

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO

Asignatura: Tipografía I y II
Cátedra: Pablo Cosgaya

Modo de trabajo de la cátedra

Reuniones y actividades básicas

En cada nivel (I y II) se conforma un equipo docente que constituye la unidad principal de funcionamiento de la cátedra. La coordinación de cada uno de los equipos y su relación entre sí está a cargo del titular y el adjunto. Durante el año, los docentes deben realizar las siguientes reuniones:

1) Antes de comenzar la clase, el equipo docente de cada nivel se reúne con su JTP para coordinar las tareas del día. 2) Antes de iniciar un trabajo práctico, el equipo docente del nivel se reúne para aclarar distintos aspectos vinculados con el desarrollo del ejercicio.

Durante la semana, el equipo docente de cada nivel se reúne para evaluar y calificar los trabajos prácticos y consultar situaciones referidas a clases futuras.

Anualmente, la cátedra realiza tres reuniones generales: la primera de ellas, para discutir y acordar el Programa, la segunda, para evaluar su desarrollo durante el primer cuatrimestre y la tercera, para elaborar el balance anual. En caso de que se presenten solicitudes o situaciones especiales que así lo justifiquen, se efectuarán otras reuniones, además de las descriptas.

Organización en comisiones:

Al principio del año, los docentes de cada nivel organizan a los alumnos en comisiones con un docente a cargo y un docente auxiliar. Cada alumno pertenece a una comisión. Si el docente a cargo lo indica, la comisión puede subdividirse en grupos más pequeños.

Desarrollo de una clase tipo:

Antes de comenzar la clase, el equipo docente de cada nivel se reúne para coordinar las tareas del día. Antes de iniciar un trabajo práctico, el equipo docente del nivel se reúne para aclarar contenidos, objetivos, metodología, tiempos y pautas de evaluación. El lanzamiento de un trabajo práctico es precedido por una clase teórica para el nivel o por una charla en cada comisión. A continuación, se comunica la ejercitación a los alumnos. Se explica la función del ejercicio en el Programa, los contenidos y objetivos propuestos, el tipo de actividades a desarrollar, los tiempos establecidos y los criterios de evaluación.

Desarrollo de un trabajo práctico tipo:

En general, los trabajos prácticos son precedidos por una clase teórica para todo el nivel o por una charla para la comisión. Los trabajos prácticos se estructuran generalmente en tres partes, etapa no proyectual: actividad grupal que comienza con el lanzamiento del ejercicio. Puede continuar en la comisión (por ejemplo, informes, lecturas, análisis de situaciones, y otras actividades orientadas a la comprensión de temas específicos); etapa proyectual: actividades individuales donde el alumno elabora su propuesta y la materializa en la entrega y evaluación: actividad específicamente docente. Los alumnos están invitados a presenciar el análisis y la calificación de los trabajos prácticos, que se realiza durante la semana. En caso de que el docente lo requiera, el alumno puede participar en las tareas de análisis.

Consultas en comisión:

Durante el desarrollo de un trabajo práctico, los alumnos consultan sus dudas con el docente a cargo. Es preferible realizar estas consultas de manera grupal para no repetir las mismas ideas y aprovechar distintas opiniones sobre un mismo problema. Es fundamental que el docente conozca a fondo cada parte del ejercicio que se está realizando y prevea las distintas alternativas que puedan surgir durante el desarrollo del mismo. Cuando el docente se encuentre ante una situación que lo exceda (situaciones no previstas, datos que desconozca, indicaciones contradictorias, etc.) lo más conveniente es consultar con el adjunto o el titular antes de responder al alumno. También es aconsejable que el alumno solicite opiniones al titular, al adjunto o a distintos docentes del nivel, para enriquecer su búsqueda antes de sacar sus conclusiones.

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO

Asignatura: Tipografía I y II
Cátedra: Pablo Cosgaya

Colgadas:

Son actividades grupales que se realizan para analizar el estado de un trabajo práctico en una instancia determinada. Las colgadas generalmente se organizan por comisión, pero en casos particulares puede ser necesario realizar una colgada general para tener un panorama de todo el nivel. No deben transformarse en instancias de consulta individual, ya que de esa forma se disminuye el interés del grupo. En las colgadas se deben analizar problemas generales, se evalúa el rendimiento de la comisión, se incentiva la participación crítica de los alumnos, y se aprovecha para remarcar aspectos teóricos de interés.

Asistencia docente individual:

La atención docente personalizada permite intercambiar opiniones con el alumno sobre su proceso, y las alternativas a seguir. Para optimizar el uso del tiempo disponible, estas consultas se deben organizar adecuadamente, teniendo en cuenta su larga duración.

Contenidos

Estos son, según nuestro enfoque, los contenidos generales de la materia, organizados temáticamente: por un lado, contenidos históricos y por el otro, contenidos teórico-prácticos. En la Planificación Anual de tareas, articulamos estos contenidos generales y los ordenamos según un cronograma para cada nivel, desarrollando clase por clase la tarea del año.

Contenidos históricos:

Nivel I:

Comunicaciones visuales previas a la escritura. Orígenes del trazo. Pinturas rupestres, protoescrituras. Orígenes de la escritura en distintas culturas. Mesopotamia, Egipto, China, Mesoamérica. Antecedentes de la escritura occidental. La escritura fenicia. Notación de la vocal: la escritura griega. Escritura romana. Capitales trajanas, cuadratas y rústicas. Cursividad y desarrollo de la minúscula. Escrituras unciales y carolingias. Escritura gótica y cancilleresca. Iluminaciones. Sistemas numéricos. Origen y evolución de distintos sistemas. El libro medieval. Características y modos de producción. La imprenta. Orígenes. Gutenberg y la imprenta. La expansión del libro impreso. Tipógrafos e impresores. Italia y Países Bajos. La Edad de Oro de la Tipografía Francesa. Orígenes de la imprenta en América. Tipografía de transición en Inglaterra. Tipografía moderna en Italia. Influencias de la Revolución Industrial. Movimientos Arts and Crafts y Art Nouveau.

Nivel II:

Tipografía en el siglo XX. Influencias de las vanguardias en la tipografía. La escuela Bauhaus. La nueva tipografía. Tipografía de posguerra en Estados Unidos. La escuela de Nueva York. El estilo suizo o internacional. La HfG de Ulm. Diseño tipográfico del siglo XX. Últimas tendencias tipográficas.

Contenidos teórico-prácticos:

Nivel I:

Introducción. Qué es Tipografía. Percepción. Aspectos geométricos. Aspectos ópticos. Aspectos sensibles. Signo tipográfico. Componentes. Proporciones. Estructura. Trazo. Forma y contraforma. Relaciones espaciales entre signos. Interletra, interpalabra, interlínea. Técnicas e instrumentos de trazado. Trazo gradual y uniforme. Familia. Caja tipográfica. Componentes. Unidad de diseño. Variables dentro de una familia. Sistemas de familias. Criterios de diseño. Fuentes digitales. Tecnología. Clasificación de familias tipográficas. Criterios de clasificación. Medidas. Concepto de cuerpo. Técnicas e instrumentos de medición. Unidades. Composición. Técnicas de producción. Pedido y cálculo tipográfico. Códigos de corrección.

