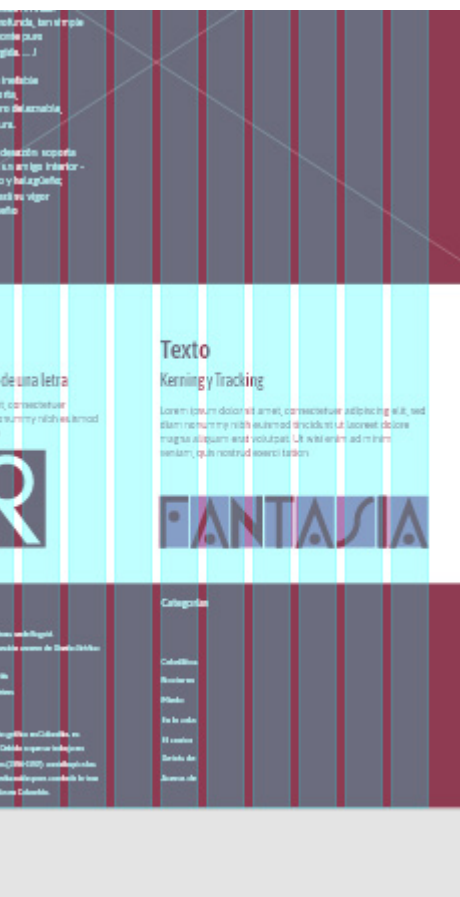
Prolongación o trazo corto que parte del asta de la letra hacia la parte inferior como lo vemos en la "R", "L" y "K".

¿Porque es una tipografía Déco ?

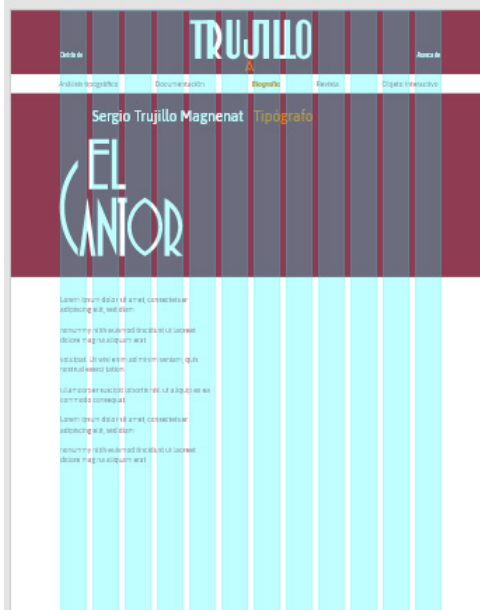
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
 adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
 euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
 aliquam erat volutpat.

The image shows a design tool interface with a color palette on the left and a main workspace with two design cards. The top card is titled "EN LA CALA" and features a large, stylized illustration of a person's face. The bottom card is titled "MIEDO" and features a large, stylized illustration of a person's face. The design tool interface includes various icons for selection, zoom, and other design functions.

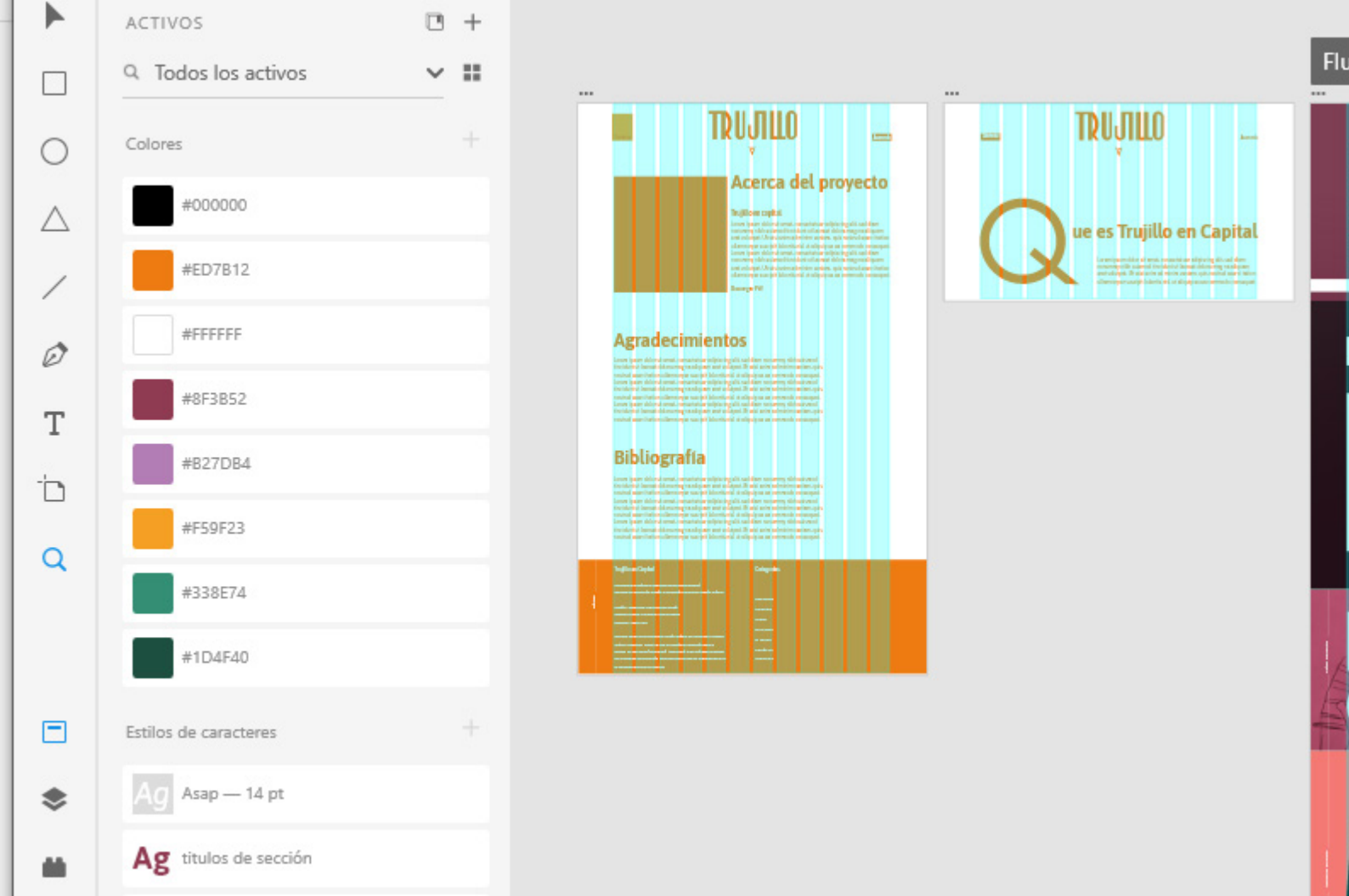

(biografía)EL CANTOR_Sergio Trujillo Magnenat

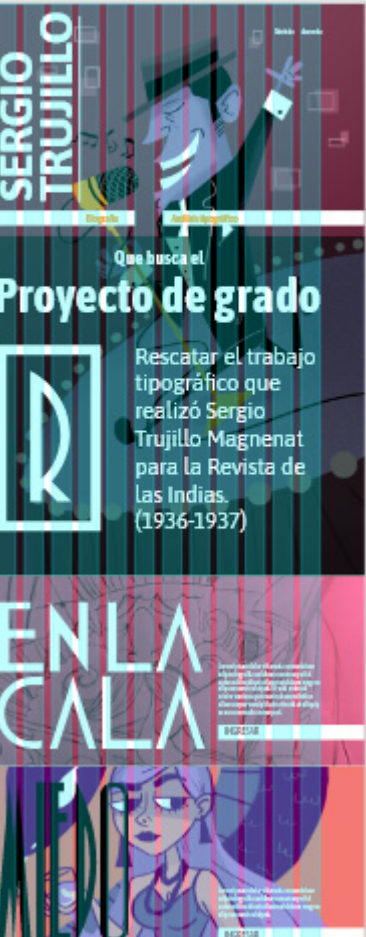
EN LA CALA_objeto interactivo

¿Será que haré esto en código?

Con la segunda iteración de diseño buscamos dar una imagen principal al sitio web, usando la ilustración “El cantor” como entrada, y buscando que la persona primero pueda conocer las bases de tipografía que se dan a conocer con los diseños de Sergio Trujillo y su biografía. Se parte en tres secciones para conducir al usuario al resto de lugares dentro del sitio web, objeto interactivo, documentación y acerca del proyecto.

Proyecto de grado

Rescatar el trabajo
tipográfico que
realizó Sergio
Trujillo Magnenat
para la Revista de
las Indias.
(1936-1937)

EN LA CALA

Recent Spanish literature on the consequences of kidnapping still, with few exceptions, with reference to the role of the victim's experience and subject's individual and social context, with most studies focusing on the consequences of kidnapping on the kidnappers' lives.

Help

ALDO

These four data points demonstrate a strong negative correlation between the number of years of education and the number of cigarettes smoked per day.

HEPES

Page 10 of 10

Abstract *Staphylococcus aureus* strains were isolated from the nasal cavity of patients with sinusitis. The strains were tested for sensitivity to various antibiotics. The results showed that the majority of the strains were resistant to penicillin and tetracycline, and sensitive to erythromycin and clindamycin.

Health & Human Resources
 Insurance & Social Security
 Government & Politics

100

[illegible]

Dándole al sitio web el aspecto principal teniendo clara la navegación a desarrollar, dejando así en sus secciones un título basado en los poemas, una descripción y botón que dirija al usuario a dicho apartado de la página para seguir descubriendo la investigación y el trabajo de Sergio Trujillo. Y en el final dejar un cierre con un pequeño resumen del proyecto, las personas que apoyaron el desarrollo de esta tesis y un espacio para un futuro desarrollo, contar con otro colaborador o colocar elementos faltantes por ser un proyecto de grado, que deban incorporarse.

Luego viene un cambio en la jerarquización de la información en la cara principal del sitio web, dejando un solo botón al inicio, que pretende guiar al usuario adquirir el conocimiento básico en tipografía; también cambiando el menú principal de navegación en lugar de tener “Acerca de”, “Detrás de”, se unifican esas dos categorías y se procede a dejar una barra con: Análisis, Acerca de, Documentación y Objeto. Así quien interactúe con el sitio web tiene la decisión de ir a cualquier sección de la página, teniendo una navegación en red, que permita conectar todas las secciones en el orden que el usuario decida visitarlas. Cambiando igualmente de tamaño la ilustración principal y dejando un mayor aire de lectura al lado izquierdo.

