

Universidad de Cuenca

Facultad de Artes – Escuela de Diseño

Curso de Graduación de Diseño Gráfico

“Diseño gráfico y moda: Aplicación Tipográfica sobre Calzado.”

Monografía del curso de graduación, previo a la obtención del título de Diseñador Gráfico.

Autor: Diana Gárate
Tutor: Dis. Esteban Torres

Resumen:

El diseño abarca varios aspectos en la sociedad, se encuentra en la moda, en la gráfica, en los objetos, en las casas, etc. para cada área se ha desarrollado distintas técnicas, teorías y normas que ayudan a explotar la creatividad del diseñador cuando realiza una propuesta, pero de todos modos las técnicas, teorías y normas de cada área del diseño tienen esencialmente las mismas bases; parten, en su mayoría, de la geometría; todas se aplican para la sociedad, pero tienen objetos finales distintos.

Este proyecto se plantea fusionar dos áreas del diseño para proponer productos finales más creativos y que aporten a cada tipo de diseño escogido. Hablamos del diseño gráfico enfocado al área de la tipografía y su interrelación con la moda, específicamente el calzado.

Para mostrar la fusión mencionada, se pretende desarrollar calzado tipográfico, es decir, crear tipos de letras que se adapten literalmente a la forma de un pie y posean una doble función, gráficamente como letras y además como calzado que sea útil. Para poder realizarlo, a lo largo del proyecto, se estudian las diferentes técnicas, conceptos, clasificaciones, estructuras, etc. de estas dos áreas a tratar; buscando los vínculos más factibles entre ellas, para poder obtener un resultado exitoso.

Índice

Resumen:	2
Objetivos:	6
Agradecimientos:	6
CAPÍTULO I Referentes Teóricos de la Tipografía y el Calzado.	7
1.1 Vínculos entre el Diseño Gráfico y la Moda.	7
1.2 Historia y cultura de la Tipografía y el Calzado.....	11
1.3 Geometría, Forma y Función.	15
1.4 Proyectos Homólogos.....	19
CAPITULO II: Tipografía y Calzado en nuestro medio: Proceso de construcción, Discursos culturales.	23
2.1 La tipografía y el calzado en el Azuay	23
2.2 Registro Fotográfico de Tipografía	27
2.3 Registro Fotográfico de Calzado	32
CAPITULO III: Aplicación Tipográfica sobre el Calzado: Diseños Finales.....	39
3.1 Elección de un tipo de calzado para la aplicación: ...	39
3.1.1 Anatomía de los zapatos de tacón	43

3.2 Elección de un tipo de fuente tipográfica para la aplicación:.....	44
3.2.1 Anatomía de los tipos Serif	48
3.3 Elaboración de los diseños tipográficos sobre el calzado.	50
3.3.1 Inspiración	50
3.3.2 Evolución: Proceso de Bocetaje	51
3.3.3 Boceto Escogido	55
3.3.4 Diseños finales	56
3.4 Ilustraciones.....	58
Conclusión:	62
Anexos	62
Bibliografía:	66

“El diseño depende en gran medida de las limitaciones”.
Charles Eames

Objetivos:

Objetivo General:

Vincular el diseño gráfico con la moda, uniendo sus fundamentos teóricos y prácticos, específicamente del calzado con la tipografía, para crear una línea de zapatos femeninos con aplicaciones tipográficas.

Objetivos Específicos:

- Analizar los fundamentos teóricos, culturales, históricos y constructivos de la tipografía y el calzado.
- Estudiar la tipografía y el calzado en nuestro medio, basándose en el discurso de diseñadores, artesanos y el registro fotográfico detallado de elementos de los dos temas.
- Elaborar diseños de calzado con las aplicaciones geométricas de la tipografía, utilizando 6 caracteres del alfabeto español.

Agradecimientos:

Expreso mis sinceros agradecimientos a todos quienes colaboraron y me guiaron a lo largo de la realización de este proyecto, permitiéndome aprender del proceso y concluirlo satisfactoriamente.

CAPÍTULO I Referentes Teóricos de la Tipografía y el Calzado.

1.1 Vínculos entre el Diseño Gráfico y la Moda.

¡Peligro animales Suelos! Bolso con Señalética de la colección “Out of Ark”.

Todos los tipos de diseño guardan una amplia relación entre sí, que por lo general se subestima y se limita mucho para cada área. Al encontrar y fusionar los vínculos existentes entre los distintos diseños se puede conseguir resultados innovadores y más creativos, ya que se lograría dar un enfoque diferente al concepto y mensaje que se quiera mostrar por medio de un producto de diseño. Como espacios de investigación para lo mencionado se puede tomar en cuenta al diseño gráfico y al diseño de modas y textiles.

“El diseño gráfico...No es una profesión, es un medio. Es un modo de dirigirse, un medio de comunicación.”¹

El diseño gráfico puede ser considerado como un medio de comunicación visual, en el que se unen imágenes y textos que nos permiten enviar un mensaje determinado a un

¹ Tibor Kalman, J. Abbot Miller, Karrie Jacobs – Artículo, Buena Historia Mala Historia – 10/Octubre/2010 – 20h00

público específico. Muchos consideran que el diseño gráfico posee un gran poder sobre las masas, incluso lo han catalogado como una forma cruel de crear necesidades en las personas y hacerles consumir un producto casi obligadamente, claro, esto cuando se da al diseño gráfico un enfoque netamente comercial. Pero este tipo de diseño engloba temas y conceptos aún más profundos que no se relacionan solo con el comercio, que nos dejan ver cosas que comúnmente no miramos, el diseño nos crea una cultura por medio de la cual conseguimos entender situaciones de nuestro medio, algunas son para criticar, otras para pensarlas y muchas para mostrar otro punto de vista de pequeños pero importantes detalles que ya no notamos.

El diseño de modas y textiles se dedica a la creación de vestuarios o accesorios para el cuerpo, siempre basados en un tema, un estilo, una personalidad, etc. Aunque no lo parezca también es un medio de comunicación, no tan extenso o masivo como el diseño gráfico pero también comunica; sus productos poseen un mensaje que se emite a través de las formas del cuerpo, de cómo se usa una prenda e incluso de cómo suena. Según Cesar Gonzales Ochoa, en el libro “Antología de Diseño 1” nos dice que: *“se considera una acción comunicativa a la interacción de al menos dos sujetos que entablan, ya sea por medios verbales o por cualquier otro, una relación interpersonal en la cual tratan de entenderse en una situación dada para la coordinación de sus planes”*.² La moda y sus prendas pueden considerarse como un mensaje emitido por el diseñador, el mismo que es receptado por el público que ve el diseño, de este público habrá quien esté a gusto y a quien le desagrade dicha prenda, formándose una serie de respuestas frente a lo que observan, esta interacción, que no

² Ampliar información en el libro “Antología de Diseño 1”, capítulo “Comunicación y Diseño”.

necesita de medios verbales, entre el mensaje (la prenda) emitido por el diseñador y el receptor (el público), hace que el diseño sea una acción comunicativa. Este es uno de los vínculos que pueden hallarse entre el diseño gráfico y el diseño de modas.

En las imágenes, se muestra un bolso que ocupa muchos elementos de diseño gráfico, pero no se limita a colocar una gráfica como textura sino usa la forma literalmente y le busca una nueva función. El diseño de modas, entre otras cosas, crea bolsos, comparado con esto, el diseño gráfico crea embalajes; los bolsos son embalajes y no necesariamente de un solo producto, esta idea nos lleva a pensar en las distintas vinculaciones q se pueden hallar entre estos dos tipos de diseño, y además los resultados creativos que se pueden obtener de la unión de ellos.

“La mayor parte de los productos que consumimos vienen en un envase y, aunque éste generalmente tiene una vida efímera, cumple una serie de funciones básicas: protege el contenido, facilita su almacenamiento, da información a los consumidores sobre el producto y les ayuda a saber cómo utilizarlo...”³

Los embalajes cubren, protegen e incluso complementan productos; el diseño de modas crea vestuario que cubre, protege y complementa el cuerpo. Al tomar al cuerpo como un producto se puede decir que la ropa que usa es su “embalaje”, a partir de ahí es posible crear “embalajes” creativos para las dos áreas del diseño, logrando obtener productos que nos dejen ver el diseño desde otra órbita.

³ Giles Calver – Libro ¿Qué es el Packaging? – Ediciones G. Gili SA – Mexico 2004

Esta sería una de las tantas formas de vincular al diseño gráfico con el diseño de modas.

“La tipografía nos rodea por todas partes: adorna los edificios y las calles...se observa cada vez más en la ropa, en forma de marcas y mensajes simbólicos. La tipografía que hoy forma parte esencial de nuestras vidas, es la culminación de siglos de evolución en los que las letras que conforman la palabra escrita se desarrollaron y cristalizaron en los alfabetos de uso común.”⁴

Otros campos en los que se hallan vínculos es entre el calzado y la tipografía, que son los temas específicos que se van a tratar a lo largo del proyecto. La tipografía además de su función común, según la cita anterior, puede ser utilizada como adorno para cualquier elemento de diseño, los zapatos de la misma manera, no solo cumplen su función de proteger el pie si no que lo adornan y estilizan según el gusto de quien los usa.

En las distintas sociedades el calzado y la tipografía han sido de gran trascendencia, estos han evolucionado tanto en su forma como en su función según la época y las necesidades que se han ido presentando, han definido niveles sociales, han emitido un mensaje para un público determinado, etc. Tanto la tipografía como el calzado pasaron de ser elementos exclusivos para un cierto grupo, a ser indispensables para toda una sociedad. A pesar de que las dos se han desarrollado casi en las mismas épocas y tienen varias cosas en común, lo único que se ha hecho por juntarlas es utilizar a la tipografía como una textura de la tela de un zapato, subestimando el mensaje que estos

⁴ Gavin Ambrose y Paul Harris – Fundamentos de la Tipografía – Parramón Ediciones, S.A., 2007

dos pueden dar. Tal vez si nos atrevemos a cambiar la función de uno de los dos y adaptarla a otro tipo de necesidades podemos conseguir calzado o familias tipográficas no tan comunes. Por ejemplo si pensamos en hacer una tipografía que este aplicada sobre zapatos, ya no como una textura sino literalmente la letra adaptada a la forma del pie; la tipografía se saldría de su uso común para funcionar en otro aspecto y comunicar un mensaje desde otro punto.

Como podemos ver al vincular los dos tipos de diseño, dejaríamos de ver al diseño gráfico solo como imágenes o textos en medios impresos, y al diseño de modas y textiles como una bonita prenda o una textura; al dar este giro podemos hacer que la gente se coloque sobre ella el diseño gráfico para que este pueda ser visto e interpretado de otra manera, expresando un mensaje por medio de un canal alternativo sin las limitaciones de ciertos soportes.