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO

Asignatura: Tipografía I y II
Cátedra: Pablo Cosgaya

Nivel II:

Sintaxis. Palabra, línea y columna. Párrafo, textura y color. Marginación y espaciados. Corte de palabras. Jerarquización. Tipografía e imagen. Legibilidad. Percepción y lectura. Principios y criterios. Influencia de mayúsculas y minúsculas, del espaciado, de la marginación. Retículas. Función. Cuerpo y ancho de columna. Interlineado. Área tipográfica y márgenes. Construcción del sistema. Sistema y programa. Sistema e identidad. Identidad. Forma y función. Connotación. Signo y símbolo.

Bibliografía

La bibliografía citada no pretende ser la única, ni implica fijar una posición determinada respecto al enfoque de sus autores. Desde la Cátedra, apostamos a la capacidad crítica de los lectores para tomar sus propias conclusiones y enriquecer esta lista con sus sugerencias. Esta bibliografía es general.

Revistas

Revista tipoGráfica Ediciones de Diseño, Buenos Aires, Argentina.
Emigre Magazine Emigre Graphics, Sacramento, USA.
U&lc, Upper and lower case The international Journal of Graphic Design and Digital Media, International Typeface Corporation, Nueva York, USA.
Adobe Magazine Adobe Systems Inc. Seattle, USA.
Letter Arts Review (ex Calligraphy Review) Karyn Lynn Gilman, editor. Norman OK, USA. Eye Rick Poynor, editor. London, UK.
J.D. Annetta Hanna, editor. New York, USA. Novum Bruckman Verlag, Munich, Alemania.
El Correo de la UNESCO UNESCO. Director: Bahgat Elnadi. París, Francia.

Libros

Typographic Communication Today Edward Gottschall, International Typeface Corporation, Cambridge, USA, 1989.
Hermann Zapf and his design philosophy Society of Typographic Arts, Chicago, 1987.
Manual de tipografía Ruari Mc Lean, Hermann Blume, Barcelona, 1987.
Guía completa de la caligrafía Judy Martin, Hermann Blume, Barcelona, 1985.
Guía completa de la tipografía Christopher Perfect, Hermann Blume, Barcelona, 1994.
El arte de la tipografía Martin Solomon, Editorial Tellus, Madrid, 1988.
El diseño gráfico desde su origen hasta nuestros días Enric Satué, Alianza Forma, Madrid, 1990.
Historia del diseño gráfico Philip Meggs, Van Nostrand Reinhold, New York, 1991.
Signos, símbolos, marcas, señales Adrian Frutiger, Ediciones Gustavo Gili, SA de CV, México, 1981.
La civilisation de l'écriture Roger Druet y Herman Grégoire, Fayard, Dessain et Tolra, París, 1970.
Writing & illuminating, & lettering Edward Johnston, Adam & Charles Black, London, 1994.
Historical Scripts Stan Knight, Adam & Charles Black, London.
Sistemas de retículas Josef Müller-Brockmann, Ediciones Gustavo Gili, SA de CV, México, 1992.
Manual de diseño tipográfico Emil Ruder, Ediciones Gustavo Gili SA de CV, México, 1992.
El diseño en el libro Douglas Martin, Ediciones Pirámide, Madrid, 1994.
Treinta siglos de tipos y letras María Luisa Leal, Tilde Editores, México, 1990.
La tipografía del siglo XX Lewis Blackwell, Editorial Gustavo Gili SA, Barcelona, 1993.
International Type Finder Christopher Perfect and Gordon Rookledge, Moyer Bell Ltd, London, 1983.
Orígenes del arte tipográfico en América Guillermo Furlong, S. J. Editorial Huarpes, Buenos Aires, 1943.
Juan Pablos, primer impresor que a esta tierra vino. Agustín Millares Cardo y Julián Calvo, Librería de Manuel Porrúa SA, México, 1953.
La imagen corporativa Norberto Chaves, Editorial Gustavo Gili SA, Barcelona, 1988.
Diseño y comunicación visual Jorge Frascara, Ediciones Infinito, Buenos Aires, 1988.
El mundo como proyecto Otl Aicher, Editorial Gustavo Gili SA, Barcelona, 1994.
La mirada opulenta Román Gubern, Alianza Forma, Madrid, 1992.
Antropología de la escritura Giorgio R. Cardona, Gedisa, Barcelona, 1994.

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO

Asignatura: Tipografía I y II
Cátedra: Pablo Cosgaya

Stop Stealing Sheep Eric Spiekermann & E. M. Ginger, Adobe Press, Mountain View, 1993.
Frederic Goudy D.J.R. Bruckner, Harry N. Abrams publisher, Inc. New York, 1990.
An essay on typography Eric Gill, David R. Godine publisher, Inc. New York, 1988.
Typography Now, the next wave Rick Poynor, Edward Booth-Clibborn and Why Not Associates Edward Booth-Clibborn, London, 1991.
Testimonios, cinco siglos del libro en Iberoamérica Autores varios, Sociedad Estatal Quinto Centenario, Barcelona, 1992.
Typographic Design Form and Communication Rob Carter, Ben Day and Philip Meggs, Van Nostrand Reinhold, New York, 1993.
Ian Tschichold, typographer Ruari McLean, Lund Humphries, London, 1978.
Diccionario de tipografía y el libro José Martínez de Sousa, Paraninfo SA, Madrid, 1981.
Writing: the story of alphabets and scripts Georges Jean, Harry N. Abrams publisher, Inc. New York, 1992.
Diseñar programas Karl Gerstner, Editorial Gustavo Gili SA, Barcelona, 1979.
La letra Gerard Blanchard, Ediciones Ceac, Barcelona, 1988
An atlas of typeforms James Sutton and Alan Bartram, Chartwell Books, Inc. Secaucus, NJ, 1988.
Símbolos de señalización AIGA, Ediciones Gustavo Gili SA de CV, México, 1984.
Typographics Duncan Baird Publishers, London, 1995.

Links

Los links que sugerimos en esta lista no pretenden ser los únicos, ni implica que fijemos una posición determinada respecto al contenido de los mismos. Desde la Cátedra, apostamos a la capacidad crítica de los visitantes para tomar sus propias conclusiones y enriquecer esta lista con sus sugerencias.