TRUJILLO

Bienvenido al corazón de las letras, el arte y la poesía que fueron adornadas por Sergio Trujillo Magneat en los años 1936 y 1937.

ANÁLISIS TIPOGRÁFICO

EN LA CALA

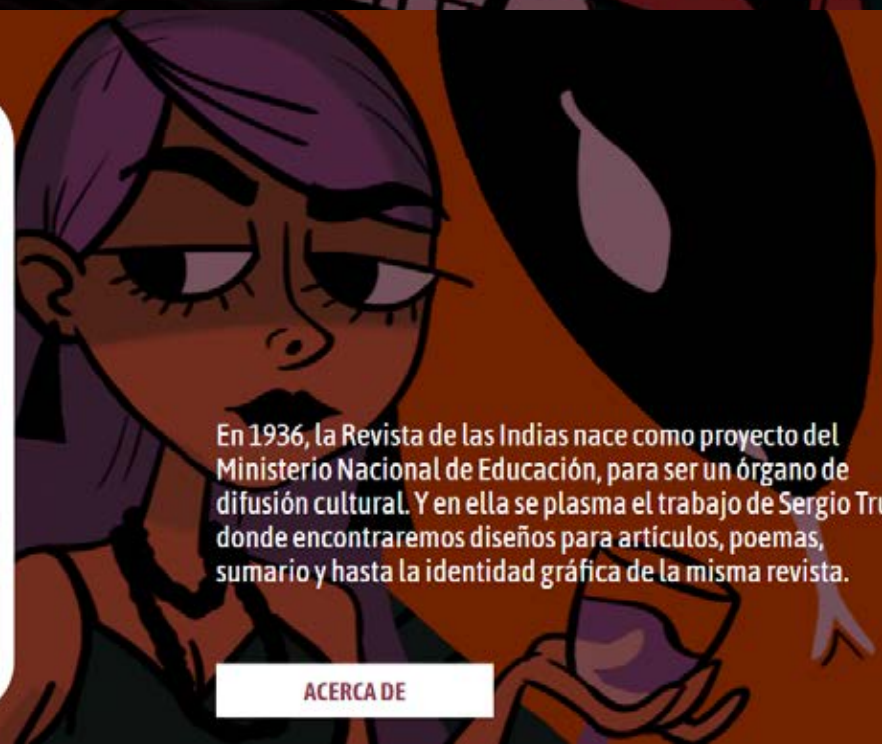
Como objeto interactivo se desarrolló una postal, donde el usuario encuentra el rediseño de un cabezote, más el poema y un código QR para ingresar al sitio web.

OBJETO INTERACTIVO

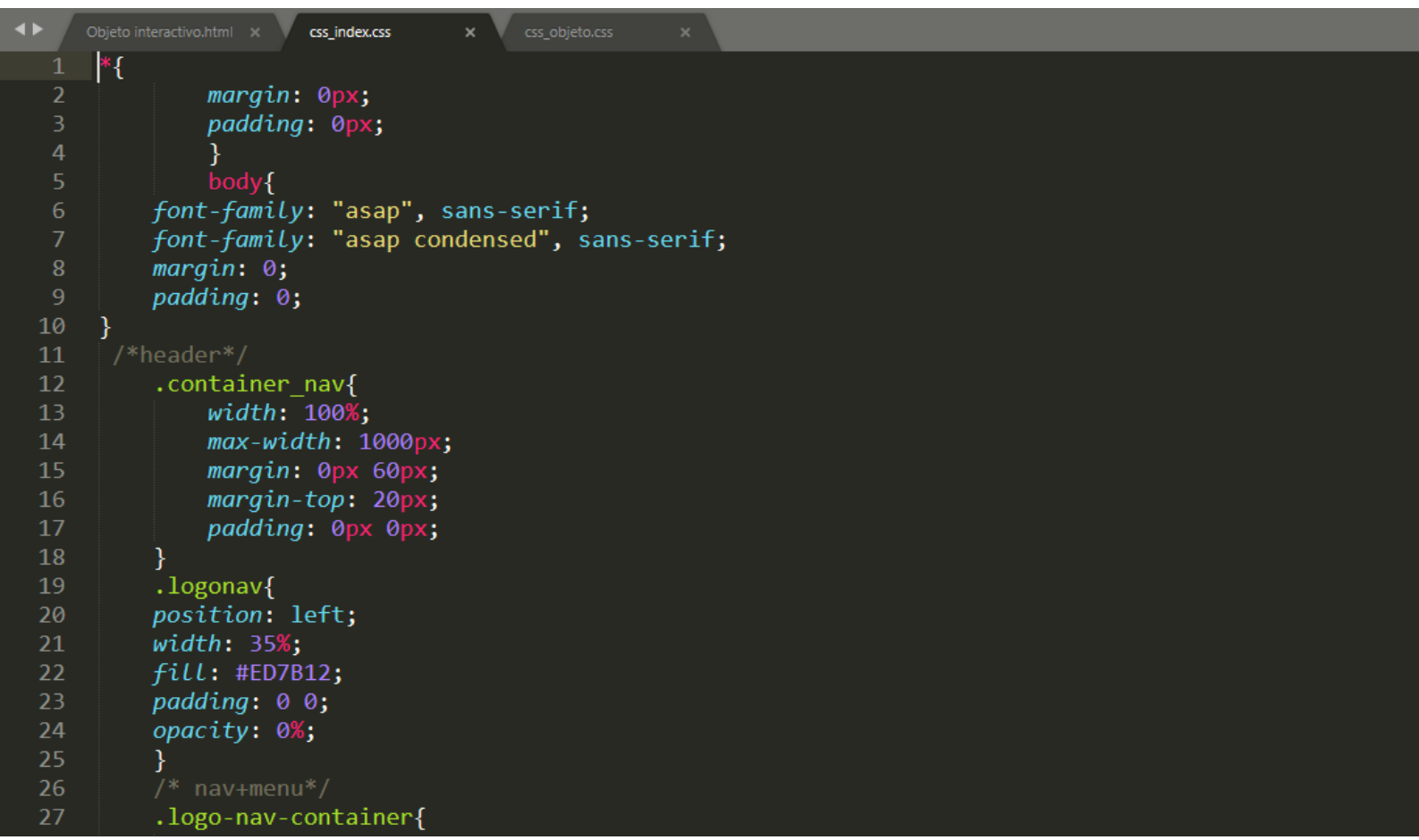
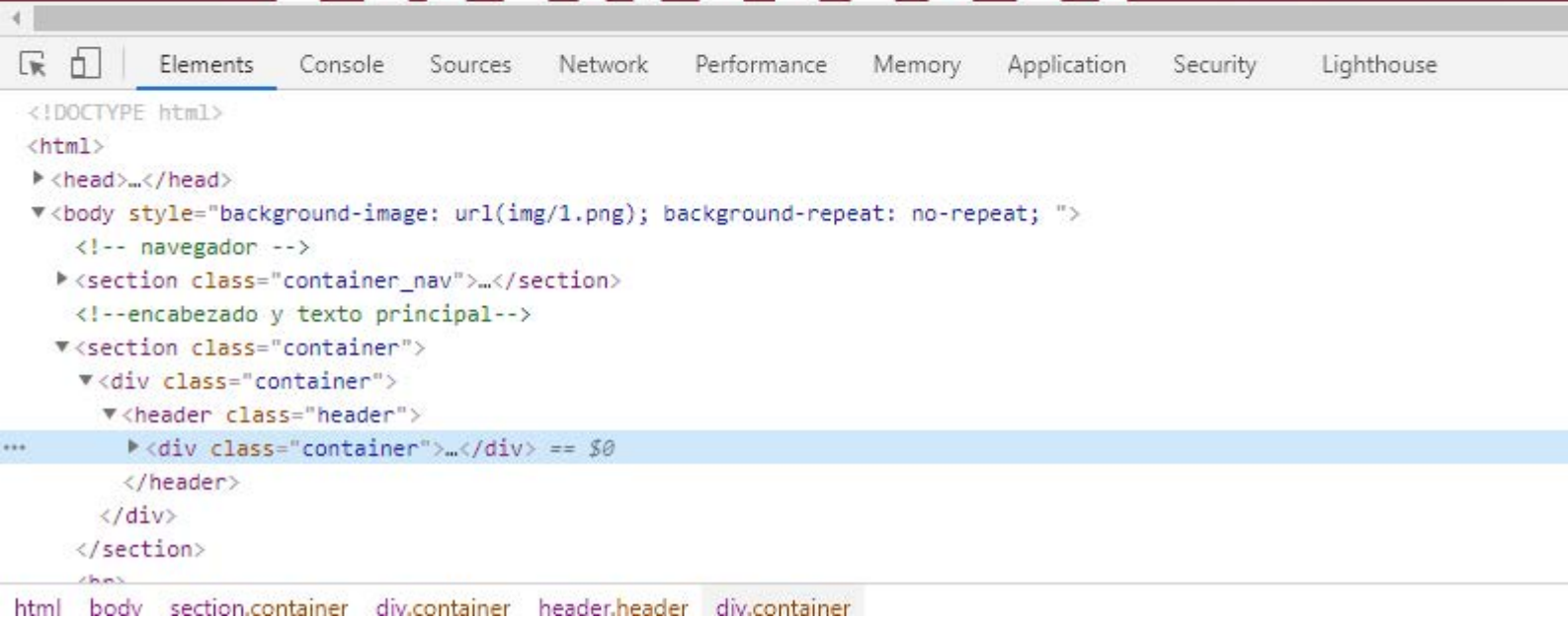
MI ENDO