1.2 Historia y cultura de la Tipografía y el Calzado.

La tipografía y el calzado han tenido gran trascendencia dentro de la historia y la cultura de la sociedad, estas han ido adaptándose a las distintas épocas, a la evolución del lenguaje, lugares en donde se han desarrollado y a los avances de la tecnología.

En cuanto se refiere a la tipografía, podemos decir que el origen de nuestros actuales alfabetos son producto del uso de signos y símbolos que realizaban nuestros antepasados para representar elementos naturales y actividades cotidianas. Estos símbolos y signos son conocidos como pictogramas o ideogramas, los mismos que con el pasar del tiempo fueron simplificándose gráficamente hasta

convertirse en íconos muy parecidos a lo que son ahora nuestras letras.

“IDEOGRAMA: Elemento gráfico que representa una idea o concepto

PICTOGRAMA: Elemento gráfico que describe una acción o serie de acciones mediante referencias o pistas visuales.”⁵

El primer sistema de escritura estandarizada fueron las tablas cuneiformes, estas eran tablas de arcilla sobre las que se escribía o dibujaba con un estilete en forma de cuña; además de este tipo de escritura estuvieron también los jeroglíficos, esta fue una escritura egipcia basada en los pictogramas. Posteriormente se fueron presentando escrituras como la japonesa que hasta hoy mantiene su gráfica como ideogramas; la escritura fenicia y luego el alfabeto griego que tenía una disposición de lectura distinta a la de nosotros, esta no solo se leía de izquierda a derecha, sino que, en la siguiente línea se leía de derecha a izquierda como los árabes.

⁵ Gavin Ambrose y Paul Harris – Fundamentos de la Tipografía – pag. 14 – Parramón Ediciones, S.A., 2007

Detalle de un tablero con estructura cuneiforme

Durante el Imperio Romano se dio lugar al alfabeto romano o latino, que constaba de 26 letras y tenía como base el alfabeto griego. El alfabeto romano en el occidente de Europa fue evolucionando hasta dar lugar a la tipografía gótica que se caracterizaba por tener varios ángulos en su forma. Después de este suceso se produjo uno de los hechos más importantes para el desarrollo de la Tipografía, Johann Gutenberg (1398 – 1468) inventa a la vez los caracteres móviles y la prensa, creando la imprenta. El primer texto occidental impreso, la "Biblia de 42 líneas". A partir de este gran invento los tipos han ido evolucionando según los avances de la tecnología; se pasaron de los tipos de madera, a los de metal, hasta llegar a impresoras láser, etc. Según estas variantes los tipógrafos van adaptando sus obras para aprovechar las técnicas.

Ahora, pasando al extenso tema de la historia del calzado, podemos mencionar que según varios autores la historia de este tema comienza aproximadamente hace 100.000 años en el sur de África. La necesidad de calzarse o la de protegerse, le viene al ser humano de muy antiguo. El poder evitar las agresiones del suelo y de las adversidades climáticas hizo que el hombre pensara como calzar sus pies. Los primeros pobladores lo solucionaron utilizando la piel de animales o tejidos vegetales y fijándola con correas de cuero a sus pies idearon los primeros calzados.

Con el paso de los siglos y la aparición de las civilizaciones, con vida estructurada en la sociedad, el calzado como el resto de las vestimentas, pasaron a formar parte de la cultura de los pueblos, se contempló el calzado como un objeto de distinción entre las clases y comenzó el mundo del diseño. Así en el imperio griego las mujeres de clase alta usaban el coturno, calzado de paseo en las

ciudades, era de madera muy pesada y de aspecto no muy cómodo. En la antigua civilización china, tenían la costumbre de que las mujeres no debían dejar desarrollar sus pies y practicaban vendajes y la aplicación de calzados minimalistas que provocaban importantes deformidades en los mismos. Durante el Imperio Romano las Legiones Romanas estaban dotadas de calzado especializado para el terreno que ocupaban, no eran los mismos zapatos que los que ocupaban los egipcios, cada uno se adaptaba al clima, tierra y sus costumbres.

Posteriormente a estos tipos de calzados se comenzaron a fabricar zapatos con tacón, los mismos que inicialmente se construyeron con la finalidad de que se lograra adaptar el pie a la montura de los caballos y se pueda cabalgar con más seguridad. Los zapatos de tacón tuvieron más acogida a partir de que el rey de Francia Luis XIV comenzara a usarlos como parte de su vestuario habitual. Debido a que su baja estatura era motivo de burla y no demostraba superioridad, él buscaba una manera de verse más alto, por eso mando a confeccionar zapatos de tacón muy decorados, ya que por su nivel social él debía verse bien, tenía una infinidad de diseños para sus zapatos provocando con esto una reacción de los nobles de la época que no querían quedarse atrás. Cabe recalcar que por ser de uso cotidiano del rey este tipo de zapatos marcaba un nivel alto dentro de la sociedad de la época.

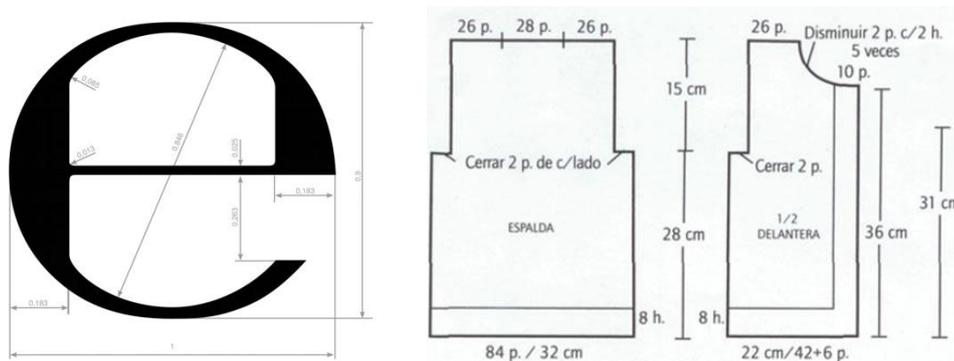
Los hombres de ese tiempo eran quienes usaban los zapatos de tacón, contrario a lo que se piensa este estilo de zapatos fueron creados para hombres. Los tacones pasan a formar parte del vestuario femenino cuando se presentan las guerras entre países y eran los varones los que debían salir a pelear, además que para los militares se crearon ya zapatos más cómodos, bajos y resistentes, que aguanten las condiciones a los que estaban sometidos;

como ellos salían a la guerra eran las mujeres las que se quedaban en casa y empiezan a utilizar este tipo de calzado.

En las épocas actuales los diseñadores de calzado han sobrepasado los límites de la imaginación y han creado una gran cantidad de calzado que puede ser muy extravagante como bastante conservador, lo que sí, la mayoría de zapatos sigue adaptándose al uso que se le dé, dependiendo del lugar y el clima, por ejemplo hay variedad entre los zapatos de la costa con los de la sierra, o los zapatos para hacer deporte con los zapatos de tacón, etc.

Tanto la tipografía como el calzado han marcado, en algún momento, un estrato social, no todos podían tenerlos en cierta época; es ahora cuando se han transformado en elementos esenciales para nuestro diario vivir. Incluso las técnicas de construcción van avanzando y los diseños van mejorando, cada vez son más complejos, aunque hay quienes gustan de las cosas con más simpleza. Los dos campos de los que se habla siguen marcando tendencias en las generaciones actuales y cada vez tienen mayor aceptación ya que estamos rodeados de ellos.

1.3 Geometría, Forma y Función.

Medidas y estructura de tipos y patrones de vestuario.

Podríamos decir que la geometría es uno de los vínculos más relevantes encontrados entre todos los tipos de diseño. Cualquier clase de diseño tiene como base elementos geométricos que ayudan a dar forma a un producto y además, hacen que su función sea la requerida por el usuario, es decir se adapta a las necesidades presentadas. Por ejemplo en el diseño gráfico los logotipos, letras, las diagramaciones de los libros, etc. están realizadas sobre una malla geométrica que proporciona las medidas del diseño; por otra parte, en el diseño de modas todas las prendas y accesorios se basan también en patrones geométricos que ayudan a proporcionar los elementos al cuerpo para que se adapten mejor a la forma humana.

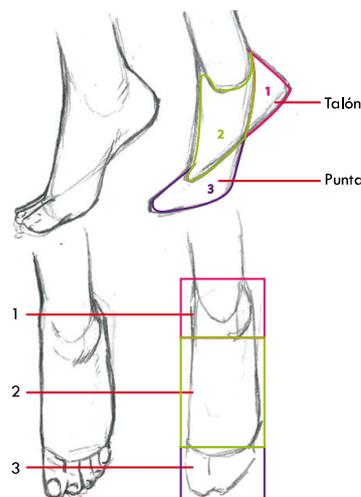
La tipografía y el calzado también están formadas por estructuras geométricas que son la base de su construcción. Estas permiten que sean funcionales, en el caso de la tipografía que las letras sean legibles o que transmitan el mensaje que se pretende dar a través del diseño; en el caso del calzado ayuda a que el zapato se adapte al pie, sea cómodo, y sobre todo que pueda usarse en un espacio determinado.

En rasgos generales la malla o rejilla que se usa para crear letras está formada por tres partes principales, indispensables para la construcción de tipografía; una parte central que muchos autores la conocen como la altura de la “x”, otra superior que es en donde se ubican las astas ascendentes de las letras y define la altura de las mayúsculas, y finalmente una parte inferior que es en donde se colocan las astas descendentes de las letras.

Rejilla básica para construcción de tipografía

En cuanto a la estructura de los zapatos, siempre está basada en la forma y tamaño del pie; desde la parte inferior un zapato está formado por una suela flexible y gruesa que se asienta directamente en el piso, luego una plantilla que hace cómodo al calzado y finalmente el cuero o tela que cubre el pie, es decir, el empeine. Hay que notar también que el pie mismo está comprendido por tres partes en su estructura, una es el talón ubicado en la parte posterior de pie; otra es la punta, en donde se encuentran los dedos y finalmente la tercera parte que es el espacio comprendido entre la punta y el talón.

Segmentos que conforman la totalidad del pie

Tanto las letras como los zapatos están formados por tres partes primordiales para su creación; es posible vincular estas estructuras, por ejemplo, si colocamos sobre un zapato común la estructura base de una letra podemos comenzar a formar nuestras nuevas ideas de tipografía y calzado alternativos. Una vez colocada la malla sobre el zapato quedaría de la siguiente manera: La altura de la “x”

sería el espacio comprendido entre el final de los dedos y el inicio del talón, la parte superior donde se ubican las mayúsculas y las astas ascendentes sería todo el talón, y finalmente la parte inferior donde están las astas descendentes sería desde la suela hasta el final de los dedos. Esta es solo una de las maneras de jugar con las estructuras, de esta forma podremos obtener tipografías y calzado de la manera que nos hemos planteado inicialmente.