Revistas y publicaciones

Typofile Revista on-line sobre tipografía.
<http://www.will-harris.com/type.htm>
Hotwired Revista on-line.
<http://www.hotwired.com/>
tipoGráfica Sitio de la prestigiosa publicación argentina.
<http://www.tipografica.com>
GO2 Guardian Diario The Guardian on-line.
<http://go2.guardian.co.uk>

Software y Tecnología

Macromedia Desarrollo de software.
<http://www.macromedia.com/index.html>
Adobe Systems Desarrollo de software.
<http://www.adobe.com/>
Fontographer Software para digitalizar tipografía.
<http://www.macromedia.com/software/fontographer/>
Agfa Desarrollo de software y tipografía.
<http://www.agfahome.com/agfatype>
Paragraph Desarrollo de tecnología (Rusia).
<http://russia.paragraph.com/>
Common Ground Creadores de Digital Paper Software.
<http://www.hcl.com/cg/index.html>
CSS (Cascading Style sheets)
<http://www.microsoft.com/truetype/css/gallery/cssinfo.htm>
Microsoft Galería Microsoft sobre Cascading Style sheets.
<http://www.microsoft.com/truetype/css/gallery/entrance.htm>

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO

Asignatura: Tipografía I y II
Cátedra: Pablo Cosgaya

Proveedores

ITC Proveedores de tipografía.
<http://www.esselte.com/itc/>
Letraset Proveedores de tipografía.
<http://www.esselte.com/letraset/>
Monotype Proveedores de tipografía.
<http://www.monotype.com/>
FontNet Proveedores de tipografía.
<http://www.type.co.uk>
Bitstream Proveedores de tipografía.
<http://www.bitstream.com/>
Font Bureau Proveedores de tipografía.
<http://www.fontbureau.com/>
T-26 Proveedores de tipografía.
<http://www.t26font.com/>
Garage Fonts Proveedores de tipografía.
<http://www.garagefonts.com/>
Typography.com Proveedores de tipografía.
<http://www.typography.com/>
Paratype Proveedores de tipografía (Rusia).
<http://www.paratype.com>

Estudios

MetaDesign Estudio de diseño.
<http://www.metadesign.com/>
Landor Estudio de diseño.
<http://www.landor.com>
N*Works Estudio de diseño.
<http://www.nworks.co.uk/>
Letterror Erik van Blokland y Just van Rossum.
<http://www.letterror.com>
Atomic Vision Estudio de diseño.
<http://www.atomicvision.com/>
TechnoFace Estudio de diseño.
<http://www.inforamp.net/~tface/>
David Siegel Estudio de diseño.
<http://www.dsiegel.com/>

Información general

High Five Premios al mejor diseño en Internet.
<http://www.highfive.com/>
Internet Type Foundry Index Índice de sitios sobre tipografía.
<http://users.aol.com/typeindex/>
Dezine Cafe Sitio de tipografía y diseño
<http://www.dol.com/designonline.html>
Graphion Museo tipográfico on-line.
<http://www.slip.net/~graphion/museum.html>
TypeLab Sitio sobre tipografía holandesa.
<http://www.dol.com/TypeLab/>
Internet Typography Design Project Continuación de TYPELAB.
<http://www.arlington.com/~reckless/ITDP.html>
Research Investigación y diseño.
<http://www.research.co.uk/>

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO

Asignatura: Tipografía I y II
Cátedra: Pablo Cosgaya

Evaluación

Calificación de trabajos prácticos:

Antes de comenzar esta actividad es fundamental tener presentes los criterios de evaluación establecidos en el lanzamiento del ejercicio: cumplimiento de objetivos, actitud y compromiso con el trabajo práctico, evolución, capacidad propositiva, etc. Esta actividad comienza con un análisis individual del docente, que califica provisoriamente a todos los alumnos de la comisión a su cargo. Durante la semana, el equipo docente se reúne para analizar la calificación provisoria de cada docente, unificar los resultados de esa tarea, discutiendo y acordando las diferencias que pudieran haber surgido en el nivel. Esta tarea se realiza bajo la coordinación del titular o el adjunto.

Los alumnos están invitados a presenciar la evaluación para conocer las distintas opiniones de los docentes sobre cada trabajo práctico. Esta actividad puede ser aprovechada como una instancia más de aprendizaje.

Al devolver a los alumnos los trabajos ya calificados, el docente de la comisión puede realizar un comentario general de las distintas situaciones presentadas durante las actividades de análisis y calificación, evitando en lo posible los comentarios personales.

Evaluaciones parciales:

En caso de ser necesario, pueden realizarse en cada nivel parciales de evaluación. La cátedra informará anticipadamente a los alumnos los contenidos, objetivos y características del parcial. El criterio de calificación a seguir en los parciales es similar al que se emplea en el análisis de los trabajos prácticos. El docente puede aprovechar, si fuera necesario, la instancia de devolución de parciales calificados para evaluar en cada comisión el estado general del grupo a su cargo.

Calificación final:

Al cabo del año, se cuantifica el grado de aprendizaje alcanzado por cada alumno con una calificación final. Para ello, al total de calificaciones obtenidas en la ejercitación y en los parciales de evaluación, el docente a cargo de la comisión suma una calificación conceptual individual para cada alumno.

Evaluación de las tareas de la cátedra:

Además del aprendizaje de los alumnos, la cátedra evalúa su propia tarea de enseñanza. Para ello, a mitad de año los alumnos responden, en forma anónima y voluntaria, un cuestionario sobre el desempeño de cada docente en particular y la actividad de la cátedra en general. La información obtenida nos indica la valoración que los alumnos hacen del desempeño de la tarea docente, y nos permite evaluar aciertos y modificaciones a realizar. Al finalizar el curso se realiza la evaluación anual.

Reglamento de la cátedra

Horarios:

La materia Tipografía 1 y 2, cátedra Pablo Cosgaya, se cursa los viernes de 19 a 23 horas. La evaluación y calificación de los trabajos prácticos es pública y se realiza los sábados en horario a convenir en cada caso y los alumnos están invitados a presenciar la misma.

19.00 horas: Lanzamiento del trabajo práctico, incluyendo los contenidos teóricos y/o históricos
Estructura de la clase:

necesarios. Al finalizar el mismo se trabajará en el taller sobre el práctico correspondiente.

22.00 horas: Colgada y discusión grupal por comisión del trabajo realizado en el taller.

Sábado, en horario a convenir: Evaluación y calificación de trabajos prácticos entregados.

Asistencia:

El alumno que acumule más de 6 faltas en el año o 3 faltas consecutivas, pierde su condición de alumno regular. El alumno deberá dar el presente al docente auxiliar de su comisión junto con la entrega del

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO

Asignatura: Tipografía I y II
Cátedra: Pablo Cosgaya

práctico de ese día. De 19.30 a 20.30 horas se considerará media falta. A partir de las 20.30 horas se considerará falta completa.

