

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA

ESCUELA DE ARTE DE LUJÁN

CARRERA: Tecnicatura en Diseño Gráfico

ESPACIO CURRICULAR: Producción

ASIGNATURA: TIPOGRAFÍA I

CURSO: 1° año TURNO: mañana

CICLO LECTIVO: 2019

CANTIDAD DE HORAS SEMANALES: 2 horas semanales

PROFESORA: Eliana Loureiro

PLAN AUTORIZADO POR RESOLUCIÓN N° 13253/99

Funciones de la Cátedra:

Introducir al alumno en la complejidad de la estética tipográfica, para una correcta utilización y manipulación, control y sensibilidad del signo tipográfico. Provocar un acercamiento a la realidad, la experiencia y la práctica de la tipografía en un determinado contexto. Inculcar al alumno la importancia de conocer la historia de la gráfica y de la disciplina tipográfica para educar el criterio y dominar las técnicas de cómo usarla para llevar a cabo lo que tiene en mente.

Fundamentación:

Esta asignatura de carácter teórico práctico, se estructura de manera de producir en el alumno un acercamiento a la realidad, la experiencia y la práctica de la tipografía. El conocimiento tipográfico cambia siempre la cultura de la percepción y con ello la dimensión de quien oficia en el ejercicio de ser diseñador. Plantea la base de los conocimientos sobre el signo tipográfico, necesarios para abordar el desarrollo de trabajos de mayor complejidad en una instancia superior (Tipografía II).

Esta disciplina, de carácter teórico práctico, requiere un vocabulario técnico específico, abordando las prácticas áulicas con clases expositivas, de manera que el alumno vaya enriqueciendo su vocabulario, apelando a lo memorístico o repetitivo. Esta base formará parte de los conocimientos previos del alumno (Taller de Gráfica Fo. Ba.), preparándolos para nuevas adquisiciones y desarrollar así un aprendizaje significativo (Teoría de Ausubel). Desde la praxis, se sustenta el concepto de andamiaje que elabora Bruner, así la práctica en taller se estructura de la siguiente manera: estructura particular de cada signo, rasgos compositivos, relación con otros signos, armado de conjunto de signos, palabras, líneas de texto, párrafos, columnas.

Expectativas de Logro:

El alumno deberá:

- Diferenciar los conceptos: Letra, caligrafía, tipografía.
- Adquirir el conocimiento de los múltiples aspectos que la escritura y los caracteres tipográficos han asumido en los diversos períodos históricos.
- Reconocer los elementos estructurales del alfabeto y de las leyes ópticas que gobiernan el dibujo de las letras y su composición.
- Combinar adecuadamente los trazos fundamentales de la letra para conseguir una composición que resulte armónica, legible y se ajuste correctamente a la transmisión de un mensaje.
- Analizar, investigar y seleccionar distintos signos tipográficos que utilizará para el desarrollo de cada trabajo práctico.
- Valorar la tipografía como elemento fundamental en la práctica del diseño.

- Generar confianza en sus posibilidades de plantear, resolver y analizar diferentes propuestas de trabajo.
- Incorporar el uso de herramientas digitales.
- Búsqueda e investigación de las distintas posibilidades de resolución.
- Generar conciencia del trabajo en equipo, en cuanto a su comportamiento, interrelación, afinidad y tolerancia, con sus iguales para una convivencia respetuosa y solidaria.

Propósitos del Docente:

- Que el alumno entienda al signo tipográfico como fenómeno sensible y como una unidad de un sistema complejo de relaciones convencionales, formales y espaciales.
- Que identifique los aspectos visuales, ópticos, culturales, técnicos, sistémicos y estructurales de la educación tipográfica.
- Que conozca experimentalmente la dinámica de la comunicación de la escritura manual como representación gráfica del discurso verbal y origen de la composición mecánica.
- Que revalorice los rasgos individuales a través de las múltiples formas de expresarlos y comunicarlos, vinculándolos con las características de estilo de las familias tipográficas.
- Que estudie la estructura particular de cada signo, sus rasgos compositivos, su relación con otros signos, el armado de conjuntos de signos, palabras, líneas de texto, párrafos y columnas.