Aplicación de rejilla tipográfica sobre calzado

“Los caracteres tipográficos presentan múltiples formas y atributos, y para describirlos se emplean diferentes términos, similares a los utilizados para las distintas partes del cuerpo.”⁶

A estas estructuras básicas que hemos visto, cada área ha ido evolucionándolas y han creado tipos y calzados más complejos que poseen formas diferentes y cumplen con funciones distintas. Términos como: astas, brazo, cuello, espina, pierna, etc. son utilizados para describir partes de determinadas letras, estos le brindan personalidad a un tipo y definen a que clasificación pertenece, además le dan una función específica a la letra, en algunos casos dichos elementos permiten que la letra sea legible y en otros

⁶ Gavin Ambrose y Paul Harris – Fundamentos de la Tipografía – pag. 57 – Parramón Ediciones, S.A., 2007

casos, dependiendo del diseñador, estas partes hacen que la letra no pueda leerse como comúnmente se acostumbra.

En el calzado también se presentan diseños que poseen varias partes que definen el tipo de zapato, por ejemplo términos como taco, caña, suela, cuero, punta, etc. también identifican a los distintos calzados existentes. La manera en que estos elementos son utilizados en el momento de la construcción de un zapato, define una forma específica del objeto que se adapta a la función que se ha definido para el mismo. Si además de vincular las mallas anteriores usáramos estas partes dentro de los nuevos diseños, los objetos finales serán aún más ricos en cuanto a su forma y función. Con esto se confirma que de una estructura geométrica, simple o no, depende la forma y función final de cualquier objeto de diseño.

Calzado basado en prismas, de la diseñadora Atalanta Weller.

1.4 Proyectos Homólogos.

El diseño ha explotado, dentro de cada área, lo más que ha podido, ha experimentado con materiales, técnicas, diferentes estructuras básicas, etc. Ahora que la mayor parte de espacios están explorados el diseño ha optado por

unirse con otros campos de estudio como el arte, la arquitectura, la música, etc. para obtener resultados innovadores.

En la última Bienal de arte de Cuenca, se realizó una exposición de, lo que llamaron, Fashion art; aquí se juntó a artistas con diseñadores de modas para que crearan vestuario en los que se plasmarían las obras de los artistas. Para cada prenda había un diseñador y un artista. Se vio una gran variedad de resultados, muchos jugaron con texturas y materiales distintos para la construcción de los vestidos, y otros usaron la tela pero tenían distintas técnicas de pintura sobre ella. Esta es una forma en la que el diseño ha comenzado a vincularse con otras áreas para seguir experimentando y explotando la creatividad de los profesionales.

La tipografía es uno de los elementos gráficos que ha sido más vinculado con otras áreas, esta se ha aplicado como textura o como mensajes sobre muchas prendas de vestir y también accesorios, pero no solamente eso, sino, que también han sabido aplicarla en mobiliario o en objetos de decoración. Como un ejemplo tenemos los muebles creados por el diseñador Gavin Ambrose para el British Design Council. *“Su objetivo es reducir la compleja información estadística a una serie de datos simples que inviten al usuario a interaccionar con ellos...”*⁷ Los muebles diseñados tienen la forma literal de tipografía, el diseñador pretende mostrar datos estadísticos directamente en los muebles, los mismos que además de tener la forma de los números poseen impresiones serigrafiadas de dichas cifras. Para este trabajo utilizaron la fuente de Helvetica versión gruesa la misma que es la fuente corporativa de Design Council.

⁷ Gavin Ambrose y Paul Harris – Fundamentos de la Tipografía – pag. 161 – Parramón Ediciones, S.A., 2007

Mobiliario del diseñador Gavin Ambrose para el British Design

Como ya se mencionó anteriormente la tipografía ha tenido una gran cantidad de aplicaciones sobre el vestuario y accesorios. El diseñador de zapatos Raphael Young coloca a manera de firma la letra “R” en el taco de algunos de sus zapatos, dejando ver un ícono representativo de él y además creando un diseño de taco más creativo.

Zapatos de tacón con tipografía del diseñador Raphael Young

Pese a que este diseñador usa la tipografía en sus zapatos, no lo hace más que como su firma y deja de un lado la importancia que puede tener la tipografía y el diseño gráfico, además se limita a colocar la letra solo en el taco, cuando puede explorar en toda la forma del calzado.

Además de estos proyectos con tipografía existen varios que fusionan el calzado con otras áreas. El diseñador francés Pierre Hardy ha lanzado una línea de calzado para la firma Balenciaga, el concepto de esta línea vincula el diseño de calzado con la arquitectura. “...se trata de una colección de zapatos de diseño moderno, que incluyen una amplia gama de materiales, con formas particulares y atractivas.”⁸ En cada modelo de zapato se combinan bloques que forman un collage de diversos materiales, entre ellos metal, plástico, madera y cuero, dando como resultado zapatos modernos con siluetas rígidas.

Zapatos de Pierre Hardy. Colección “Arquitectura y zapatos”

Otro proyecto en el que el diseño se ha interesado por fusionarse con otro campo, es el del diseñador Max Siberia Kibardin que ha creado un tipo de calzado relacionado con instrumentos musicales. Él realizó unos zapatos para las artistas alemanas “Chicks On Speed”, los mismos que sirven como guitarra eléctrica, estos tienen dentro de la plataforma los sintetizadores y todos los elementos electrónicos que permiten que los zapatos, además de

⁸ Ampliar información en, www.blogimagen.com, Sección Moda y estilo, Artículo Zapatos y arquitectura.

usarse normalmente, puedan ser un instrumento musical que ellas toquen durante sus conciertos.

Zapatos Musicales de Max Siberia Kibardin.

Todos los proyectos mencionados muestran los resultados creativos y a la vez funcionales que pueden obtenerse a partir de unir distintos campos de estudio, el problema es que este tipo de ideas siguen siendo escasas en especial en lo que se refiere a vinculos entre las especialidades del diseño. Seguimos limitando al diseño dentro de sus distintas áreas, es por eso que se pretende unir el calzado con la tipografía para crear nuevas propuestas que resulten más interesantes que las normales, que logren salirse del contexto comun pero seguir funcionando.

CAPITULO II: Tipografía y Calzado en nuestro medio: Proceso de construcción, Discursos culturales.

2.1 La tipografía y el calzado en el Azuay

En el mundo la tipografía y el calzado han desarrollado características, estilos, formas, etc. que las ha llevado a

ocupar un puesto de gran relevancia en las diferentes sociedades. Pero sería conveniente echar un vistazo a nuestro medio, para darnos cuenta de qué tanto se han desarrollado estas dos áreas en el Azuay y conocer los límites que tenemos y también sus ventajas.

Los dos campos de trabajo tienen varias limitaciones en este medio, en el caso de la tipografía se puede decir que no es muy explotada en el Azuay, existen pocas personas que a lo largo de su vida se han dedicado a realizar tipografía, generalmente personas de edades avanzadas que a pesar de su interés ya no pueden continuar con su trabajo porque ha ido perdiendo la aceptación que tenía en años anteriores. Este es el caso del Tipógrafo Jaime Flores, actualmente dueño de la imprenta “Hermano Miguel”, este señor estudió tipografía en la escuela de los Salesianos, comenta que su promoción fue la única que salió aquí en la ciudad de Cuenca.

Tipógrafo Cuencano Jaime Flores

En sus inicios realizaba tipografías manualmente y además utilizaba tipos móviles, los cuales conserva hasta el día de hoy, junto con las máquinas con las que imprimía, claro que solo las conserva como, el mismo dice, una reliquia. Jaime Flores nos cuenta que hace muchos años atrás el

trabajo de tipógrafo en Cuenca era muy valorado, “*el tipógrafo era una persona muy inteligente, debía saber de todo y sobre todo tener una muy buena ortografía...*”⁹, debido a sus amplios conocimientos los tipógrafos llegaban a tener altos puestos de trabajos en algunos periódicos; comenzaban armando las páginas de los diarios, para lo que tenían que saber diagramar, hasta llegar a dirigir todo el proceso editorial.

*“Los tipógrafos tenían que ser artistas, hacíamos trabajos hermosos con letras, realizábamos imágenes con ellas, por ejemplo un trabajo que se hizo fue la imagen de sucre con letras. Toda la historia de sucre estaba contada en su imagen, en el cabello, su perfil, todo eso. De verdad que era un muy buen trabajo, así que no solo era hacer letras para nosotros...”*¹⁰

El caso del calzado en esta provincia es diferente, en especial en los cantones fuera de la ciudad de Cuenca, existe una gran cantidad de fabricantes de zapatos. En Cuenca son solo pocos los fabricantes artesanales de los zapatos, ya que en su mayoría las fabricas grandes y las importaciones extranjeras han acaparado casi todo el mercado y estos pequeños artesanos crean zapatos en bajas cantidades y ahora se han dedicado más solo a reparar calzado.

⁹ Entrevista realizada al Tipógrafo Jaime Flores dueño de la Imprenta “Hermano miguel” – Ampliar información en Anexos

¹⁰ Entrevista realizada al Tipógrafo Jaime Flores dueño de la Imprenta “Hermano miguel” – Ampliar información en Anexos

Zapatillas de tacón. Almacén “Calzado Damita” en Cuenca

El zapatero cuencano Rigo Cárdenas nos cuenta que él ahora, además de reparar calzado en su pequeño taller, trabaja construyendo zapatos para un almacén grande de la ciudad, pero que hace muchos años ya dejó de crearlos el solo porque ya no se vendían con mucha facilidad debido a que la gente buscaba el calzado de las grandes empresas. Muchos zapateros confeccionan calzado solo bajo pedido, ya no se arriesgan a fabricarlos como antes para venderlos ellos mismo porque ya no existe mucha clientela para ellos, pese a que sus conocimientos les permiten brindar muy buena calidad a sus productos.

En los diferentes cantones del Azuay, en especial el cantón Gualaceo existe una gran cantidad de producción de calzado. Tanto pequeños como grandes fabricantes de esta zona logran vivir de este negocio, y no solo los que hacen zapatos, sino, también los que venden los materiales. Hay algunas fábricas grandes que incluso logran exportar sus zapatos al extranjero, como por ejemplo la fábrica llamada “Sherinas Factory” o la fábrica “Litarmode”.