Condiciones de entrega :

Los trabajos prácticos terminados deberán entregarse en la fecha indicada, al dar el presente del día. La devolución de los mismos, evaluados y calificados, se realizará en la clase siguiente, o una clase más tarde, de acuerdo a la complejidad de la evaluación. Los ejercicios que no sean aprobados no podrán ser recuperados, por lo que se recomienda la participación activa de los alumnos en cada clase y en las colgadas del taller.

Condiciones de aprobación:

Debe entregarse la totalidad de los trabajos prácticos producidos en el taller, en los tiempos acordados.

Debe aprobarse el 75% de los trabajos prácticos.

Evaluaciones:

Además de la calificación de los trabajos prácticos, se realizarán en el año evaluaciones escritas.

Nota final:

La nota final derivará del promedio de los trabajos prácticos, las evaluaciones escritas y una nota del docente a cargo de la comisión.

Guía de Trabajos Prácticos

Nivel I

TP 1: Sensibilización a la forma y al ritmo I

Objetivos

Agudizar la percepción de las diferencias en relación a las correcciones ópticas.
Desarrollar el sentido del ritmo a través del reconocimiento de las distancias óptimas entre figuras.
Tomar conciencia sobre relaciones espaciales y formales complejas, reconociendo la contraforma como elemento activo.
Analizar la problemática del espacio y la composición de la página teniendo en cuenta la caja virtual formada por las figuras y la o las líneas de texto de la información requerida.

Ejercitación

Se recortarán en cartulina gris cuadrados, triángulos equiláteros y círculos de manera sensible, observando que presenten, ópticamente, el mismo tamaño.
Sobre una hoja blanca de 350 x 500 mm y en una caja virtual preestablecida se conformarán líneas horizontales de figuras de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.
Son condiciones de este trabajo mezclar las figuras recortadas y apilarlas sin ningún orden y arrojarlas sobre el papel en forma de líneas.
Esta alineación se ajustará teniendo en cuenta la problemática del espacio uniforme entre figuras y la línea de apoyo. Podrá resolverse moviendo las figuras en cualquier dirección pero sin rotarlas, para ser visualizadas como líneas horizontales pertenecientes a una misma caja virtual.
Se incluirán en la página los siguientes datos: Tipografía I, cátedra Cosgaya, año, número de trabajo práctico; nombre y apellido del alumno, nombre y apellido del docente de la comisión.
En el dorso de la hoja se pegará una fotocopia de la foto del alumno.

Duración estimada: 2 clases

TP 2: Sensibilización a la forma y al ritmo II

Objetivos

Continuar con el análisis y la resolución de situaciones espaciales básicas: entre signos, entre líneas y ahora también entre palabras.
Profundizar la sensibilidad mediante el trabajo con figuras más complejas.
Reconocer la importancia de la contraforma como espacio propio y compartido.
Aproximarse a la noción de sistema y de color tipográfico.
Experimentar sobre el ritmo y las variaciones de los conjuntos de letras y sobre la frecuencia de la interlínea.
Analizar la problemática del espacio y la composición de la página teniendo en cuenta el bloque de texto y la línea o líneas de la información requerida.

Ejercitación

Se recortarán en cartulina negra y blanca cuadrados, triángulos equiláteros y círculos de manera sensible, logrando que tengan sus tamaños compensados.
Con las piezas blancas se construirán figuras que simulen letras. Para esto dichas piezas deberán calarse utilizando las de color negro. Se podrán utilizar hasta dos, o excepcionalmente tres piezas negras para representar cada letra.
Las letras deberán guardar cierto parentesco formal y el mismo peso óptico.
Una vez obtenidas suficientes letras se las reducirá de tamaño por medio de fotocopias o de digitalización de las letras y compondrá sobre un soporte negro de 500 x 700 mm, en una caja virtual el texto adjunto.

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO

Asignatura: Tipografía I y II.
Cátedra: Pablo Cosgaya

En la hoja se ubicarán, en letra pequeña y clara, los datos que identifiquen el práctico.

Duración estimada: 2 clases

TP 3: Sensibilización a la forma y al ritmo III

Objetivos

Poner en práctica los conceptos aprendidos en esta unidad, pero utilizando tipografía de molde.

Analizar los elementos y relaciones que se manifiestan en una puesta en página y cómo influyen en la transmisión de la información (interletra, interpalabra, interlínea, márgenes, soporte, entendidos como una unidad).

Reflexionar sobre el comportamiento de las contraformas propias y compartidas de los signos tipográficos, reconociendo pares problemáticos para proyectar las relaciones espaciales del conjunto.

Trabajar un bloque de texto de modo de obtener un color homogéneo y armonía en la forma de la mancha (marginado, largo de las líneas y corte de palabras).

Resolver una composición por medio del bocetado, comprendiendo su importancia como parte del proceso de diseño.

Ejercitación

Sobre una hoja A3 (420 x 297 mm) se compondrá con las letras recortadas el siguiente texto:

«Bombearon el frío fluido desde los tanques con el número 451 que llevaban sujetos a sus hombros. Cubrieron cada libro, inundaron las habitaciones.

Corrieron escaleras abajo; Montag avanzó en pos de ellos, entre los vapores del petróleo.»

(Fahrenheit 451: la temperatura a la que el papel de los libros se inflama y arde.

Ray Bradbury)

El tamaño de la caja, la interlínea, la interletra, el marginado, etc. deberán proyectarse previamente por medio del bocetado para poder visualizar la composición del bloque y su ubicación en la página.

En la hoja, se incluirán los siguientes datos: Tipografía I, cátedra Cosgaya, año, número de trabajo práctico; nombre y apellido del alumno, y apellido del docente de la comisión.

Duración estimada: 2 clases

Pre TP 3.2: Sensibilización al color tipográfico

Objetivos

Poner en práctica los conceptos aprendidos en esta unidad, pero utilizando tipografía de molde compuesta digitalmente.

Analizar las consecuencias en el color del bloque de texto producidas por diferentes operaciones sobre el marginado, la interlínea, la interletra, el cuerpo, etc.

Ejercitar soluciones a los problemas de la composición y el color del bloque.

Familiarizarse con el manejo de los programas de composición de texto y con las herramientas del trabajo tipográfico digital.

Ejercitación

Se compondrá digitalmente el texto adjunto, en un programa de composición. Si el texto fuese demasiado largo puede ser interrumpido, colocando puntos suspensivos. La página será A4 (297 x 210 mm).

1/ Caja: 38 p. Ubicación en la página: libre.