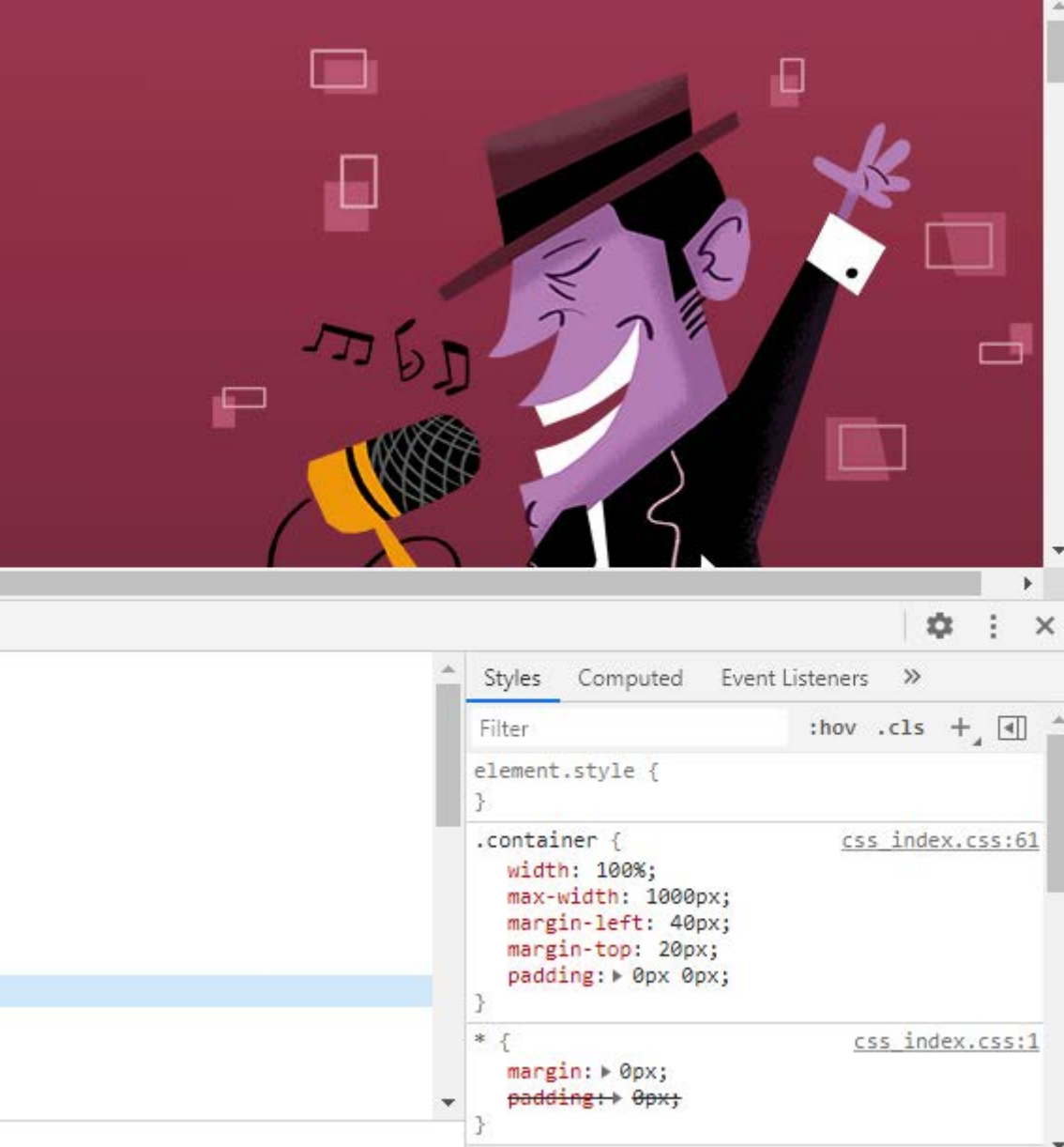
En 1936, la Revista de las Indias nace como proyecto del Ministerio Nacional de Educación, para ser un órgano de difusión cultural. Y en ella se plasma el trabajo de Sergio Trujillo, donde encontraremos diseños para artículos, poemas, sumario y hasta la identidad gráfica de la misma revista.

ACERCA DE

TDIL

“Siempre revisar el desarrollo web tanto en el navegador como en el Subltext3 para evidenciar que no se deja nada que cause un error. Esto fue un dolor de cabeza pero se saco adelante.”

[Análisis](#) [Acerca de](#) [Documentación](#) [Objeto](#)

TRUJILLO

Bienvenido al corazón de las letras, el arte y la poesía que fueron adornadas por Sergio Trujillo Magneat en los años 1936 y 1937.

ANÁLISIS TIPOGRÁFICO

FNI A

Para la deconstrucción tipográfica se usaron tres títulos: Deliquios, Nocturno y Leon de greiff, así el estudiante puede conocer las partes que componen la letra, mediante un botón que invita a pulsarlo, sacando un popup pequeño con la descripción, ejemplo: brazo: Es la barra horizontal que sale de una asta vertical como se ve en la "T","F","E".

Lo ideal en la primera propuesta de este prototipo era que el usuario al pasar el mouse por encima de la palabra se activara un estado Hover (Generalmente se activa cuando el usuario se desplaza sobre un elemento con el cursor conocido como, puntero del mouse.) y saliera la descripción de cada letra; aunque esto en la evaluación con el usuario se noto poco intuitivo, debido a que siempre intentaban dar un click sobre los botones, en lugar de solo posar el mouse encima del botón.

Además se determinó lo complicado de desarrollar este prototipo con código CSS y se procede a usar Genially, para facilitar el desarrollo y montaje del prototipo de la deconstrucción en HTML y CSS para construir no solo esto, si no, una galería que muestra la construcción de algunos caracteres de distintas tipografías de Sergio Trujillo, para entender que cualidades visibles se encuentran en un tipo-grafía Art-Déco, como la construcción de cada carácter a pesar de ser una tipografía geométrica en su construcción, no es totalmente simétrica y esto dota de vida, y personalidad a cada palabra.

TRUJILLO

Pico:

Es el
trazo
como

TRUJILLO

remate de algunos
s horizontales en leras
o la "E" o la "T".

ELIQUITOR

0

Este diseño tipográfico, entre los diferentes de Sergio Trujillo puede describirse como "Negrita" o "Bold". Un estilo más grueso que la redonda, dependiendo el ancho del trazo puede denominarse, "Semibold" o "Black".

NOCTURNO

Línea imaginaria
el límite de
ascendente

Deconstrucción tipográfica

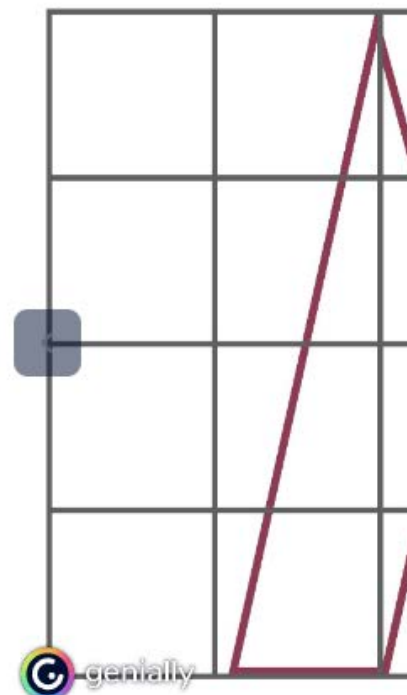
Es importante conocer las partes que componen una tipografía para entender cómo la tipografía cohabita con nosotros en todo aspecto de nuestra vida.

¿Porqué es una tipografía Art-Déco?

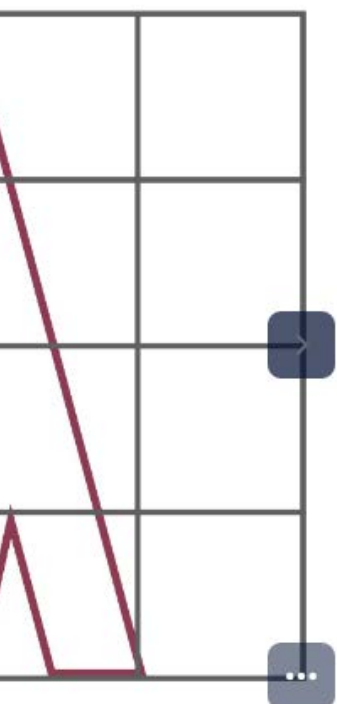
Las tipografías Art-Déco, parecen rígidas a plena vista por su construcción geométrica y forma equilibrada. En el caso de Sergio Trujillo, vemos en deliquios una variación en las líneas imaginarias que dotan de fluidez a la letra, variando así la altura "X".

Siendo así letras con gran contraste entre sus trazos ligeramente diferentes, al principio casi imperceptible. Teniendo una construcción un tanto asimétrica, que al primer vistazo es invisible pero que su modulación indica los diferentes trazos en sus diseños.

...
naria que define
las astas
s de una letra.

...
ea de Ascendentes

(imagenes de la construcción de esta interacción en Genially, luego se
procedió al montaje en el Html del prototipo final)

TRUJILLO

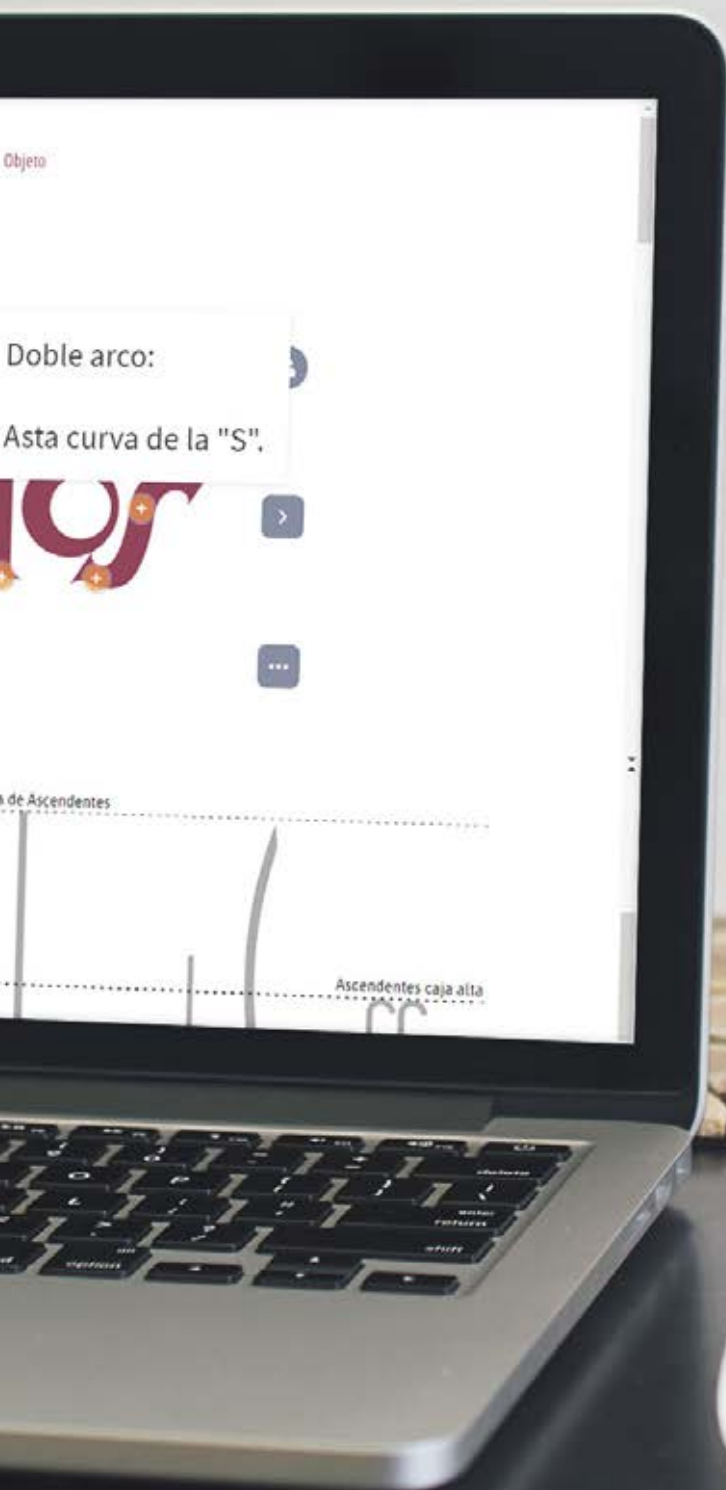
[Análisis](#) [Acerca de](#) [Documentación](#)

DELIQU

Deconstrucción tipográfica

Es importante conocer las partes
que componen un tipografía
para entender cómo la tipografía

Para la documentación, se procedió por buscar el material en la biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá, haciendo una indagación de la revista y revisando el estado del material a investigar. Tomando fotos de los diseños encontrados en la misma y clasificando por página en que aparece cada publicación.