Además de estas fábricas existen productores un poco más pequeños, cuyo trabajo llega a las distintas provincias del Ecuador. El calzado de esta zona presenta una buena

calidad pero la mayoría de los materiales utilizados para su construcción son importados desde Colombia y esa es una de las limitantes para los fabricantes, ya que los pedidos a veces demoran en llegar y en ocasiones la materia prima sube de precio, además que hay un pago extra al costo del material por el transporte y eso hace que los costos de los productos suban. Lamentablemente, algunos entendidos del tema aseguran que en Ecuador no existe buena materia prima para trabajar y mientras tanto se seguirán importando materiales. Pese a los inconvenientes los cantones del Azuay exportan hasta 1'200.000 pares al año.

El año pasado, en el mes de abril se realizó en Cuenca la primera feria de calzado, cuero y textiles, en la cual se vio en éxito de los productores del cantón Gualaceo y Chordeleg. Los productores con más acogida fueron Sherinas Factory y Calzado Fasioni de Gualaceo.

“Para muestra un botón, Calzado Fasioni durante la feria recibió a comerciantes de Quito, Loja y Santo Domingo principalmente, logrando la venta de 3.200 pares de zapatos, lo que se traduce en un monto estimado en 70.000 dólares.”¹¹

Como podemos ver tanto el calzado como la tipografía tienen algunas limitantes, pese a ellas la industria de los zapatos está saliendo a flote y va por buen camino, pero lamentablemente no se puede decir lo mismo de la tipografía porque no se la está desarrollando en el medio y tiene muy pocos interesados en explotarla lo suficiente.

2.2 Registro Fotográfico de Tipografía

¹¹ Diario El Mercurio – Artículo La Moda en Zapatos la Tiene Gualaceo – Publicación del 13 de abril del 2010

Para esta sección del proyecto se realizó un registro fotográfico en la imprenta Hermano Miguel en donde guardan muestras de los inicios de la tipografía en la Ciudad, debido a que su dueño es uno de los primeros y pocos tipógrafos que se graduaron en Cuenca.

Tipos móviles, letra “a”.
Elementos realizados de Calamina, la misma que es una
aleación de plomo más aluminio.
Realizadas por el tipógrafo Jaime Flores.

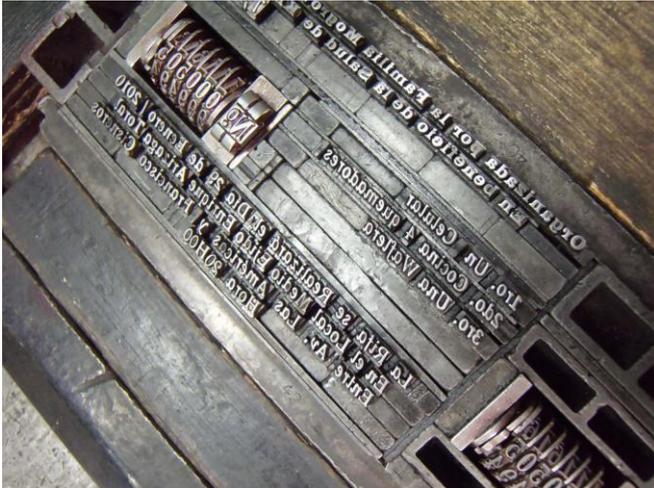
*Tipos Móviles en las cajas.
Todos los tipos están organizados por medio de códigos morse para facilitar al tipógrafo la ubicación de los mismos.*

*Cajas donde se guardan los tipos móviles.
En cada nivel de las cajas se encuentran los tipos de diferentes medidas, las mismas que varían desde 8 puntos hasta 72.*

*Tableta metálica sobre la que se colocan los tipos.
Los tipos móviles se colocan uno por uno sobre la tableta, aquí se arman las palabras para luego poder imprimirlas.*

*Líneas de tipos armados.
Estos tipos fueron colocados para la elaboración de seria
de boletos para una rifa.*

Además del registro fotográfico realizado en la imprenta Hermano Miguel se realizaron también fotos en la oficina de Gerardo Machado, calígrafo cuencano que realiza aun trabajos tipográficos e ilustrativos manualmente.

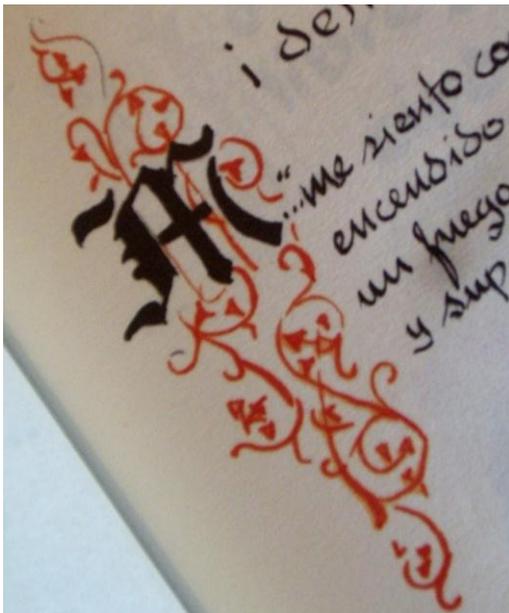

Letra capital "C", hecha a base de tintas.

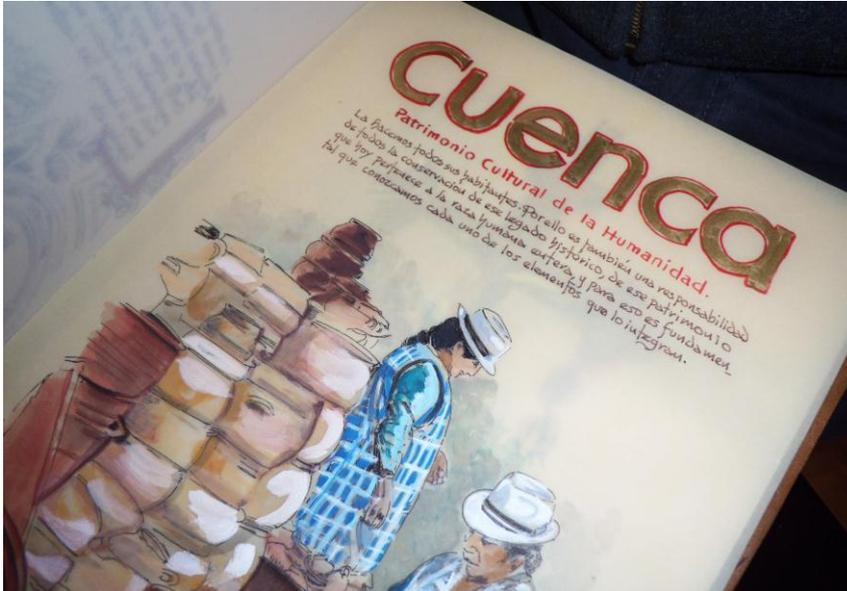
Realizada por Gerardo Machado para el libro de Cuenca Patrimonio Cultural.

Letras capitales "A" y "P", hechas a base de tintas.
Realizadas por Gerardo Machado para el libro de Cuenca Patrimonio Cultural.

*Letra capital “M”, hecha a base de tintas.
Realizada por Gerardo Machado para el libro de Cuenca
Patrimonio Cultural.*

*Ilustración manual de la chola cuencana vendiendo
cerámica, hecha a base de tintas.
Realizada por Gerardo Machado para el libro de Cuenca
Patrimonio Cultural.*

Es importante mencionar que el libro que vemos en las imágenes está escrito completamente a mano, todos los tipos de letra son realizados por Gerardo Machado, al igual que las ilustraciones del mismo.

2.3 Registro Fotográfico de Calzado

El registro fotográfico del calzado se realizó en Cuenca en la zapatería del señor Rigo Cárdenas ubicada el barrio del Vado, en donde se recopiló imágenes del proceso y materiales utilizados para la elaboración del calzado.

Sr. Rigo Cárdenas zapatero del barrio el Vado.

Cuero negro cortado a base de moldes para la construcción del zapato.

Hormas del calzado. Sirven para dar forma e ir moldeando el zapato durante su elaboración.

Tacos y varillas. Estos dan más altura, y rigidez al calzado.

Tapas. Se colocan en la parte inferior del taco y estas tienen contacto directo con el suelo.

Viendo la imagen desde arriba están: Alicates, cuerno y punzón; estas herramientas ayudan a moldear el cuero sobre la horma.

Plantillas, estas se colocan entre el cuero del zapato y la suela.

Suelas de caucho, se colocan en la parte inferior del zapato, estas tocan directamente el suelo.

Tabla sobre la que se martilla los zapatos.

Proceso de preparación del taco para adaptarlo al calzado.

Cuero sobre las hormas. Se coloca un almidón preparado a base de yuca en el cuero para que tome la forma de las hormas y debajo se clava para que se mantenga estático hasta que se seque.

Una vez que el almidón seca se prepara el cuero para sacar los clavos y poner la plantilla, para finalmente colocar la suela y terminar el zapato.

Zapatos realizados en Cuenca colocados en la vitrina del almacén “El Diamante”.

CAPITULO III: Aplicación Tipográfica sobre el Calzado:
Diseños Finales.

3.1 Elección de un tipo de calzado para la aplicación:

Desde su creación, el calzado ha ido evolucionando y adquiriendo formas según la época y el lugar en donde se utilizaban, a partir de dichos cambios se crearon una gran variedad de calzado, muchos se realizaron pensando en la necesidad y comodidad del usuario; en cambio otros llegaron a ser un accesorio que daba más prestigio o belleza al vestuario de una persona, en algunas épocas

estos no fueron para nada cómodos, solo se pensó en su aspecto exterior.

“A lo largo de la historia los zapatos siempre han ocupado un lugar crucial en el vestuario. Creados en primera instancia por la necesidad práctica de protegerse contra los elementos, los zapatos incorporaron rápidamente componentes decorativos más elaborados, así como formas individualizadas. La gran variedad de calzados y maneras de construirlos ha evolucionado en forma vertiginosa en el transcurso de la historia y en el seno de multitud de diferentes culturas.”¹²

Existe una infinidad de tipos de calzado en el mundo pero para reducir un poco este gran campo de información, realizaremos una clasificación a breves rasgos de los calzados más conocidos en nuestro medio, los cuales serían los siguientes:

- Alpargatas: Son un tipo de calzado bajo que generalmente usa fibras naturales como el algodón o pelos de animales para su fabricación, son contruidos, en su mayoría, de una manera artesanal. En algunos países de Hispanoamérica siguen siendo utilizados, en especial por algunas comunidades indígenas, en el Ecuador por ejemplo la comunidad indígena de Otavalo sigue usándolas, también los Saraguros y varios grupos más.
- Sandalias: Este es un calzado que deja gran parte del pie al descubierto, en especial los dedos. En un inicio

¹² Aki Choklat Rachel Jones – Shoe Design – pag. 12 – Daab Ediciones, 2009

se construyeron como un calzado bajo que hasta hoy se mantiene, aunque la moda ha ido modificándolas y para el uso femenino les ha colocado tacón. Las sandalias son utilizadas tanto en hombres y en mujeres, en especial en lugares de clima cálido, debido a lo poco que cubren el pie.