Tipografía: Helvética Regular o Arial Regular

Cuerpo e interlínea: 18/21 pt

Marginado: izquierdo, sin corte de palabras

Mayúscula y minúscula

2/ Idem 1, con corte de palabras

3/ Idem 2, marginado: justificado, con corte de palabras

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO

Asignatura: Tipografía I y II
Cátedra: Pablo Cosgaya

- 4/ Idem 3, sin corte de palabras
- 5/ Idem 1, con cuerpo e interlínea: 18/18 pt
- 6/ Idem 1, con cuerpo e interlínea: 18/12 pt
- 7/ Idem 5, con cuerpo e interlínea 22/22
- 8/ Idem 1, con track: +20
- 9/ Idem 5, con track: -5
- 10/ Idem 1, en Helvética Italic o Arial Italic
- 11/ Idem 1, en Helvética Black o Arial Black
- 12/ Idem 1, en 3 familias diferentes, a elección
- 13/ Idem 1, sólo en mayúsculas
- 14/ Idem 11, sólo en mayúsculas
- 15/ Caja: 38 p. Ubicación de la caja: libre.
Tipografía: Helvética Black o Arial Black
Cuerpo e interlínea: 18/25 pt
Marginado: izquierdo, sin corte de palabras
En mayúsculas
- 16/ Idem 15, con track: +10
- 17/ Idem 15, con cuerpo e interlínea: 18/22 pt y track +5
- 18/ Idem 15, con cuerpo e interlínea: 18/25 pt y track +5

Duración estimada: 1 clase

TP 3.2: Sensibilización al color tipográfico

Objetivos

Poner en práctica los conceptos aprendidos en esta unidad, pero utilizando tipografía de molde.

Analizar los elementos y relaciones que se manifiestan en una puesta en página y cómo influyen en la transmisión de la información.

Trabajar un bloque de texto de modo de obtener homogeneidad en el color de la mancha tipográfica, interviniendo en aquellos pares de signos que no queden bien resueltos en la composición por defecto de la máquina.

Ejercitar alternativas y evaluar los resultados de diferentes operaciones sobre el color tipográfico del bloque.

Comparar un bloque de texto compuesto manualmente y otro digital para lograr, por medio de la modificación de los espacios internos, igualar el color de ambos.

Obtener en dos bloques compuestos en diferentes técnicas y con diferentes familias el mismo color tipográfico.

Ejercitación

Se compondrá el texto del Pre 3.2 en una hoja A4 (210 x 297 mm) según el siguiente pedido:

Tipografías a elegir: Frutiger Black (Roisy Black) o Helvética Black (Switzerland Black) o Univers Bold.

Cuerpo: 18pt. Interlínea y interletra: serán las variables utilizadas para trabajar el color del bloque compuesto digitalmente, de modo de obtener el color más parecido posible al compuesto manualmente.

Las relaciones espaciales de este bloque deben quedar lo más armónicas posibles, evitando la desproporción entre interletra, interpalabra e interlínea. Marginado: A elección del alumno. (Sería conveniente que las manchas de ambos bloques tuvieran relación, de modo de facilitar la comparación.)

Puesta: A elección del alumno.

Duración estimada: 2 clases

TP 5: Escrituras históricas

Objetivos

Comprender el proceso evolutivo de la escritura a partir del estudio de la estructura.

Experimentar el trazado de algunas de sus raíces históricas y la práctica y la sensibilidad al trazado manuscrito.

Experimentar criterios de combinación de diferentes escrituras.

Poner en práctica los conocimientos de espacios y composición, teniendo en cuenta la naturaleza de cada escritura.

Ejercitación:

Luego de la práctica de trazado sobre mapas de mayúsculas y minúsculas y habiendo adquirido cierta familiaridad con los instrumentos y con las nuevas estructuras, se realizará el trazado caligráfico de los textos en una o dos hojas de 350 x 500 mm.

Deberá elegirse un tipo de escritura diferente para cada texto (uncial, carolingia o gótica), pudiéndose usar capitales dentro de la composición.

La composición de cada párrafo, el tamaño de los signos, el uso del color y la puesta en página quedarán a criterio del alumno.

Los datos del alumno, práctico, docente, cátedra y año pueden formar aparte de la composición o estar al dorso.

Duración estimada: 2 clases

TP 6: Signos propios I

Objetivos

Experimentar y explotar las posibilidades expresivas de la caligrafía.

Analizar las características morfológicas de cada signo tipográfico para encontrar criterios de fusión y relación en un grupo.

Aplicar los conocimientos de espacio y composición en combinación con un trazado caligráfico más experimentado, para generar signos propios.

Practicar la síntesis morfológica mediante el trazado caligráfico.

Experimentar el uso de materiales y técnicas gráficas diversas y de formatos pequeños.

Estimular operaciones en busca de un grupo de signos generados manualmente con características propias y comunes entre sí.

Lograr una pieza personal y de identificación.

Ejercitación

Se realizará un ex libris representativo del alumno, operando con caligrafía y y/o dibujo de signos tipográficos.

El mismo deberá contener el monograma y/o el nombre de cada uno y las palabras «ex libris».

Deberán utilizarse recursos caligráficos, pudiendo tomar como referente las escrituras históricas estudiadas. Como resultado final, se obtendrá un producto con características propias.

La pieza final deberá tener un tamaño comprendido entre los 10cm. x 10cm. El soporte es papel y el formato es a elección.

El trabajo podrá elaborarse en blanco y negro o en color.

Se entregará el ex libris al tamaño de uso, sin montar y el original (si el original tuviera el mismo tamaño que el de uso, se entregará además una copia)

Duración estimada: 2 clases

Pre TP 7: Análisis de familias tipográficas

Objetivos

Visualizar las relaciones, diferencias y parentescos morfológicos y de estilo que componen una familia.

Estimular la observación y el análisis de la tipografía, con el fin de proyectar, verificar y potenciar los conceptos estudiados.

Propiciar el acercamiento a la tipografía de molde.

Incrementar el patrimonio visual relacionado con la disciplina.

Buscar criterios de organización para la presentación de contenidos específicos en forma oral y escrita.

Ejercitación

Se realizará el estudio comparativo de las familias adjudicadas a cada grupo de alumnos.

Será útil recuperar los conceptos de la teoría del día de hoy, pero adaptándolos a las características de las familias del par dado.

Como propuesta sugerimos el siguiente temario:

- a. Breve reseña histórica
- b. Cuestiones estructurales
- c. Trazo
- d. Uniones o encuentros
- e. Remates o terminaciones
- f. Signos particulares
- g. Variables (sobre este punto, el análisis será sólo sobre las cuestiones básicas, «las grandes diferencias y similitudes» con la variable objeto del análisis central.)

El análisis se realizará en grupos de 5 alumnos (salvo alguna excepción), y será expuesto ante los compañeros de la comisión.

Para esto se deberá preparar el material gráfico necesario para la visualización de los conceptos enunciados, teniendo en cuenta que será el único material con que contará el resto de la comisión para conocer las familias.

Se entregará, además, un informe por escrito con dicho análisis.

Duración estimada: 2 clases

TP 7: Construcción de caracteres Estructura*

Objetivos

Introducimos en el proceso de construcción de caracteres tipográficos.