Encuadre metodológico:

La tipografía está en la base de la gráfica y el diseño; el proyecto moderno requiere una educación constructiva para transferir a los alumnos la necesidad de conocer las reglas del lenguaje, antes de confiarse a las propias tareas creativas. Esto significa articular el espacio en tres secciones principales de aprendizaje: conocimiento, ejecución y proyección.

- Conocer los múltiples aspectos que la escritura y los caracteres tipográficos han asumido en los diversos períodos históricos.
- Ejecutar. El estudio en profundidad de los elementos estructurales del alfabeto y de las leyes ópticas que gobiernan el dibujo de las letras y su composición, resulta esencial a los fines de la reproducción correcta de los caracteres.
- Proyectar a partir de las formas memorizadas (conductismo) y gracias a una técnica de ejecución adquirida con paciencia, pueden afrontarse temas de proyección y de investigación para el estudio de nuevos signos aptos para una comunicación más fuerte y duradera.

Contenidos:

Estrategia de intervención: Unidades temáticas

Unidad I: Escritura y Tipografía

Aspectos sensibles, ópticos y geométricos. Instrumentos y tecnología en la expresión del signo. Anatomía de las letras, forma y contraforma. Relación de los trazos. Ojo tipográfico y proporción.

Bibliografía: *Tipografía, estudio e investigaciones*. Antonio e Ivana Tubaro. Universidad de Palermo/Librería Técnica. Buenos Aires. 1994.

La letra. G. Blanchard. Ediciones Ceac, S.A. Barcelona. 1990.

Educación Tipográfica una introducción a la tipografía. Fransisco Gálvez Pizarro. tpG Ediciones. Bs. As. 2005.

Curso de Diseño gráfico/web/multimedia. Editorial Conosur S.A. Bs. As. 2006

Unidad II: Fuentes Tipográficas

Componentes de la caja. Relaciones ópticas y unidad de diseño de una familia. Clasificaciones básicas y otros elementos tipográficos. Elementos no alfabéticos de la caja tipográfica.

Bibliografía: *Tipografía, estudio e investigaciones*. Antonio e Ivana Tubaro. Universidad de Palermo/Librería Técnica. Buenos Aires. 1994.

Manual de diseño tipográfico. Emil Ruder. Editorial G. Gilli. México. 1982.

Tipográfica, comunicación para diseñadores. Fontana F.V.S. Argentina.

La letra. G. Blanchard. Ediciones ceac, S.A. Barcelona. 1990.

Unidad III: Sistema de Medidas Tipográficas

Instrumentos de medición. La medición del espacio.

Bibliografía: *Manual de diseño tipográfico*. Emil Ruder.

Signos, símbolos, marcas, señales. A. Frutiger. Editorial Gustavo Gili. Barcelona. 2002.

La letra. G. Blanchard. Ediciones ceac, S.A. Barcelona. 1990.

Unidad IV: La Familia Tipográfica

“Color”, proporciones y ángulos tipográficos. La familia tipográfica. Las variables. Los sistemas complejos. Las familias seriales. Características de estilo e identidad. Combinaciones de signos de diferentes familias. Altura de x, terminaciones, tamaño del ojo, características de estilo.

Bibliografía: *Tipografía, estudio e investigaciones*. Antonio e Ivana Tubaro. Universidad de Palermo/Librería Técnica. Buenos Aires. 1994.

La letra. G. Blanchard. Ediciones Ceac, S.A. Barcelona. 1990.

Educación Tipográfica una introducción a la tipografía. Fransisco Gálvez Pizarro. tpG Ediciones. Bs. As. 2005.

Curso de Diseño gráfico/web/multimedia. Editorial Conosur S.A. Bs. As. 2006

Type. Joice Rutter Kaye. Rockport Publishers, Inc. Gloucester, Massachusetts. 1998.

Tipográfica, comunicación para diseñadores. Fontana F.V.S. Argentina.

Unidad V: Composición tipográfica

Estructura del texto: sintáxis y comunicación. La columna: sangrías, párrafos, títulos, foliados, epígrafes, notas, viudas, cortes de palabra, marginados. Los elementos y reglas de puntuación. Metodologías de ajuste y corrección de textos. Cálculos de texto.