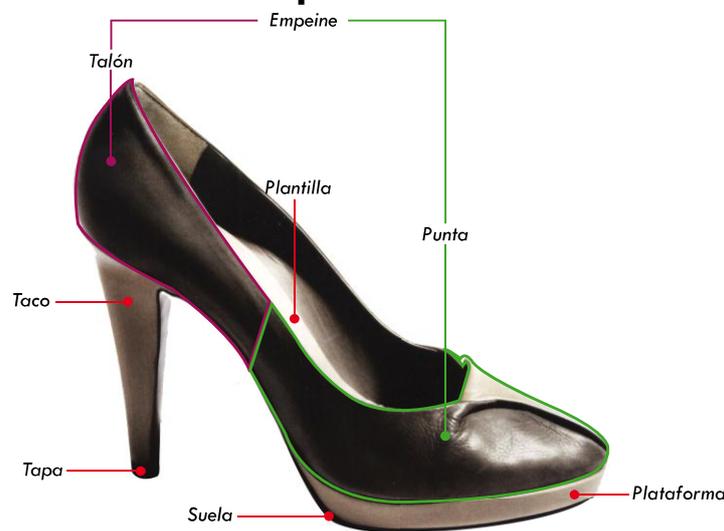
- **Botas:** Estas son un tipo de calzado que cubre todo el pie y parte del tobillo, a veces llega hasta la rodilla e incluso a la ingle. Estas fueron creadas inicialmente para que se utilicen como calzado de trabajo. Actualmente hay una gran variedad de botas, muchas poseen tacones altos, otras se usan para montar caballo (botas vaqueras), otras para trabajar en el campo o en lugares de difícil acceso (conocidas en nuestro medio como botas siete vidas), etc., estas se adaptan mucho al lugar en donde son usadas.
- **Zapatos Deportivos:** Son zapatos bajos que inicialmente fueron creados solo para el deporte, pero que actualmente se utilizan por varias personas como calzado habitual. Por lo general están fabricados de lona o cuero y tienen una suela de goma para mayor comodidad, además poseen cordones para amarrarlos o velcro. Existen varios tipos de estos zapatos dependiendo el deporte, hay zapatos de fútbol, zapatos para correr, para ciclismo, para escalar, etc. todos estos se adaptan a la necesidad y el medio del usuario.

- **Mocasines:** Este es un tipo de calzado que se caracteriza por no tener cordones ni ningún tipo de elemento que sujete el zapato. Tienen una planta ancha y el empeine forma una sola pieza para que ingrese el pie cómodamente. Son zapatos bajos que utilizan más los hombres aunque también se han creado mocasines para mujeres.
- **Zapatos de Tacón:** Estos zapatos se caracterizan por la altura que poseen, elevan el talón del suelo, algunos desde los 3 centímetros y llegan hasta más de 10 centímetros. Los zapatos con tacos de 3-5 cm. se consideran de taco bajo, los de 5-8 cm se consideran de taco medio y desde los 8 cm en adelante se consideran de taco alto. Algunos zapatos de tacón llevan en la parte frontal una plataforma que permite levantar también los dedos del piso y dan más altura al usuario. Otra característica importante de este tipo de calzado es que estiliza el pie de la persona y dejan ver más alargada a la pierna. En sus inicios estos zapatos fueron creados para que el pie se adapte mejor para cabalgar, posteriormente fueron utilizados por los hombres, lo implantó como moda el rey Luis XIV. Después de varias épocas llegan a ser parte solo del público femenino. A partir de entonces se han presentado grandes variaciones en la forma del taco y en su altura.

A partir de las características de cada tipo de calzado que se mencionaron anteriormente escogeremos cuál es el más conveniente para que se aplique la tipografía.

Las características del zapato de tacón pueden ser las ideales para que la aplicación de la tipografía se aprecie de mejor manera, debido a su altura la letra será más visible y estilizada logrando una mejor adaptación al pie, además que cada una de sus partes, como por ejemplo el taco puede ayudarnos a reforzar el tipo de letra que se elija porque fácilmente se pueden colocar las características principales de las letras sobre él. Por lo tanto se utilizarán zapatos de tacón para nuestra aplicación en el proyecto.

3.1.1 Anatomía de los zapatos de tacón

Este tipo de calzado, generalmente femenino está formado por varias partes. Haremos una descripción a breves rasgos de cada una de ellas para mostrar cómo está construido el zapato:

- Empeine: Es la estructura que cubre el pie, define la forma del zapato. Está formado por dos partes.-
 - Talón: Este comprende la parte posterior del pie, hasta la mitad del mismo. No siempre cubre hasta la mitad del pie, dependiendo del diseño puede cubrir solo el talón.

- Punta: Es el acabado frontal del zapato y llega hasta el inicio del talón. En ocasiones solo se limita a cubrir la parte de los dedos
- Suela: A esta también se la conoce como piso o fondo. Esta toca directamente el suelo y por lo general es fabricada de materiales rígidos como el cuero fuerte o materiales sintéticos.
- Plataforma: Esta parte se coloca sobre la suela y debajo de la punta, aunque a veces abarca toda la parte inferior del zapato. Esta permite elevar más el pie, y no siempre es utilizada.
- Taco: Es el elemento que proporciona las diferentes alturas al zapato, está pegado a la suela en la parte posterior a nivel del talón.
- Tapa: Esta es la pieza que cierra la parte inferior del taco, está directamente en contacto con el suelo.
- Plantilla: La planta se encuentra en la parte interior del calzado, esta cubre la planta del mismo y sobre ella se asienta el pie. Para que sea más cómoda muchas veces se coloca debajo de ella una capa delgada de esponja.

3.2 Elección de un tipo de fuente tipográfica para la aplicación:

Dentro de la tipografía existen diversos tipos de fuentes que guardan características que las definen y las colocan dentro de distintos grupos, a pesar de lo mencionado no existe una clasificación definida, muchos autores las clasifican por épocas, otros por su forma, etc. Pero la mayoría coincide en una clasificación general que separa a

fuentes con serifa o serif y fuentes sin serifa o sans serif. Vale la pena mencionar que se pueden distinguir con facilidad también los tipos monospace que se caracterizan porque todos sus caracteres tienen la misma medida a lo ancho; también se reconocen las letras ornamentales, estas tienen una gran cantidad de ornamentos sobre ellas dependiendo de lo que quiera expresar la familia tipográfica.

“La clasificación de los tipos tiene como objetivo ordenar de un modo lógico la gran plétora de tipos de letras existentes...No existe un único sistema directo y estándar, sino múltiples sistemas con diversos grados de complejidad. Los tipos pueden clasificarse en función de sus características inherentes, la época en la que surgieron o su empleo habitual. Una clasificación simple sería la siguiente: tipos con serifa, sin serifa e historiados.”¹³

Para el proyecto vamos a tomar en cuenta solo la clasificación general de las letras serif y sans serif. Las fuentes serif o con serifa se caracterizan por tener pequeños trazos al final de sus astas verticales u horizontales que guían al ojo por las líneas de texto y facilitan la lectura. Las fuentes sin serifa o sans serif se caracterizan por no tener remates en sus astas, a estas se las conoce también como fuentes palo seco, tienen menos variaciones en sus trazos que las fuentes serif; poseen una mayor altura de la “x” y una menor inclinación en los trazos redondeados.

¹³ Gavin Ambrose y Paul Harris – Fundamentos de la Tipografía – pag. 102 – Parramón Ediciones, S.A., 2007

Según el libro fundamentos de la tipografía de Gavin Ambrose y Paul Harris, cada uno de estos tipos de letras contienen una sub clasificación que es la siguiente:

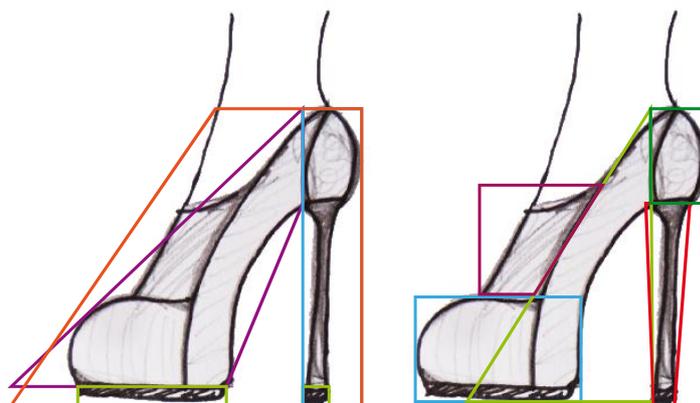
- Fuentes Serif
 - Old Style: Tienen fuertes inclinaciones en algunas de sus letras
 - Modernas: Poseen líneas verticales más gruesas, ya no tienen inclinaciones y las letras son más alargadas.
 - Slab Serif: Se caracterizan por tener serif cuadrado, estos pueden tener varios grosores. Tienen apófiges muy sutiles o en algunos casos ya no los poseen.

- Fuentes Sans Serif
 - Grotescas: Tienen astas con un peso uniforme, es decir, todas de un mismo grosor. No son tan redondeadas como las geométricas.
 - Geométricas: Son tipos basados en formas geométricas y por lo general son muy redondeados.
 - Humanistas: Estas tienen mucho parecido con las letras geométricas pero tienen un mayor grosor.

Tomando en cuenta las características mencionadas de estos dos tipos de fuentes tipográficas es momento de buscar la relación entre ellas con el calzado y elegir la mejor opción para su aplicación. Para reducir el campo de las letras a aplicarse consideraremos que las letras

minúsculas poseen más círculos, curvas y diferentes alturas que las letras mayúsculas y, si aplicamos minúsculas en los zapatos dificultara un poco su construcción; en cambio la uniformidad de la mayoría de las formas de las letras mayúsculas harán más fácil su aplicación, por lo tanto usaremos mayúsculas para los diseños de los zapatos.

Los zapatos de taco escogidos en el tema anterior están formados básicamente de las siguientes partes: la suela, el talón, el empeine, el taco y la tapa, en algunos casos también poseen plataformas. Como un ejemplo, para relacionar estas partes con las letras, se puede imaginar esta unión de la siguiente manera: Es el empeine el que tomaría la forma de las letras ya que este recubre el pie, el taco puede hacer referencia a las astas de las letras y de escoger una letra serif la tapa puede tomar la forma de los remates de un carácter. Esto puede variar ya que la relación no solo se la puede hacer con cada parte de un zapato, sino, también con las figuras geométricas que estas forman en conjunto.