Proyectar el conjunto de criterios que convertirán a un grupo de signos en un sistema, y lograr su conceptualización.

Controlar y resolver el conjunto de relaciones, constantes y variables, entre un sistema de signos de caja alta, caja baja, números y signos de puntuación y comerciales, en el nivel más esencial: la estructura.

Reflexionar acerca del proceso de trabajo propio y sus resultados.

Estructura (*)

Entendemos por estructura el esqueleto mínimo, el soporte esencial de los signos, donde podremos visualizar el sistema de proporciones y características de curvas y encuentros que soporta a cada letra en particular y al sistema en su conjunto. El modo de graficar esta estructura es a través de una monolínea, con el espesor suficiente para visualizar claramente el signo.

Asignatura: Tipografía I y II
Cátedra: Pablo Cosgaya

Nota: el conjunto de signos diseñados en este práctico deberá poder clasificarse como serif o sans serif, en cualquiera de sus subdivisiones pero en ningún caso podrán ser decorativos. .

Ejercitación

Sobre una hoja blanca se dibujarán estructuras de caracteres de caja alta, baja, números y signos de puntuación y comerciales, desarrolladas por el alumno.

Primeramente se realizará el dibujo de todos los signos tipográficos estudiando las soluciones estructurales de cada uno, sin perder de vista el conjunto. Las estructuras desarrolladas deberán tener parentesco formal.

Será útil recurrir al análisis de familias y a la práctica realizada en clase para buscar soluciones a problemas difíciles de resolver.

Para la entrega se elegirán 8 estructuras (3 mayúsculas, 3 minúsculas, 1 número y 1 signo de puntuación o comercial), ordenadas de modo tal de poder compararlas. Los signos no deberán tener una altura de mayúsculas menor a los 5 cm.

Deberá entregarse junto con la lámina un informe escrito de esta etapa del trabajo, analizando el proceso llevado a cabo y los resultados obtenidos.

Deberán sumarse a la lámina los datos que identifiquen al alumno, cátedra, docente, práctico y año.

Duración estimada: 2 clases

TP 7.2 Construcción de caracteres

Trazo*

Objetivos

Estudiar la problemática del trazo como otra etapa, más compleja, del proceso de diseño de un conjunto de letras pertenecientes a un mismo sistema.

Reconocer las características de identidad que otorgan diferentes tipos de trazo a un carácter, a partir de una misma estructura.

Reflexionar sobre el proceso de trabajo propio en relación al trazo y sobre los resultados obtenidos.

Lograr su conceptualización.

(*) Trazo

Entendemos por trazo de la letra el «vestido de la estructura». Este trazo no debe confundirse con el trazado caligráfico, es un trazado técnico, analítico, no gestual e instantáneo, aunque es un trazado sensible, con los ajustes perceptivos necesarios. Se genera, en primera instancia, con un instrumento que brinde el tipo de trazo buscado (punta redonda, para trazo uniforme; punta chata y ángulo determinado, para trazo gradual) y luego se redibuja corrigiendo problemas de color y de encuentros que en el trazado «en bruto» pudieran existir, de modo de sistematizar el conjunto de signos.

Nota: el conjunto de signos diseñados en este práctico deberá poder clasificarse como serif o sans serif, en cualquiera de sus subdivisiones pero en ningún caso podrán ser decorativos.

Ejercitación

A partir de la etapa anterior, se realizará el estudio para decidir el tipo de trazo que recubrirá las estructuras. Será necesario aplicar lo experimentado y aprendido en prácticos anteriores en relación a diferentes tipos de trazo y se deberán resolver los problemas morfológicos que de ellos surjan.

La evaluación del color tipográfico y el ritmo es fundamental, debido a su influencia en la identidad y funcionamiento de los signos tipográficos.

Deberá prestarse atención al inicio, desarrollo y final de los trazos, aunque no es necesario resolver en esta etapa las terminaciones o apoyos.

Los signos (3 mayúsculas, 3 minúsculas, 1 número y 1 signo comercial o de puntuación) deberá pertenecer al mismo sistema.

Deberá entregarse junto con esta lámina el análisis de esta etapa del trabajo.

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO

Asignatura: Tipografía I y II
Cátedra: Pablo Cosgaya

Deberán sumarse a la lámina los datos que identifiquen al alumno, cátedra, docente, trabajo práctico y año.

Duración estimada: 2 clase

TP 7.3 Construcción de caracteres
Contraforma*

Objetivos

Entender la contraforma interna y externa como un elemento activo, determinante y contenedor del signo y utilizarla como herramienta de diseño.

Valorar la observación de la contraforma para detectar y resolver problemas de anatomía tipográfica.

Sistematizar las decisiones sobre encuentros, remates y terminaciones con el propósito de optimizar la integración de los signos tipográficos a un mismo grupo.

Reflexionar y conceptualizar sobre las decisiones y sus consecuencias respecto al color, encuentros, remates y terminaciones del conjunto de signos resultante.

* Contraforma

Entendemos como contraforma los espacios tanto internos como externos, cerrados o abiertos, que circundan cada signo tipográfico.

El estudio alternativo de la forma y la contraforma nos permitirá normalizar el color de cada signo y del sistema, el tipo de terminaciones y resolver los problemas que se detecten.

Nota: el conjunto de los signos diseñados en este ejercicio deberá poder clasificarse dentro de las romanas o las sans serif, en cualquiera de sus sub-clasificaciones, pero en ningún caso deberán pertenecer al grupo de decorativas o caligráficas.

Ejercitación

A partir de la etapa anterior, se realizarán los ajustes de diseño concentrándonos especialmente en los espacios internos y externos de los caracteres proyectados.

Deberán analizarse los resultados obtenidos hasta el momento con el fin de detectar situaciones conflictivas o no resueltas (problemas de trazo, color en un signo o en el conjunto, encuentros, remates y terminaciones).

El equilibrio y la constante interacción entre la forma y la contraforma deberán ser comprendidos y manejados para lograr la optimización del conjunto y de cada signo.

Para la entrega deberán pasarse en una hoja de 350 x 500 mm las tres mayúsculas, las tres minúsculas, el número y el signo no alfabético en tinta, con la mayor prolijidad y precisión posible, con el fin de apreciar los detalles del trabajo en relación a la etapa anterior. Al pie de la lámina deberá colocarse una reducción de los signos donde la altura de mayúsculas sea igual a 1 cm.

Deberá sumarse a esta lámina el análisis correspondiente a esta etapa.

Deberá identificarse el trabajo con los datos habituales.

Duración estimada: 3 clases

TP 7.4: Construcción de caracteres
Informe*

Objetivos

Reflexionar acerca del proceso de construcción de los signos diseñados, con el fin de conceptualizar las operaciones realizadas y las consecuencias en el producto resultante.

Verbalizar los conceptos construidos, a través de una presentación informativa.