REVISTA DE LAS INDIAS

NOCTURNO

Diseñador: Sergio
Estilo: Sans Serif
Publicación: Rev
Clasificación: C
Ubicación: Pág
lanzamiento: V
Disponible en: l
número topogr

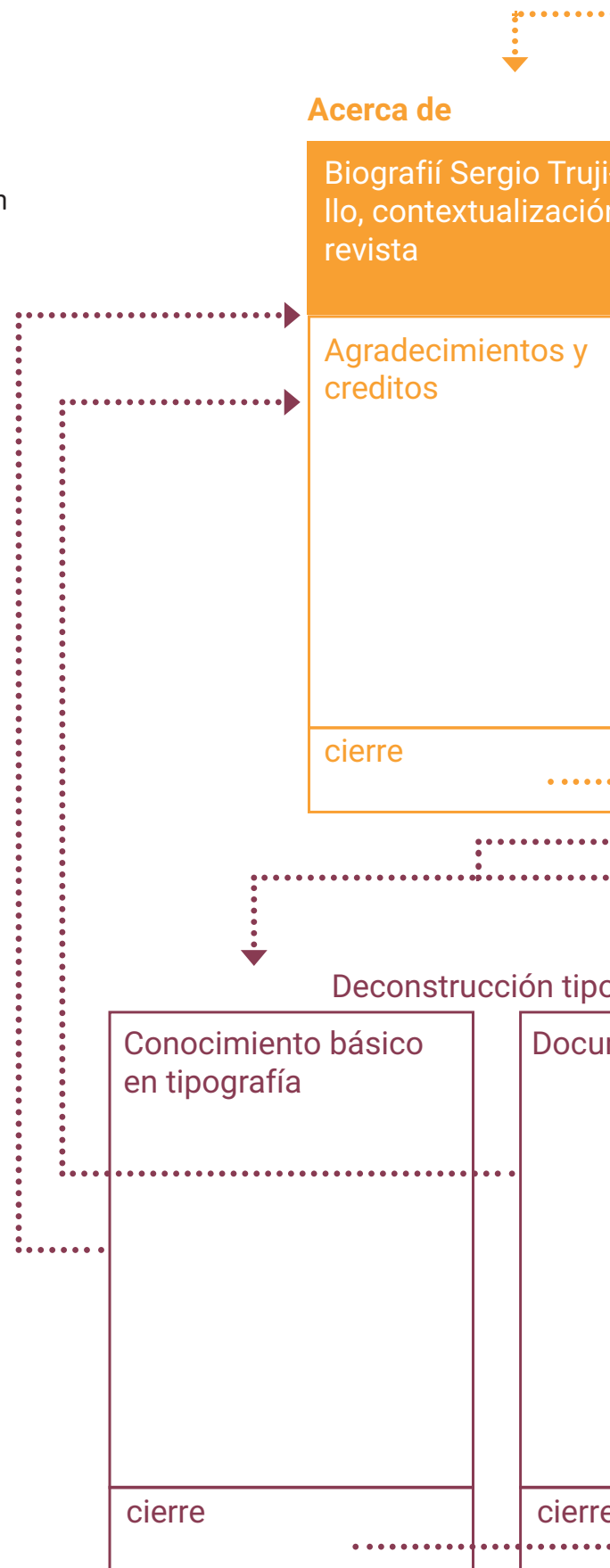
Posteriormente se desarrollo una ficha técnica, para catalogar cada tipografía y vectorización de diferentes estilos tipográficos, para dar a conocer como se menciono anteriormente su deconstrucción por partes, documentación, y galería de caracteres para dar a conocer los diseños.

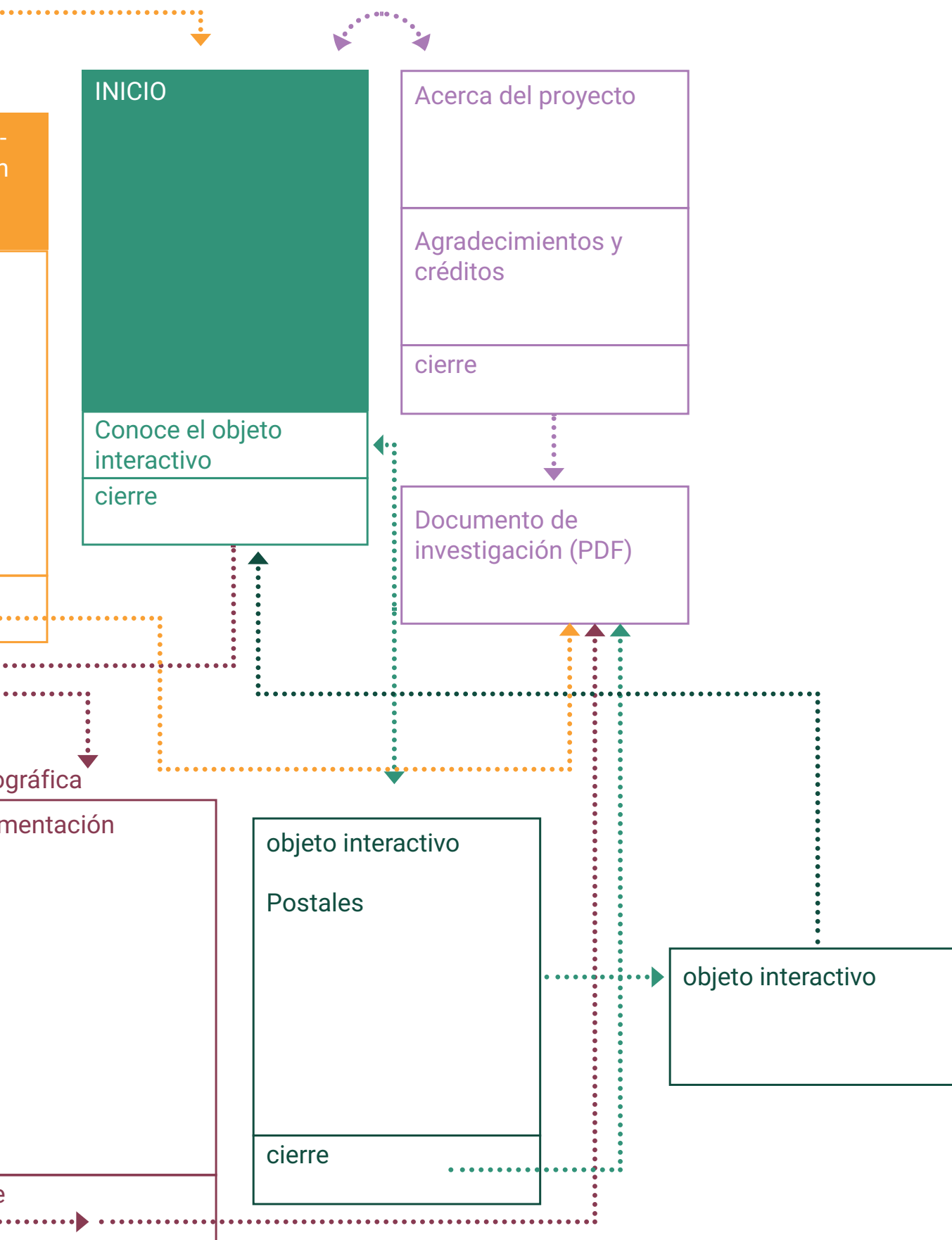
Diseñador: Sergio Trujillo Magnenat
Estilo: Sans Serif
Publicación: Revista de las Indias Vol.1
Clasificación: Logo revista
Ubicación: Índice de todos los numeros
lanzamiento: Vol.1 (1936-1937)
Disponible en: Biblioteca Luis Ángel Arango,
número topográfico 142

Sergio Trujillo Magnenat
if
Revista de las Indias Vol.1
abezote sumario
ina 46, Vol.1 #1
ol.1 (1936-1937)
Biblioteca Luis Ángel Arango,
ráfico 142

Mapa final de navegación

Con el mapa de navegación final se busca una navegación mas sencilla, unificando información que puede estar en la misma sección, y así no saturar al usuario con demasiados estímulos.