Opciones de figuras Geométricas que pueden encontrarse en la forma de un zapato de taco común.

Las letras sans serif poseen terminaciones completamente rectas, sin remate; en cambio las serif poseen remates al final de las astas de la letra. Los zapatos de tacón necesitan dar estabilidad y comodidad al usuario, por lo tanto parecen ser más convenientes las letras serif debido a sus terminaciones en las letras, estos remates lograrán equilibrar de mejor manera al zapato ya que actuarían como su base, sosteniendo el peso de una mejor manera. Entonces se aplicarán letras serif sobre los zapatos de tacón.

3.2.1 Anatomía de los tipos Serif

El alfabeto español posee 28 caracteres de los cuales, escogeremos 6 para hacer los diseños y mostrar de qué manera se puede aplicar lo mencionado ya en la práctica. Los caracteres escogidos son: H, R, K, M, A, N.

A continuación indicaremos las partes por las que están formadas las letras que se van a utilizar, además explicaremos los términos con los que se nombran para que se pueda existir una mejor comprensión. *La siguiente información a cerca de la anatomía de los tipos fue recopilada del libro “Fundamento de la tipografía” de Gavin Ambrose y Paul Harris, pag. 57.*

- Perfil o filete: Línea horizontal de los caracteres “A”, “H”, “T”, “e”, “f” y “t” que cruza el palo central. También se denomina barra.
- Palo: Asta diagonal o vertical principal de una letra.
- Cartela o apófige: Forma de transición que conecta el palo con el remate.

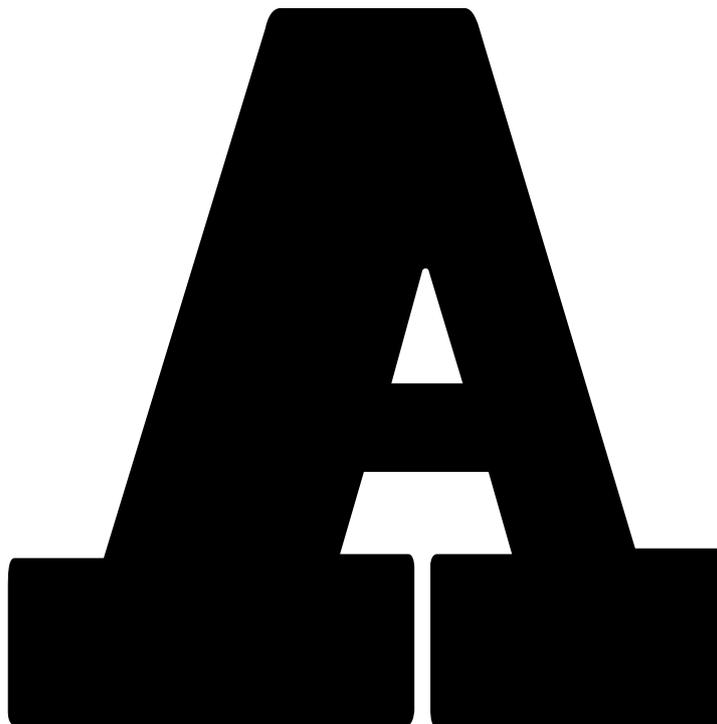
- Serifa, remate o gracia: Pequeño brazo al final del asta vertical principal u horizontal.
- Pierna: Asta descendente inferior de una letra. En ocasiones se emplea este término para describir la cola de la “Q”.
- Brazo: Asta horizontal abierta en uno o ambos extremos como en la “T” y en la “F” o bien el asta ascendente de la “K” y la “Y”. También llamada barra.
- Cruz: Punto interior en el que se cruzan dos astas angulares.
- Vértice: Ángulo que se forma en la parte inferior de la letra, en el punto donde convergen el asta derecha e izquierda, como en el caso de la “M”.
- Ápice: Punta que se forma en la parte superior de algunos caracteres, como en la “A”. Es el punto de encuentro entre la ascendente derecha e izquierda.
- Panza o anillo: Parte del caracter que encierra el espacio en blanco de las letras circulares como la “O” y la “e”. La panza puede ser abierta o cerrada.
- Asta: Trazo diagonal de letras como la “N”, “M”, o “Y”. Los palos, barras, brazos, panzas, etc., reciben el nombre colectivo de astas.

- *Es importante mencionar que la elección realizada, tanto del tipo de calzado como del tipo de letra, no es una limitante para otras aplicaciones; el tema es muy extenso y con cada tipo de letra o zapato se pueden encontrar relaciones que nos permitan obtener nuevos resultados en los productos finales de diseño. Estas elecciones son solo un ejemplo de una de las tantas formas de juntar el calzado con la tipografía y demostrar que es posible tener resultados favorables de dicha unión.*

3.3 Elaboración de los diseños tipográficos sobre el calzado.

3.3.1 Inspiración

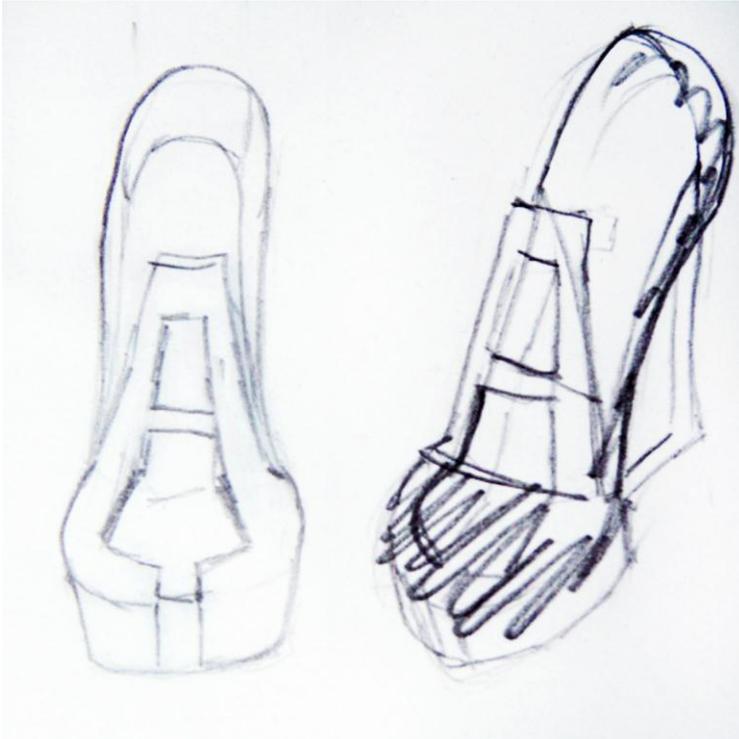
- Letra “A”, fuente Blackoak Std: Esta letra sirve como inspiración para el proyecto, debido a las características que posee en cuanto a su forma. Los

serifs bastante gruesos pueden adaptarse fácilmente a la forma de un calzado de tacón, además se puede notar que guarda parecido con el zapato de la imagen del lado derecho. Es importante mencionar que esta fuente tipográfica no será la que se use literalmente en los diseños finales, ya que se crearán tipos de letras propios para realizar la aplicación.

- Zapato de tacón negro con plataforma: Este tipo de calzado posee un taco muy alto y delgado, además está formado por una plataforma grande en la parte de la punta. Estos elementos servirán para que sean más notorias las características que le demos a las letras creadas para adaptarlas al zapato, además que su altura permitirá una mejor visualización de la tipografía.

3.3.2 Evolución: Proceso de Bocetaje

Zapato con aplicación tipográfica en su parte frontal. Los serifs de la letra se adaptan a la plataforma del zapato.

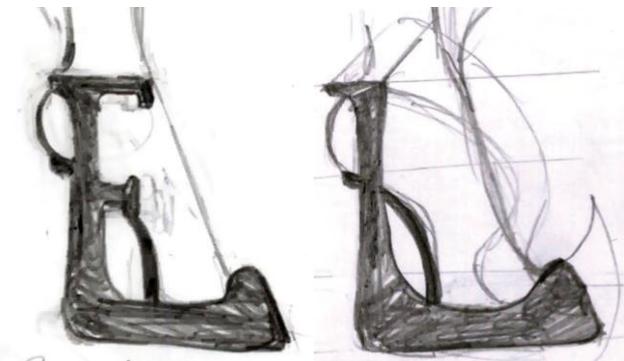
Zapatos con aplicaciones laterales de tipografía. Letras “E” y “L” con tipografía delgada.

Zapato con aplicación tipográfica en el taco. Letra “E”

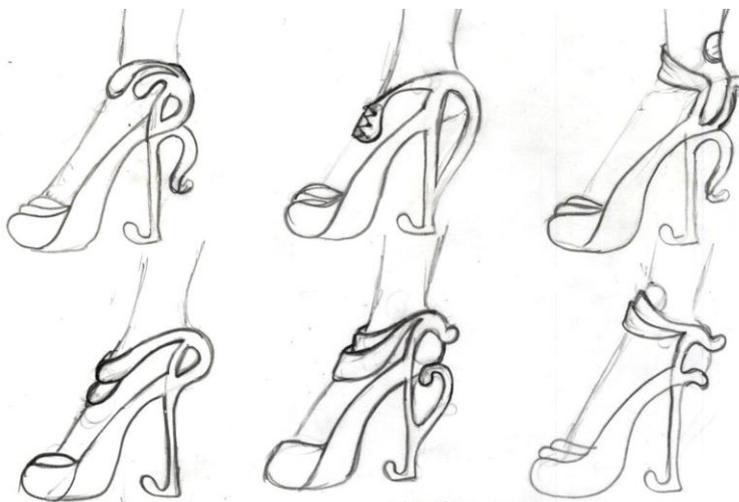
Letras “A” y “M” aplicación de tipografía gruesa que abarca todo el calzado.

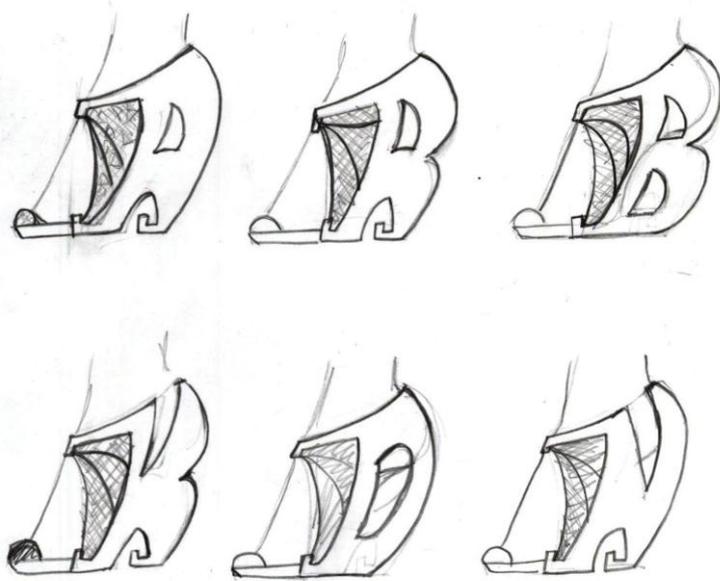
Aplicación tipográfica lateral. Letras “E” y “L”, propuesta de tipografía que una el taco con la punta del zapato.