Establecer niveles de jerarquía en el texto (títulos, subtítulos, cuerpo de texto, epígrafes, notas, etc.) y su relación con las imágenes o gráficos.

*Informe

Asignatura: Tipografía I y II
Cátedra: Pablo Cosgaya

En este informe se reflejará el producto de la reflexión sobre el proyecto realizado y se formularán los conceptos trabajados a lo largo del ejercicio.

El escrito deberá ser sustancial e informativo, suministrando los fundamentos conceptuales que validen el proyecto, respondiendo a cuatro preguntas básicas: qué, cuándo, dónde y por qué. Algunas veces estas preguntas podrán contestarse en general para el conjunto de signos, otras habrá que considerar signo por signo.

Ejercitación

Se formalizará el análisis del trabajo realizado en una pieza escrita, tomando como material preliminar los informes parciales elaborados en cada entrega parcial.

Este escrito no deberá superar las 6 páginas A4.

Deberá considerarse la inclusión de gráficos, con buena calidad de reproducción, que apoyen y ayuden a comprender la información escrita, elaborando los criterios gráficos a partir de los cuales texto e imagen se ubicarán y convivirán en las páginas.

A modo de sumario sugerimos los siguientes puntos:

- a. Nombre de la familia
- b. Cuestiones estructurales
- c. Descripción y comportamiento del trazo
- d. Uniones y encuentros
- e. Remates y/o terminaciones
- f. Cuestiones particulares
- g. Posibles usos

Deberá identificarse el trabajo con los datos habituales.

Duración estimada: 2 clases

TP 8: Diseño de signos a partir de dos familias

Objetivos

Analizar las características morfológicas de una familia para definir su identidad tipográfica.

Seleccionar y reutilizar estas características en un nuevo diseño.

Encontrar criterios de fusión para elementos de diferente origen, creando nuevas relaciones entre ellos.

Buscar criterios alternativos para el diseño de caracteres.

Insistir en la práctica del diseño y la construcción de sistemas.

Nota: Los signos no deberán, necesariamente, tener buena legibilidad.

Ejercitación

Se realizará el diseño de un grupo de caracteres que conjuguen las características morfológicas de dos familias tipográficas distintas.

Se compondrá una palabra de no menos de 5 caracteres diferentes, resultado de la mezcla de los nombres del par de familias que se adjuntan a esta consigna y se sumará el número de dos dígitos.

De las características morfológicas de ambas familias se rescatarán los criterios para el diseño de los nuevos caracteres.

El concepto de unión y las operaciones a realizar serán decisión del alumno, lo mismo que el uso o no de color cromático.

El grupo de signos deberá pertenecer a un mismo sistema tipográfico.

El nombre y número compuesto deberán ser entregados en hoja blanca de 35 x 50 cm, pasados en tinta o impresos con la mejor precisión y calidad posibles. El tamaño de los signos deberá no ser menor a 3 cm de alto en la altura de x y se deberá incorporar una copia pequeña de los mismos.

Deberá identificarse el trabajo con los datos habituales.

Asignatura: Tipografía I y II
Cátedra: Pablo Cosgaya

En este informe se reflejará el producto de la reflexión sobre el proyecto realizado y se formularán los conceptos trabajados a lo largo del ejercicio.

El escrito deberá ser sustancial e informativo, suministrando los fundamentos conceptuales que validen el proyecto, respondiendo a cuatro preguntas básicas: qué, cuándo, dónde y por qué. Algunas veces estas preguntas podrán contestarse en general para el conjunto de signos, otras habrá que considerar signo por signo.

Ejercitación

Se formalizará el análisis del trabajo realizado en una pieza escrita, tomando como material preliminar los informes parciales elaborados en cada entrega parcial.

Este escrito no deberá superar las 6 páginas A4.

Deberá considerarse la inclusión de gráficos, con buena calidad de reproducción, que apoyen y ayuden a comprender la información escrita, elaborando los criterios gráficos a partir de los cuales texto e imagen se ubicarán y convivirán en las páginas.

A modo de sumario sugerimos los siguientes puntos:

- a. Nombre de la familia
- b. Cuestiones estructurales
- c. Descripción y comportamiento del trazo
- d. Uniones y encuentros
- e. Remates y/o terminaciones
- f. Cuestiones particulares
- g. Posibles usos

Deberá identificarse el trabajo con los datos habituales.

Duración estimada: 2 clases

TP 8: Diseño de signos a partir de dos familias

Objetivos

Analizar las características morfológicas de una familia para definir su identidad tipográfica.

Seleccionar y reutilizar estas características en un nuevo diseño.

Encontrar criterios de fusión para elementos de diferente origen, creando nuevas relaciones entre ellos.

Buscar criterios alternativos para el diseño de caracteres.

Insistir en la práctica del diseño y la construcción de sistemas.

Nota: Los signos no deberán, necesariamente, tener buena legibilidad.

Ejercitación

Se realizará el diseño de un grupo de caracteres que conjuguen las características morfológicas de dos familias tipográficas distintas.

Se compondrá una palabra de no menos de 5 caracteres diferentes, resultado de la mezcla de los nombres del par de familias que se adjuntan a esta consigna y se sumará el número de dos dígitos.

De las características morfológicas de ambas familias se rescatarán los criterios para el diseño de los nuevos caracteres.

El concepto de unión y las operaciones a realizar serán decisión del alumno, lo mismo que el uso o no de color cromático.

El grupo de signos deberá pertenecer a un mismo sistema tipográfico.

El nombre y número compuesto deberán ser entregados en hoja blanca de 35 x 50 cm, pasados en tinta o impresos con la mejor precisión y calidad posibles. El tamaño de los signos deberá no ser menor a 3 cm de alto en la altura de x y se deberá incorporar una copia pequeña de los mismos.

Deberá identificarse el trabajo con los datos habituales.

Asignatura: Tipografía I y II
Cátedra: Pablo Cosgaya

Duración estimada: 2 clases

TP 9: Variaciones espaciales y tipográficas

Objetivos

Familiarizarse con la técnica de autoedición de textos.

Organizar y presentar una información específica, identificando y jerarquizando diferentes niveles de lectura.

Experimentar operaciones tipográficas básicas y analizar los efectos que producen en la lectura.

Experimentar con el tamaño y la composición de la tipografía, para que se comporte como imagen, no como texto.

Experimentar con el color cromático en la tipografía, cuando cumple función de texto o de imagen.

Ejercitación

Se diseñará en grupo (4 personas como máximo) un sistema de dos piezas que informe la realización de la fiesta de fin de año.

Una de estas piezas (afiche no menor a un A3) deberá permitir la lectura a distancia y tendrá impacto visual. La otra es una invitación (A7: 7.2 x 10.5 cm) y deberá contener los mismos datos.

A partir de la experimentación sobre los niveles de lectura y jerarquías en la composición deberán combinarse los criterios de convivencia entre el texto y la imagen.