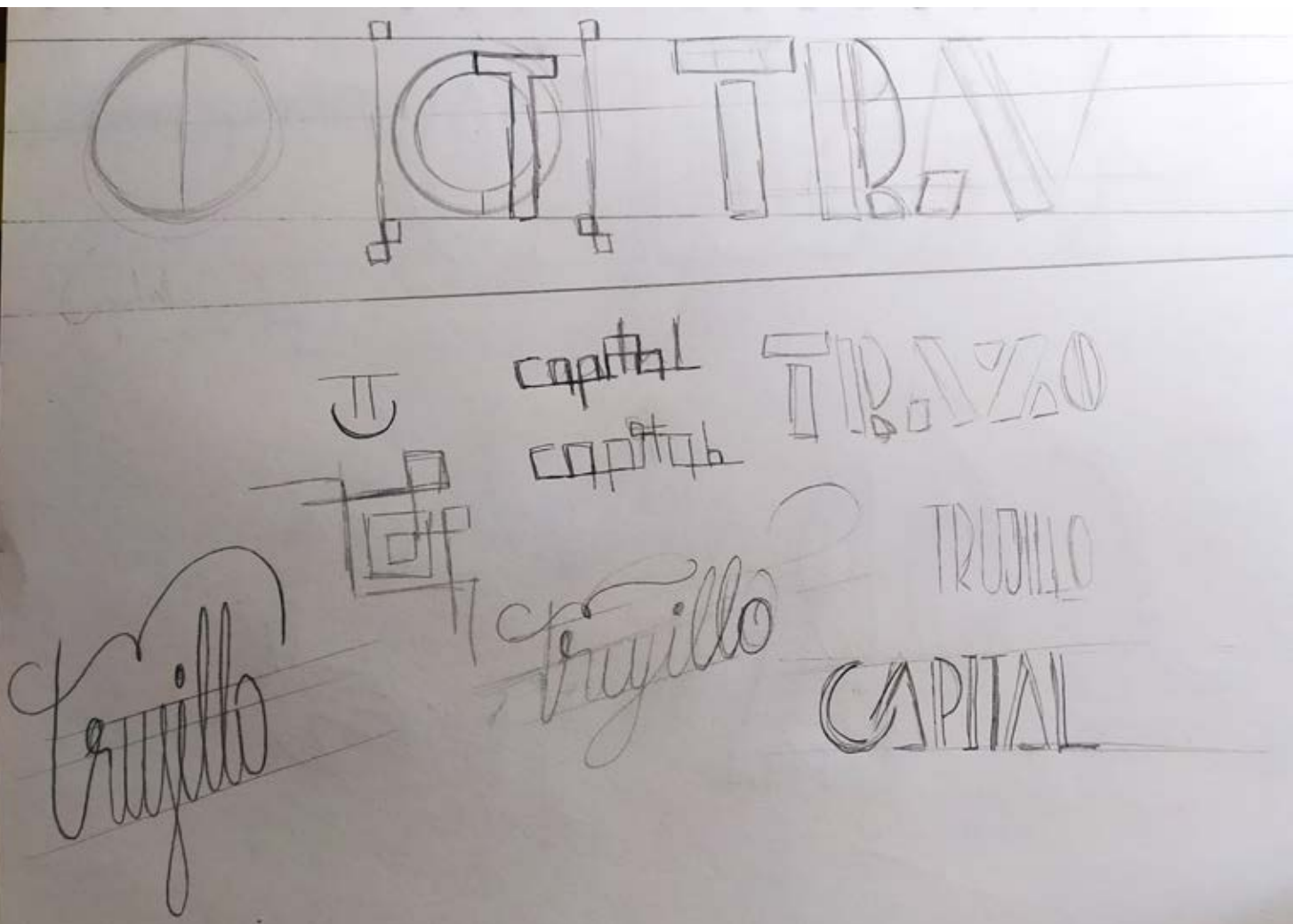

Identidad visual

Para la identidad gráfica del sitio web se tomó el apellido de Sergio Trujillo, desarrollando el logo a partir de su trabajo, teniendo así una variación en las uniones o ligaduras entre caracteres tipográficos, como sucede en la “T y R”, “J” e “I” y la “LL”, buscando una tipografía donde sus trazos no tuvieran un fuerte contraste, para poderse usar en tamaños reducidos. Por otra parte, se pudo llegar a la mínima expresión del logo para crear el “favicon”, que es la imagen más pequeña asociada a una página web, usando así la “R” de Trujillo, porque a lo largo de la revista, existen varios diseños de capitales que, aunque no fueron el eje principal de la investigación; se quiso representar de esta manera y no dejarlas olvidadas dentro del prototipo.

Bocetos

TRUJILLO

la capital de
Trujillo

Los Arcos
de Trujillo

CAPITAL

Capital

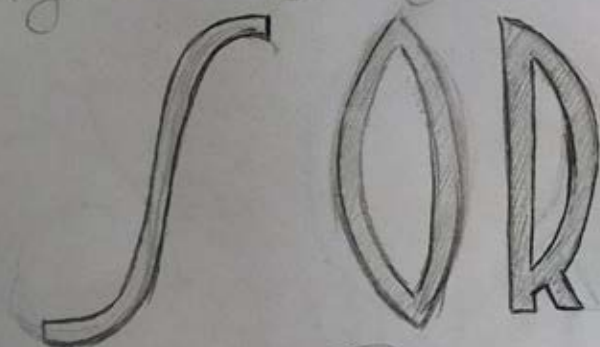
CAPITAL

CAPITAL
TRUJILLO

CAPITAL

CAPITAL

TRUJILLO

Trujillo

CAPITAL

Primeras propuestas

TRUJILLO

TRUJILLO

TRUJILLO

Identidad visual del proyecto

TRUJILLO

Logotipo

Tipografías

Asap

Google Fonts

Principal designer: Omnibus-Type

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

!"#\$%&/'()=?;:[]^_@

Jerarquías

Título _____ □ 50pt

Subtítulo _____ □ 28pt

Texto _____ □ 20pt

Color, positivo y negativo

TRUJILLO TRUJILLO

TRUJILLO TRUJILLO

Paleta de color

R:51
G:143
B:116

#338F74

R:29
G:79
B:64

#1D4F40

R:29
G:79
B:64

#1D4F40

R:179
G:125
B:181

#B37DB5

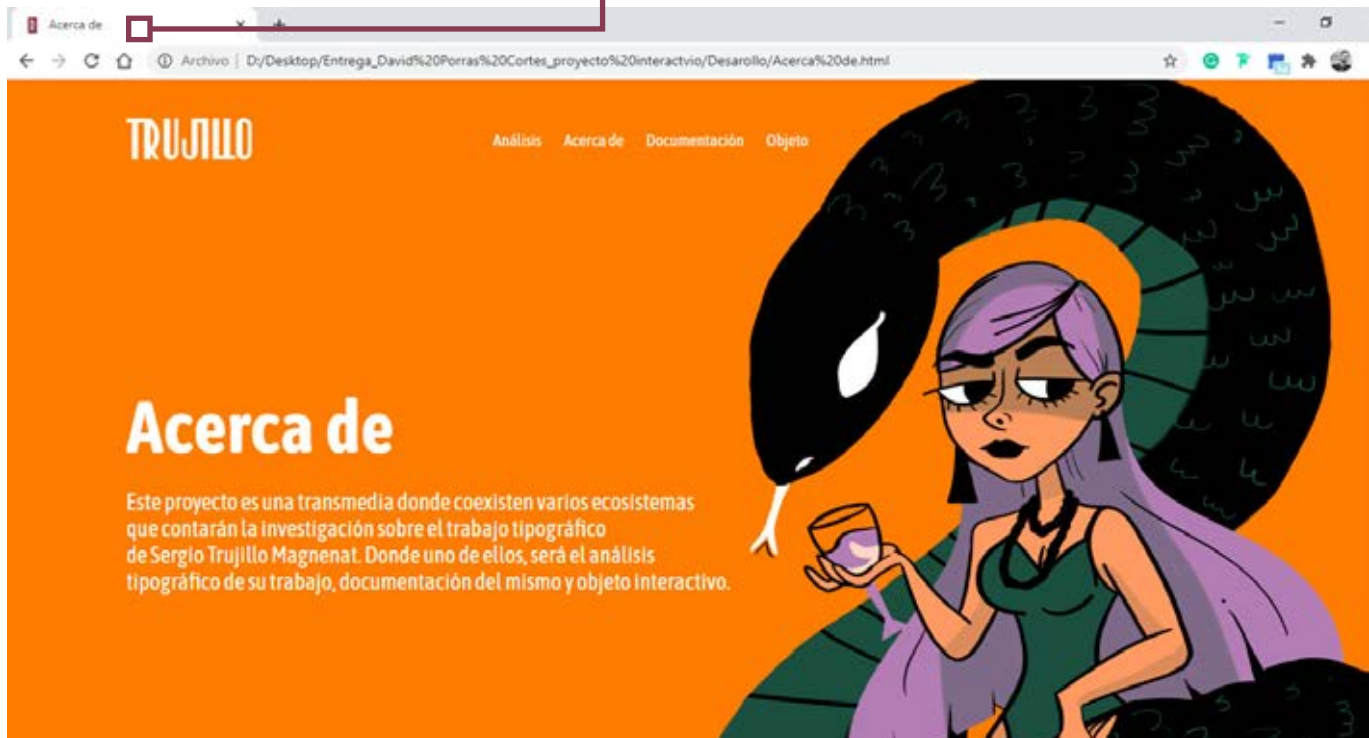
R:144
G:59
B:81

#903B51

Favicon

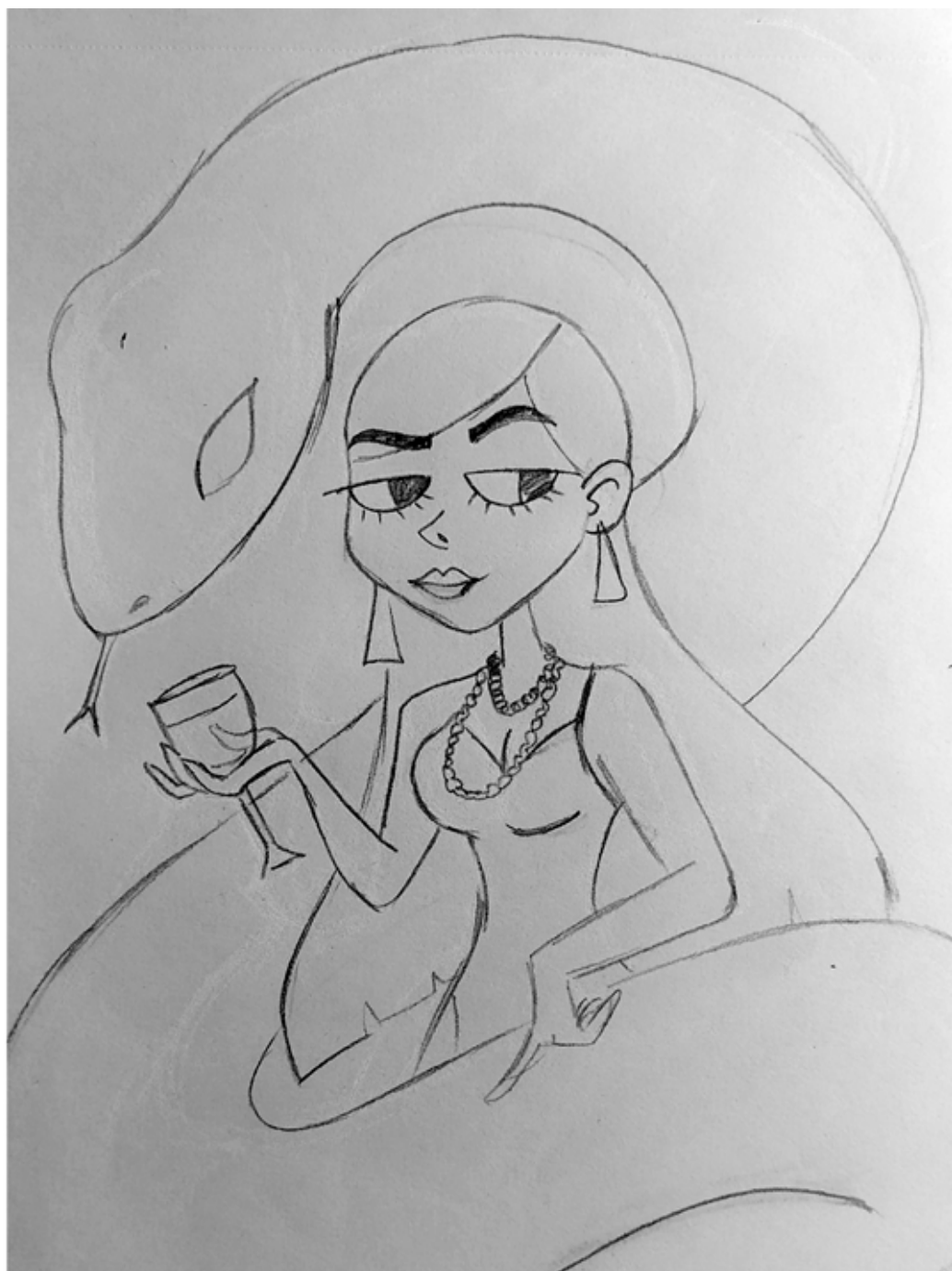
“Se pudo llegar a la mínima expresión del logotipo para crear el favicon, que es la imagen más pequeña asociada a una página web”