Aplicación tipográfica lateral. Letra minúscula “e”, propuesta con plataforma grande y uso de cordones para dar la forma a la letra.

Aplicación tipográfica sobre el taco y el talón. Opciones de letras y de diseños sobre el tobillo. Estos forman parte del serif de la letra.

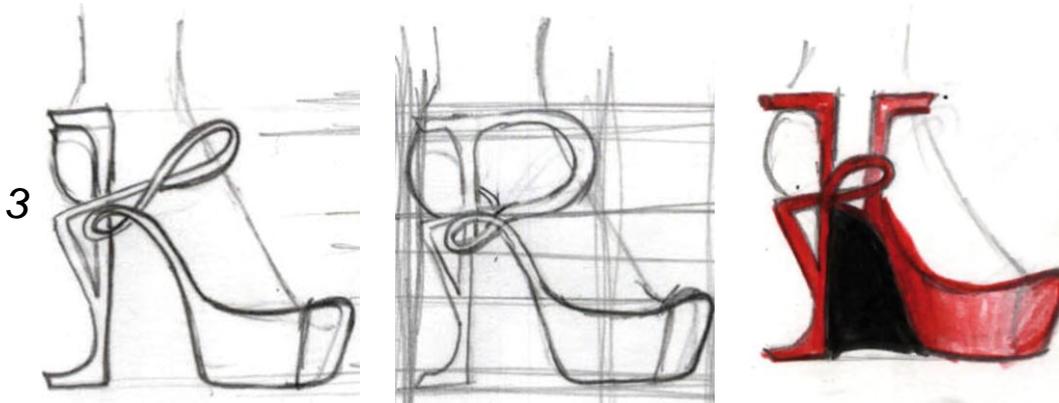

Aplicación tipográfica trabajada desde la mitad del pie hacia la parte posterior del mismo. La letra cubre todo el talón y el taco.

3.3.3 Boceto Escogido

Evolución del boceto. Punto de partida Letra "K" hecha a mano sin levantar el lápiz.

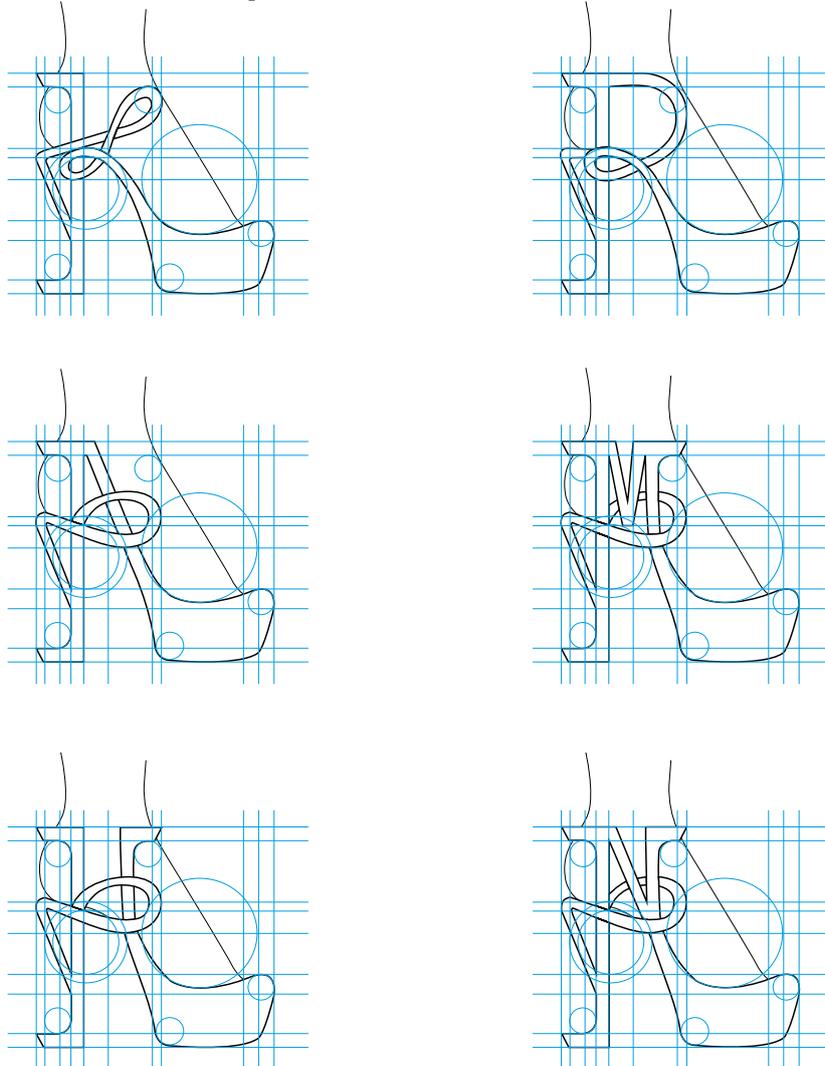

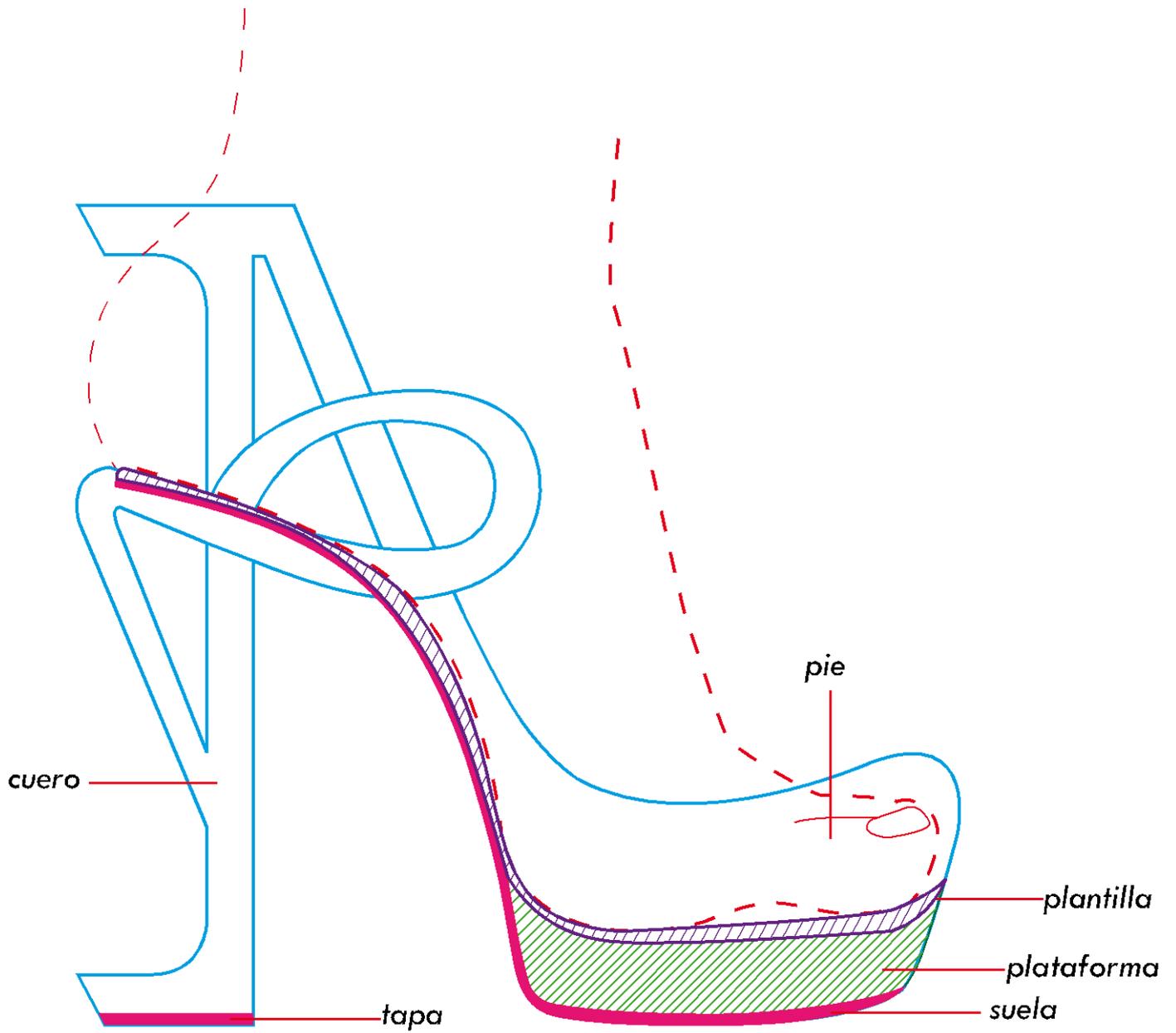
Letras "K", "R" y "H".

3.3.4 Diseños finales

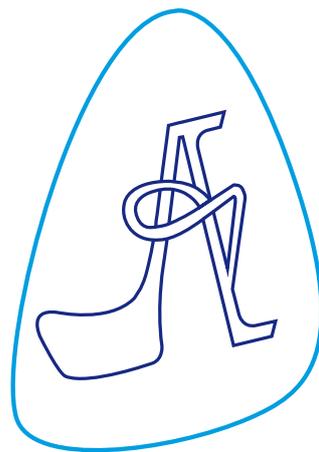
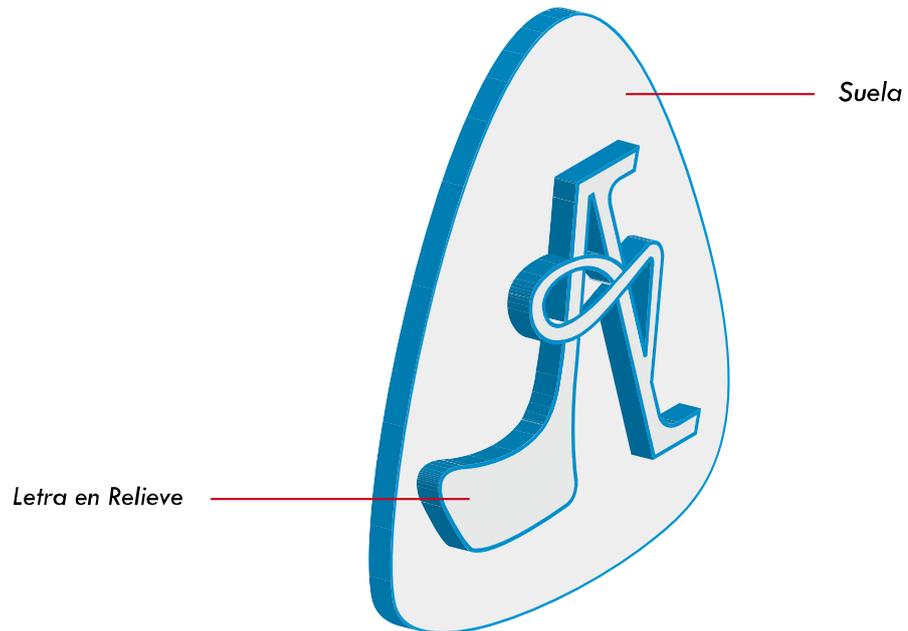
- Malla sobre la que se Crearon la Letras.