Bibliografía: *La letra*. G. Blanchard. Ediciones Ceac, S.A. Barcelona. 1990.

Educación Tipográfica una introducción a la tipografía. Fransisco Gálvez Pizarro. tpG Ediciones. Bs. As. 2005.

Curso de Diseño gráfico/web/multimedia. Editorial Conosur S.A. Bs. As. 2006

Sistemas de retículas. Josef Müller-Brockmann. Editorial Gustavo Gili S.A. Barcelona. 1982.

Type. Joice Rutter Kaye. Rockport Publishers, Inc. Gloucester, Massachusetts. 1998.

Tipográfica, comunicación para diseñadores. Fontana F.V.S. Argentina.

Curso de diseño gráfico. Ediciones Orbis S.A. Colombia. 1992.

Curso Práctico de diseño gráfico. Ediciones Génesis S.A. Madrid. 1991.

Novum, revista de diseño. Alemania.

Historia del Diseño Gráfico. Philip B. Meggs. Editorial Trillas. México. 1991.

Manual tipográfico. C. Le Comte. Ediciones Infinito. Buenos Aires. 2004.

The language of Graphic Desing. Conocimiento y aplicación práctica de los principios fundamentales del diseño. Richard Poulin. Promotora de prensa internacional S.A. 2012

Unidad VI: El módulo tipográfico

Conceptos básicos de composición y legibilidad. Legibilidad. Ancho de columna e interlineado. El área tipográfica, los márgenes y la construcción del módulo. Puesta en página. Tipografía e imagen.

Bibliografía: *Sistemas de retículas*. Josef Müller-Brockmann. Editorial Gustavo Gili S.A. Barcelona. 1982.

Tipográfica, comunicación para diseñadores. Fontana F.V.S. Argentina.

Manual tipográfico. C. Le Comte. Ediciones Infinito. Buenos Aires. 2004.
La letra. G. Blanchard. Ediciones ceac, S.A. Barcelona. 1990.
Curso de Diseño gráfico/web/multimedia. Editorial Conosur S.A. Bs. As. 2006.
Ideas creativas para realizar los mejores layouts. G. Davis. Editorial Blume. Barcelona. 1994.

Recursos:

- Clase expositiva del docente al inicio de cada unidad didáctica o bloque
- Lectura de la bibliografía obligatoria
- Análisis e intercambio de opiniones con alumnos y docente de la bibliografía obligatoria
- Análisis de distintas piezas gráficas
- Visitas a exposiciones de diseño
- Ejercitación introductoria a cada trabajo práctico
- Trabajos prácticos
- Uso de software específico
- Análisis de videos y material digitalizado
- Uso de Internet como fuente de material de estudio

Evaluación:

Para la acreditación de la asignatura se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- Aprobar la totalidad de los trabajos prácticos desarrollados en clase (grupales e individuales)
- Aprobar el trabajo práctico integrador (a definir)
- Defensa oral de los trabajos prácticos
- Aprobar las evoluciones teóricas
- Participación y respeto por las pautas de trabajo acordadas en la cátedra
- Entrega de los trabajos en tiempo y forma
- Asistencia (80%)

Recuperatorio: se implementaran distintas estrategias para recuperar notas (nota inferior a 4) durante toda la cursada. Las evaluaciones y sus respectivos recuperatorios, se harán en las fechas consignadas por el docente. Al agotar dichas instancias, si el alumno no se presentara, tendrá ausente en el cuatrimestre en curso.

Presupuesto del tiempo:

Las unidades **I, II y III** se desarrollarán durante el primer cuatrimestre.
Las unidades **IV, V y VI** durante el segundo cuatrimestre.

Bibliografía actualizada para el docente:

The Graphic Design Exercise Book. Ejercicios de diseño gráfico. Carolyn Knight/Jessica Glaser. Editorial Gustavo Gili, SL. Barcelona. 2011.
The language of Graphic Design. El lenguaje del Diseño Gráfico. Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales del diseño. Promotora de Prensa Internacional S. A. Barcelona. 2012
Geographics . atlas del Diseño Gráfico contemporáneo. Reditar Libros, S.L. Barcelona. 2009

Eliana V. Loureiro
Diseñadora Gráfica – FADU - U.B.A