Objeto interactivo

Bocetos ilustración análoga

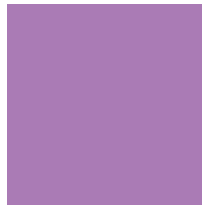

Proceso del boceto al color

proceso ilustración digital

Paleta de color pensada desde el verde principal de la Revista de las Indias, buscando colores complementarios que le aporten riqueza y ritmo al sitio web

Postal

Al finalizar con un objeto interactivo, se quiere que el estudiante conozca el proceso que se llevo al ilustrar un poema como “El cantor” que es la cara principal del proyecto, viendo a grandes rasgos el boceto, ilustración y diagramación del poema con una posible dedicatoria si así lo quisiera. Todo con base en que el usuario puede compartir este objeto y de igual manera una persona sea o no de la carrera de diseño pueda conocer la investigación.

Visuales del objeto interactivo tanto en mockup como la pieza que se imprimirá.

Visual de la postal impresa

EL CANTOR

Yo soy el cantor,
el hombre que canta a los cuatro vientos,
un hombre de corazón
diciendo tornátiles palabras,
a la sombra de la noche milrifica,
a la sombra de sus párpados lentos.

Yo soy el cantor,
Cantaré toda cosa bella que hay en tierras de hombres,
cantaré toda cosa loable bajo el cielo.
Cantor, cantador,
de ritmos
prestidigitador.

si una hoja se mueve en los bosques,
yo lo sabré.
Sólo yo, el cantador.
Sólo he de recogerla.
Haré de ella un ave, o lo que quiera,
haré de ella un pajarillo
y le pondré en mi canción como en un valle.

Porque yo soy el cantor, y canto toda cosa.
Canto la luz.
Y canto la sombra y el amor.
Pero la boca de las mujeres la cantaré mil veces.

De: _____

Para: _____

Yo haré bellas canciones canciones para todos.
Para el bueno y el malo,
el procrax, el maldiciente, el torvo,
el santo, el mendigo, el simple ...
Le regalaré una canción a una mujer perdida,
le regalaré una linda canción o una moneda.
Entre mi bosque de palabras ligeras,
con mi corazón atado a un cielo de rosas,
yo canto todas las canciones que sean buenas,
todas las canciones entre los días, al viento.
Canciones desnudas para doncellas divinas,
no de sedas, no de linos, aún más inconstantes.
Guirnalda de palabras, santas de sílabas ...

Y canto los días,
como a vientos de oro los canto,
como a vientos que elevan su polvareda
hasta el cielo de tumbos azul, fulgente.
Yo canto las noches.
Con sílabas os haré claros de bosque.
O de esos cielos gastados, más posas vírices.

Canté una vez una mujer,
año, en un año ignoto la canté.
Y en su ciudad aún es linda,
aún es joven la linda mujer, por gracia
de mi canción.

Porque yo canto toda cosa loable bajo el cielo.
Yo el cantor, el cantador,
de ritmos, prestidigitador.

Aurelio Arturo

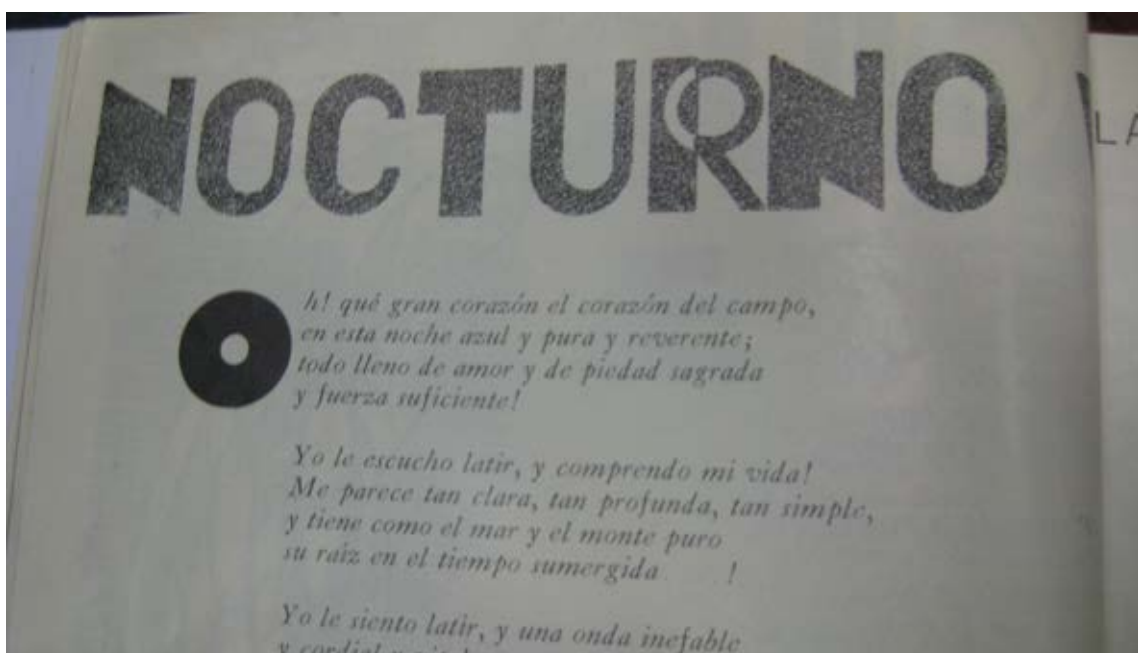
Diseño e Ilustración: David Porras Cortés
Tesis de grado 2020 Diseño Gráfico
Politécnico Grancolombiano
www.trujillo.com

Visual de la postal digital

Referentes

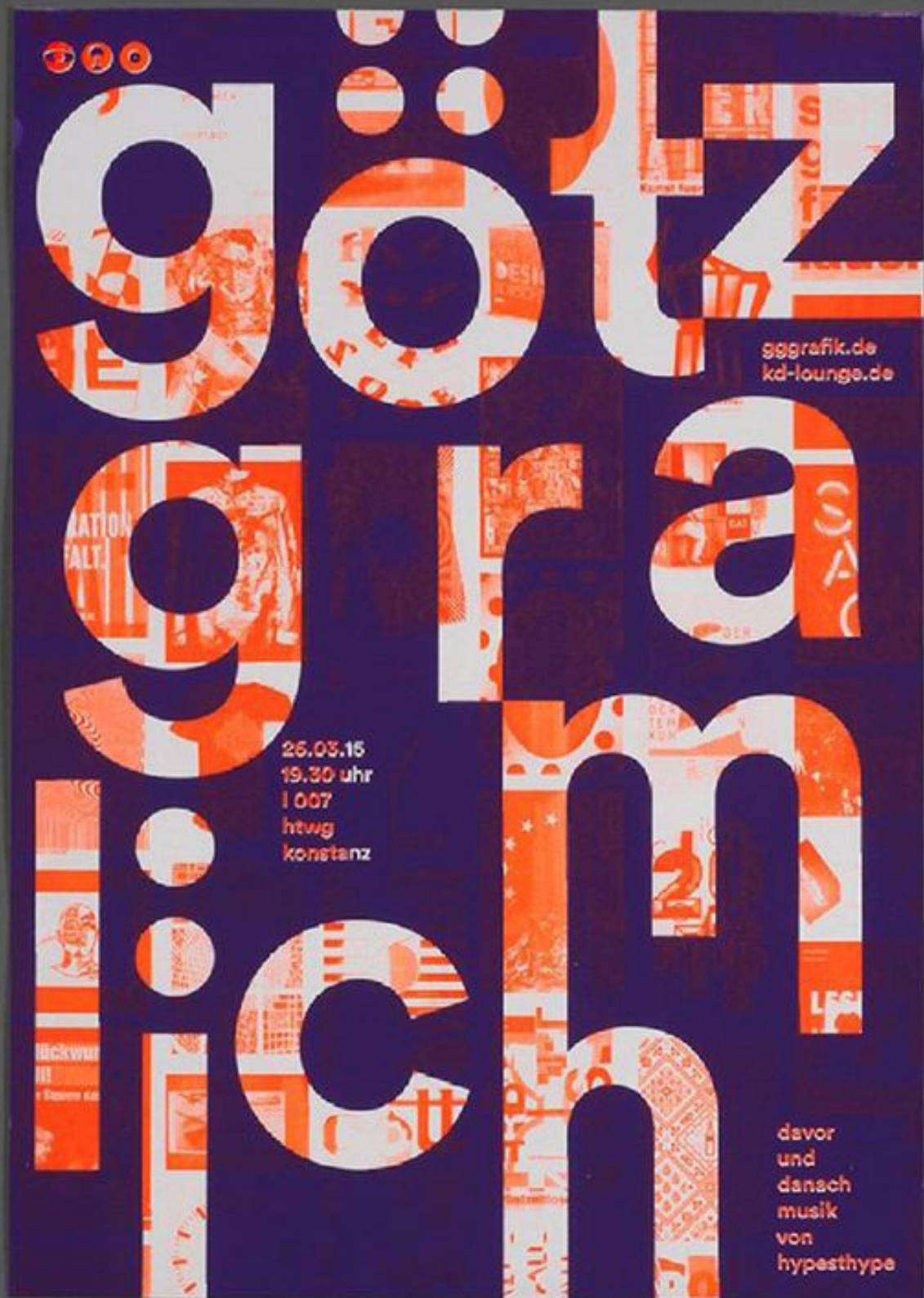

R\$40
20 MEIA

18 - 30 /
OUTUBRO

M
O
N

FILMES19H
CLÁSSICOS

JOYOUS!
MICHAEL SOMMER - THE STAR LEADER

MAGIC!