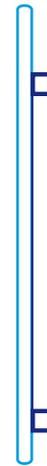
- Corte lateral del zapato.

- **Vista de la planta del zapato.**

Vista Frontal

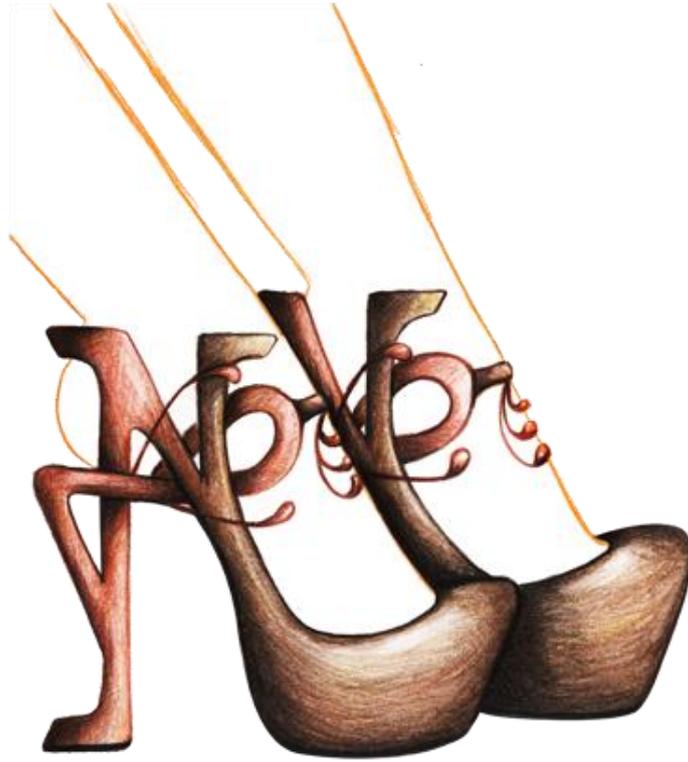

Vista Lateral

3.4 Ilustraciones

Conclusión:

Hemos podido observar que la posibilidad de juntar al diseño gráfico (tipografía) con la moda (calzado) es una idea factible. A lo largo del desarrollo del proyecto demostramos que analizando detalladamente las partes primordiales que conforman cada área se logran resultados creativos y a la vez funcionales, es decir, que podemos experimentar infinitamente y aun así lograr, si este es nuestro objetivo, que nuestros productos finales sean funcionales. Para muestra de ello está el calzado tipográfico que diseñamos como resultado final de la investigación y el análisis de los dos temas.

“Los límites solo están en el diseñador”¹⁴

Solo depende de nosotros proponer ideas que no se limiten a las características definidas de cierto campo de estudio, en especial dentro del diseño en general. Es posible incluso decir que los temas elegidos para juntarse en este proyecto, la tipografía y el calzado, son solo una de las tantas ideas y propuestas que se pueden sacar a partir de encontrar vínculos entre diferentes áreas.

Anexos

Entrevistas:

a. Entrevista al Diseñador de Modas Paul Sánchez.

Paúl Adrián Sánchez

24 años de edad

Graduado en la Universidad del Azuay

¹⁴ Entrevista realizada al Diseñador de Modas Paul Sánchez – Ampliar información en Anexos

1 ¿Cree que es posible juntar el diseño gráfico con el diseño de modas? Por qué?

Claro, creo que para el diseño nada es limitado, y no me parece una idea descabellada el hecho de juntar lo gráfico con la moda. Es más se podría juntar no solo con lo gráfico, sino con varios campos. Que te dices si los diseñadores de moda nos arriesgáramos a hacer zapatos que se basen en gastronomía, así literalmente como vos lo planteas con la tipografía. En todo caso creo que es muy factible la idea, los límites solo están en el diseñador.

2 ¿Hasta qué punto cree que puedan unirse estos dos tipos de diseño?

Como te digo a mi no me gustaría poner límites a este tipo de posibilidades. Desde mi punto de vista el decirte hasta qué punto pueden unirse los dos diseños sería limitarlos y eso para mí es acabar con la idea. Creo que hasta que el diseñador esté satisfecho con el trabajo, solo ahí se terminaría, y como sabrás los diseñadores no nos conformamos pronto y si lo hacemos, en cuanto volvemos a ver nuestro trabajo final siempre estamos pensando en que otra cosa hubiéramos podido hacer.

3 Según su criterio ¿Qué busca el diseño gráfico y qué busca el diseño de modas?

Bueno para mí el diseño de modas actualmente busca identidad. Hablo de que hace varios años se encontraban tendencias marcadas como por ejemplo en las décadas de los 70, 80, pero ahora la gente busca una moda más individualizada, con la que pueda identificarse. En las décadas que te menciono no estoy seguro que todos se

identificaban con la moda como la gente lo hace ahora incluso es fácil ver que ahora los grupos que se identifican con un estilo son reducidos y por eso son muchos estilos de moda que actualmente existen.

En cuanto a lo gráfico me parece que es netamente comunicativo, la moda también lo es, pero el gráfico lo maneja más, incluso trabaja mucho con la parte sensorial del público y logra resultados sorprendentes y lo mejor en forma masiva.

4 ¿Cree que el diseño gráfico y el diseño de modas son medios de comunicación? Por qué?

Pues si es obvio, los dos mandan un mensaje a su público sea o no reducido el grupo al que se dirige. Es más creo que cualquier tipo de diseño es un medio de comunicación.

5 ¿Qué opina sobre la idea que la gente pueda vestirse con el diseño gráfico?

Yo le veo como una manera más de que la moda pueda hacer que la gente se sienta más identificada, es factible para mí.

b. Entrevista al Tipógrafo Jaime Flores.

Jaime Flores

Graduado en la Escuela de tipografía de los Salesianos

1 ¿Desde cuándo comenzó a trabajar con tipografía?

No recuerdo el año exactamente, pero yo ni bien me gradué ya comencé. O sea yo más trabajaba ya con los tipos móviles. Trabajé en un tiempo en un

periódico de la ciudad ayudaba con la diagramación también.

2 ¿Usted realizaba tipos manualmente?

Si claro, en un inicio lo hice, en especial cuando estaba estudiando. Fui dejando de hacerlo porque el negocio no era tan factible y además con los tipos móviles las cosas se hacían más rápido y me dedique a eso.

3 ¿Cómo ve a la tipografía en Cuenca?

Ahora sí que ya casi nada creo que hay muy poca gente que se dedique a hacer tipografía como en mi tiempo. Es más creo que por la llegada de tanta tecnología la tipografía se perdió. Yo sé que hay que actualizarse con las cosas que vienen pero ya no va a ser lo mismo. Como trabajo aquí ya no es factible, yo por eso me dediqué de lleno a mi imprenta aunque guardo muchas cosas de lo que se hacía en años anteriores.

Antes el trabajo de tipógrafo era muy valorado en ciudad, el tipógrafo era una persona muy inteligente, debía saber de todo y sobre todo tener una muy buena ortografía, no ve que estábamos a cargo de los mensajes o artículos que la mayoría de gente leía. Yo llegué a tener un puesto alto en el periódico comencé organizando los tipos, luego diagramando y finalmente yo dirigía todo eso. Gracias a esta trabajo yo pude comprar la imprenta y tener mi negocio.

4 ¿Además de la tipografía y la diagramación realizaban ustedes otro tipo de trabajos?

Sabe que sí. Los tipógrafos tenían que ser artistas, hacíamos trabajos hermosos con letras, realizábamos imágenes con ellas, por ejemplo un trabajo que se

hizo fue la imagen de sucre con letras. Toda la historia de sucre estaba contada en su imagen, en el cabello, su perfil, todo eso. De verdad que era un muy buen trabajo, así que no solo era hacer letras para nosotros, teníamos que tener mucha vocación y dedicación para hacerlo ya que se era demorado realizar un trabajo de este tipo.

5 ¿Qué opina usted sobre la idea de este proyecto, de realizar letras que puedan adaptarse a la forma de un zapato?

Sabe que me gusta, yo creo que las letras están en todo lado, por lo menos se las puede encontrar para donde veamos. No me parece imposible de realizar zapatos con formas de letras, solo sería darle un uso diferente a las letras y ya.

Bibliografía:

Bibliografía Básica:

- RICHAR SOGER / JENNY UDALE, *Principios Básicos del Diseño de Modas*, Editorial Gustavo Gili S.A., 2007
- GAVIN AMBROSE / PAUL HARRIS, *Fundamentos de la Tipografía*, Parramón Ediciones, S.A., 2007
- GAVIN AMBROSE / PAUL HARRIS, *Fundamentos del Diseño creativo*, Parramón Ediciones, S.A., 2006
- MACARENA SAN MARTÍN, *El todo en uno de un Diseñador de Moda*, Editorial Promopress, Barcelona - España, 2009

- VICTOR MARGOLIN / LUIS RODRIGUEZ MORALES / LUZ MARÍA JIMENEZ NARVÁEZ / ROBERT BRINGHURST / CESAR GONZALES OCHOA / MARINA GARONE, *Antología De Diseño 1*, Editorial Designio, 2001

Bibliografía de ampliación:

- TIBOR KALMAN / J.ABBOT MILLER / KARRIE JACOBS, *Buena historia Mala historia*, Artículo publicado originalmente en la revista Print, marzo/abril de 1991.

Sitios web de interés:

- http://vargassandra.blogspot.com/2010_08_01_archive.html
- http://www.lesmads.de/blogs/chuhchuh/2010/06/chicks_on_speed_max_kibardin_-_e-shoe.php
- www.elmercurio.com
- www.blogimagen.com