ELEGANT!
- JOHN LAHR - THE NEW YORKER

ELECTRIC!
BEN BRANTLEY - THE NEW YORK TIMES

GENIUS!
JACK TINKER - LONDON DAILY MAIL

GLORIOUS!
LAURA SHAPIRO - NEWSWEEK

NOISE **FUNK**

WONDERFUL!!
CLIVE BARNES - NY POST

SIZZLING!!
MICHAEL KUCH WARA ASSOCIATES

EXPLOSIVE!
HOWARD NISSEL - DAILY NEWS

BREAKTHROUGH!
HEAR 'DA FUNK ON RCA VICTOR

BRING IN 'DA

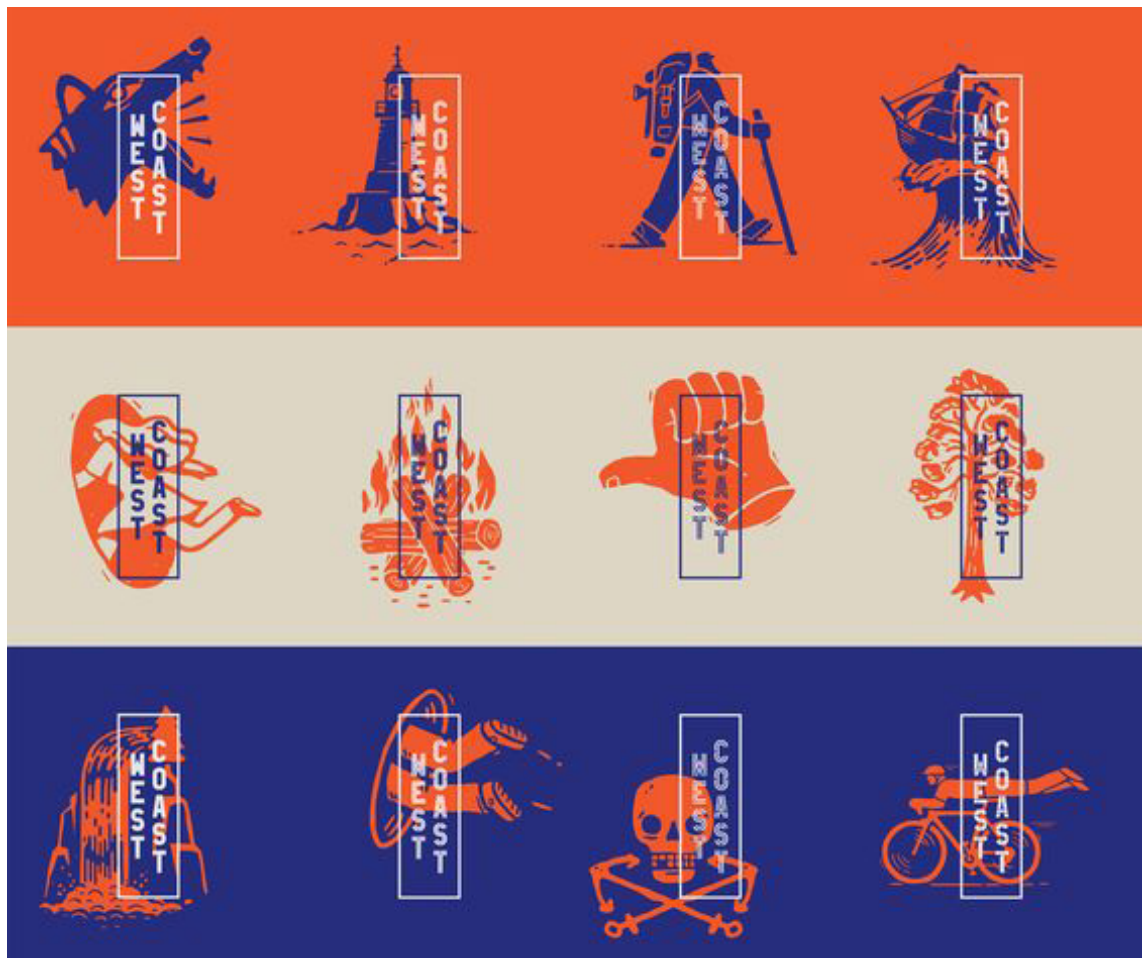
WINNER OF 4 1996 TONY AWARDS®

CALL TELE-CHARGE IN NY 212-239-6200 OUTSIDE N.Y. METRO AREA 800-432-1250 THE AMBASSADOR THEATER 219 WEST 49TH ST.

Conclusiones

- Hallazgos
- Opciones de mejora futuras
- Reflexiones y conclusiones
- Bibliografía

Hallazgos

Para todo aquel que se inicia en el mundo del diseño, el primer hallazgo que encontré al investigar sobre tipografía es la magnitud de caminos a seguir en nuestra profesión. Y que tenemos una ventaja sobre todo en investigación, de ser disruptivos en un campo fuerte para las ciencias duras; no obstante, el diseñador tiene que fundamentar su trabajo porque temas como la tipografía (que es el principal en esta investigación) para un observador fuera de nuestra profesión puede o será algo de lo que no se ha percatado. Así que esos objetos, artefactos o diseños en nuestra vida cotidiana parecen comunes y sin importancia, han ido evolucionando para ser totalmente relevantes en la cultura, política y desarrollo social de nuestro contexto.

La tipografía como motor educativo en la sociedad tiene connotaciones más allá de solo su legibilidad y funcionalidad en los textos, al ver con una mirada ajena el contexto para el cual se diseñaron, observamos un papel del diseñador más allá de cumplir con un trabajo solucionando un problema, como actualmente se puede ver parte de nuestro desarrollo profesional. La responsabilidad con nuestro contexto estaba, y está ligado al desarrollo social de las personas a nuestro alrededor, siendo así piezas fundamentales para lograr cambios socioculturales como lo fue en el caso de la Revista de las Indias, para mejorar la calidad de vida mediante la educación de una población adulta en su mayoría analfabeta.

Por eso, cabe resaltar que todo diseño responsable y funcional dentro de nuestro pensamiento colectivo, al ser alterado podría afectar de manera negativa el desarrollo de una persona; poniendo un ejemplo: ¿Qué sucedería si la tipografía de su celular fuera cambiada, para estar toda en mayúsculas? Usted podría sentir que, todo mensaje que le llega es una ALERTA, o un GRITO, o una expresión de ENOJO. Y si esto sucede, en seguida todo el mundo notaría el error en la tipografía, pero cuando usted imperceptiblemente no tiene un “problema”, tenga en cuenta que detrás de esa satisfacción, hay un diseñador tratando de mejorar su calidad de vida, mediante un objeto, artefacto o diseño, como usted lo quiera llamar.

REVISTA DE LAS INDIAS

VOLUMEN I

NUMERO 3

SEPTBRE. DE 1936

BOGOTA

SUMARIO

LOS CABALLITOS DE RAQUIRA

GERMAN ARCINIEGAS

GUERRILLEROS DEL TOLIMA

GONZALO PARIS LOZANO

DE LA NOVELA "4.ª BATERIA"

EDUARDO ZALAMEA BORDA

CANCION DE LA HUELGA

LUIS VIDALES

LA REVOLUCION DE LOS COMUNEROS

GUSTAVO SAMPER

LA FILOSOFIA Y LA POLITICA

GERHARD MASUR

MIEDO (POEMA)

LUIS TEJADA

CRITICA Y ECONOMIA

N. FORERO MORALES

LA POSICION ACTUAL DEL CAFE

ANTONIO GARCIA

NOTAS EXTRARRAPIDAS

G. CASTAÑEDA ARAGON

LOS LIBROS, LITERATURA HISPANOAMERICANA
EN EUROPA, ETC.

BODAS DE SANGRE (ACTO III)

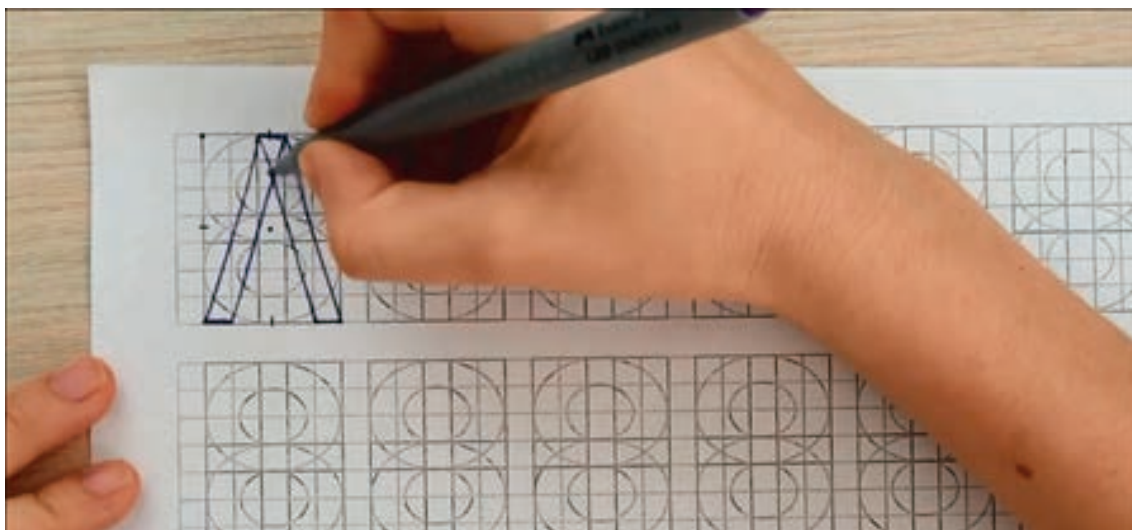
FEDERICO GARCIA LORCA

Oportunidades de mejoras futuras

Como un prototipo final, este sitio web se puede desarrollar en conjunto con la carrera de ingeniería al ser parte de la misma facultad. Pudiendo así desarrollar este sitio web con sistema responsive para poder ser visualizado desde cualquier dispositivo, dándole facilidad de acceso a los estudiantes porque en primera instancia se diseñó para computador como se visualiza en las imágenes del prototipo. Pero de igual manera, por el sistema de grillas por el cual fue planteado, es una posibilidad existente en el marco de un desarrollo futuro, debido al conocimiento básico que tengo frente a la programación, es algo que dentro de mis posibilidades queda fuera de mi alcance.

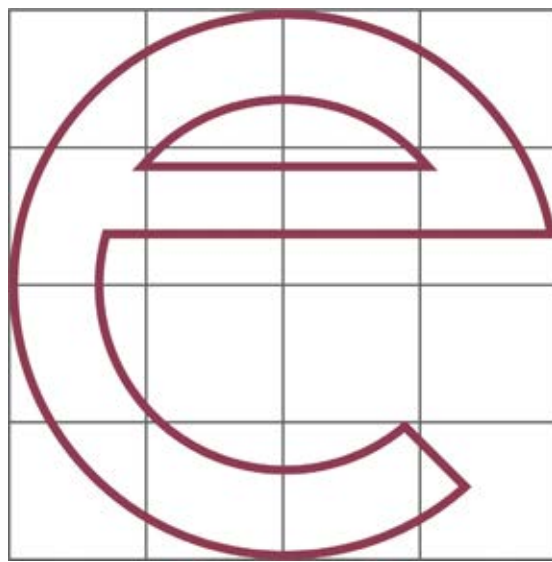
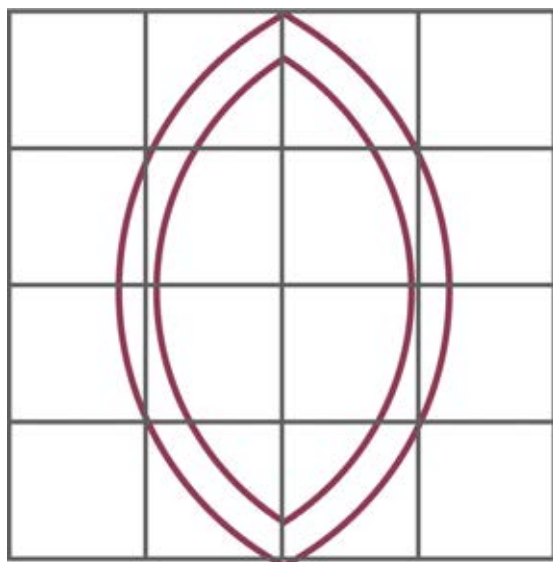
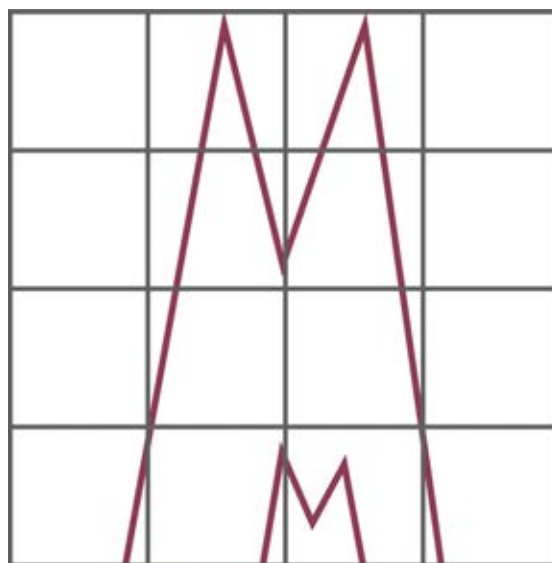
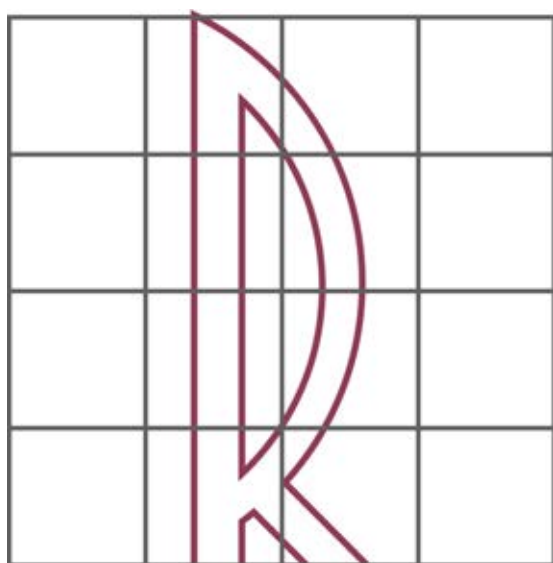
Para la deconstrucción tipográfica, la información que está en las secciones puede contener audios para personas con discapacidad que visiten el sitio web y quieran conocer sobre tipografía, como medio de ayuda al leerles la información y brindar una mejor experiencia para los usuarios. Así mismo, se puede tener una variación de colores, frente a personas con daltonismo que quieran visualizar las ilustraciones en la web, teniendo así varias versiones de estas, o posiblemente alguien que quiera reinterpretar en el contexto actual las ilustraciones publicadas en la revista.

Como planteamiento a futuro para otros estudiantes dentro de la carrera, que puedan tomar la investigación como base, la construcción vista en los diseños de Sergio Trujillo puede arrojar un esqueleto geométrico o plantilla de construcción, para que cualquiera, diseñador o no pueda construir tipografía con el conocimiento básico planteado en el prototipo, así desarrollar de manera didáctica el conocimiento en tipografía pudiéndolo llevar tanto a un público infantil, juvenil o adulto; buscando de manera transversal enseñar el diseño tipográfico.

(imagen del curso “aprende lettering desde cero, curso de Ana Moreno @lettering.iam, artista de lettering”)

Estas propuestas y referentes pensados debido a la transversalidad presente en la facultad Ingeniería, Diseño en Innovación son posibilidades desde el semillero, teniendo a la mano los procesos desarrollados estos años; podrían llegar a ser proyectos factibles para otros estudiantes que sean valientes afrontar retos de diseño.

Reflexiones y conclusiones

Ahora bien, después de conocer el contexto que dio paso al trabajo de Sergio Trujillo Magnenat y abrir la reflexión sobre el papel del estudiante de diseño en nuestro contexto, empleare la metáfora de Cecilia Mazzeo para entender al diseñador actual desde dos puntos: el por qué hace, y para qué hace. Hoy en la era digital tenemos por ejemplo a un joven diseñador con una variedad de recursos en la red, que con el fundamento adecuado ayudan a nutrir positivamente el discurso visual de un diseñador, sin embargo, la falta de esta base conceptual puede significar el mal uso de estas herramientas afectado así cualquier producto final y mensaje.

¿pero cual es la realidad de nuestros diseñadores en el aprendizaje y uso de la tipografía? Ahora descargar una tipografía es más rápido, sencillo y resulta más ágil que diseñarla, en contraste a la época cuando el artista no tenía otro recurso que sus propias manos.

Entonces, llevar un diseño a ser un interlocutor visual con un usuario, requiere conocer y usar dichas herramientas de manera adecuada en nuestra vida cotidiana, porque el modo de hablar de un diseñador es tanto textual como visual, y estas dos maneras de hacer, deben ir mas allá de resolver un problema, y aplicar un pensar para hacer, uniendo el concepto al producto que se desarrolle en toda narrativa empleada en el campo profesional, sea con tipografía, ilustración, publicidad, etc.

Al principio de su manual de tipografía, John Kane expone que “la tipografía es un conjunto de signos especialmente rico, porque consigue hacer visible el lenguaje”. ¿Pero que quiere exponer un diseñador más allá del mensaje textual?, la respuesta es, que connotaciones queremos darle a nuestro diseño, para que el usuario, lector, o cliente reciba el mensaje que quiero expresarle, y así, la solución al problema deje ser solo un producto estético y sea un diseño que ayude a la construcción de sociedad, en el caso de la Revista de las Indias, tipografías para mejorar los niveles de vida de la población mediante la educación. Para entender las connotaciones en tipografía, traigo ante usted el ejemplo “La vida trágica del maestro del altar de San Francisco” y aquí con tragedia ya tenemos textualmente una visión negativa del mensaje:

LA VIDA TRAGICA DEL MAESTRO DEL ALTAR DE SAN FRANCISCO POR GUILHERMO HERNANDEZ DE ALBA

Para expresar la tragedia, la importancia de la legibilidad y estética pasan a un segundo plano, cuando la expresión en la forma es adecuada al mensaje principal “trágica”. Tanto en la inclinación de la “O” y las serifas de transición (véase la tipografía Baskerville), estilo antiguo (véase la tipografía Garamond) y moderna (véase la tipografía Didot) mostraría que la tragedia esta transversal en las personas y sus niveles económicos, e historia, siendo así un mensaje difícil de representar, pero que en la deconstrucción que se le hace a cada diseño podemos encontrar infinitos mensajes ocultos en cada letra de la revista.

Por eso diseñar, es un proceso de autocrítica constructiva constante, en un eterno dialogo entre si lo que hacemos es lo correcto, dejando de ser un proceso con una única respuesta, dándonos las ventajas camaleónicas de camuflarnos en diferentes entornos, usando así todas las herramientas que podamos adquirir en el camino, pero sobre todo creando una empatía con nuestro contexto y personas alrededor. Viendo al diseño como un campo donde el conformismo dará resultados poco eficientes, y que el diseñar es un proceso de mejora constante, con múltiples respuestas a un solo escenario.

Bibliografía:

Cecilia, M. (2017). Diseño y sistema: bajo la punta del iceberg. En C. Mazzeo, Diseño y sistema. Buenos Aires: Ediciones infinito.

Flores, R. O. (2016). Una fuente de luz. En R. O. Flores, Una fuente de luz. Santiago de Chile: Ediciones Biblioteca Nacional.

Silva, R. (2005). República liberal, intelectuales y cultura popular. En R. Silva, República liberal, intelectuales y cultura popular. Medellín: La carreta editores.

Barbero, J. M. (2003). De los medios a las mediaciones. En J. M. Barbero, De los medios a las mediaciones (pág. 351). Bogotá: Convenio Andrés Bello, 2003: Gustavo Gili S. A.

BETANCOURT MENDIETA, Alexander (2016). "Revista de las Indias (1938-1950): La difusión cultural y el mundo letrado". En Anuario de Historia Regional y de las Fronteras. 21 (2). pp. 125-147.

Marín Colorado, Paula Andrea. Un momento en la historia de la edición y la lectura en Colombia (1925-1954). Germán Arceniegas y Arturo Zapata: dos editores y sus proyectos. (2017). Bogotá: editorial Universidad del Rosario
DOI: doi.org/10.12804/th9789587388787

Kane, J. (2006). Manual de tipografía. Gustavo Gili.
ISBN: 84-252-1980-9

Este proyecto de grado se terminó de
escribir en noviembre de 2020