Los datos obligatorios son:

Fiesta / Tipografía cátedra Cosgaya

Viernes 1 de diciembre de 2000 / Cronograma: 19 hs. Levantamiento de actas - 21.30 hs. Entrega de premios -

22 hs. Brindis de despedida.

Pueden sumarse, además, otros datos que se consideren necesarios.

Los recursos a utilizar en los textos son:

a) combinación de variaciones espaciales (interletra, interpalabra, interlínea, marginados, puesta en página)

b) variables tipográficas de una misma familia (componentes de la caja, cuerpo, variables de estilo, peso, eje y ancho)

Para la elaboración o elección de la imagen los recursos son libres siempre que esta esté generada a partir de signos tipográficos.

Los criterios de uso del color serán propuestos por cada grupo, teniendo en cuenta el diferente funcionamiento de la imagen y del texto.

Se entregarán el afiche y la invitación impresos en color, en tamaño real, sin montar.

Duración estimada: 3 clases

Nivel II

TP 1: Variables tipográficas y variaciones espaciales

Objetivos:

Organizar y presentar una información específica, identificando y jerarquizando distintos niveles de lectura.

Experimentar operaciones tipográficas básicas y analizar los efectos que estas producen en la lectura.

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO

Asignatura: Tipografía I y II
Cátedra: Pablo Cosgaya

Ejercitación:

Se realizarán tres puestas en página, en formato vertical A4 (210x297mm) de la receta de cocina que se entregará en la comisión. En todos los casos, los textos deberán ser legibles y como condición general, se trabajará en una sola familia tipográfica, escogida por el alumno.

Deberá tenerse en cuenta la relación que se establece entre el o los bloques de la página. Además, se prestará especial atención a los aspectos específicos siguientes:

Puesta 1: Se realizará una puesta en página pudiendo variar únicamente el espacio. Se deberá trabajar con la familia tipográfica seleccionada por el alumno, en una sola variable.

Puesta 2: Se realizará una puesta en página utilizando las variables tipográficas (peso, ancho, inclinación) de una sola familia seleccionada por el alumno, más la posibilidad de variar el cuerpo. El bloque de texto se alinearán a la izquierda, sin cortar palabras, sin usar puntos aparte y sin modificar la interlínea, la interletra ni la separación entre palabras.

Puesta 3: Se realizará una puesta en página combinando la variación del espacio, el cuerpo tipográfico y el uso de variables tipográficas de la familia seleccionada.

Duración estimada: 3 clases

TP 2: Combinaciones tipográficas

Objetivos

Analizar el significado del texto y reforzarlo a través de la elección de familias tipográficas y sus combinaciones.

Ejercitar la observación del color tipográfico en distintas familias y variables, y las relaciones que se establecen entre ellos.

Estudiar en base al par de familias elegido, las relaciones formales, estilísticas y significativas que se establecen entre ellas y entre sus variables.

Ejercitar la capacidad de describir textualmente los criterios tenidos en cuenta para resolver el ejercicio.

Ejercitación

Puesta 1 (formato A4): En base al texto seleccionado, realizar una puesta en página utilizando dos familias tipográficas y sus variables. Las familias serán elegidas por el alumno, analizando particularmente este punto. Deberá prevalecer el criterio de combinación de familias por sobre la utilización de variables, que quedan también a consideración del alumno. El texto será compuesto en negro sobre blanco (no se aceptarán negativos) empleando sólo elementos tipográficos. Deberá tenerse en cuenta el significado del texto tanto en la elección de las familias y variables como en las decisiones de puesta en página.

Puesta 2 (formato A4): Se seleccionará y pondrá en página un detalle representativo de la puesta 1, ampliado de tal forma que puedan apreciarse los ajustes realizados entre las dos familias.

La entrega se realizará pegando las dos puestas en una hoja de cartulina gris de 35x50 cm. En el dorso de la hoja se colocará el rótulo del alumno, que incluirá los datos habituales, más una breve descripción de los conceptos seguidos para resolver el ejercicio.

Duración estimada: 2 clases

TP 3: Texto, imagen y miscelánea

Objetivos

Analizar las funciones específicas que cumplen en una composición elementos tipográficos alfabéticos y no alfabéticos.

Profundizar la observación de los componentes de la caja tipográfica.

Desarrollar criterios de incorporación de imágenes y su relación con los demás elementos de una composición.

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO

Asignatura: Tipografía I y II
Cátedra: Pablo Cosgaya

Desarrollar criterios de incorporación al texto de signos no alfabéticos que funcionen como miscelánea.
Desarrollar criterios de organización y jerarquización de las distintas partes del texto.

Condiciones de entrega

- Rótulo en el dorso. Además de los elementos habituales, incluir el nombre de las familias usadas (incluir las de las misceláneas), características técnicas de la imagen: formato (TIFF, EPS, JPEG, etc.), resolución (200 dpi, 300 dpi, etc.), peso en Kb
- Formato de la edición: 240x120 (desplegado); 120x120 mm (plegado).
- Montar sobre en una cartulina gris de 350x500, apaisada.
- Cantidad y estilo de familias tipográficas a elección
- Impresión laser de buena calidad

Ejercitación

A partir de los textos que se adjuntan con este enunciado, se deberá componer una edición para un disco compacto de música, donde se realizarán las combinaciones necesarias entre el texto, imágenes y misceláneas.

Imágenes: seleccionar imágenes para la tapa, la doble página interior y la contratapa de la edición (prestar especial atención a la calidad de las imágenes).

Misceláneas: seleccionar misceláneas para el uso en las listas de interior y contratapa (prestar atención especial a la función de la miscelánea como soporte de la tipografía en la organización de listados). El uso de miscelánea como elemento decorativo complementario queda a elección del alumno.

Duración estimada: 3 clases

TP 4: Identidad tipográfica

Objetivos

Elaborar un conjunto de criterios tipográficos, de formatos y proporciones y de color cromático, que actúen como ejes generadores de un sistema de puestas en página, articulándose según constantes y variables que permitan resolver diferentes piezas.

Ejercitar el control de los elementos tipográficos que componen un sistema de puestas en página con condiciones de lectura y de reproducción diferentes.

Profundizar la ejercitación de los conceptos elaborados en las ejercitaciones anteriores (variaciones espaciales, variables tipográficas, elección y combinación de familias, uso de imagen y miscelánea y su articulación con el texto).

Ejercitación

Se diseñará un sistema de elementos para comunicar un evento del ámbito cultural (exposición, recital, encuentro, exhibición de una película, etc.).

El sistema estará compuesto por 3 piezas que deberán cumplir los siguientes requisitos: 1) Criterios tipográficos constantes, adaptados a cada pieza: se deberán establecer relaciones en el uso de la interlínea, el espaciado entre letras y palabras, el ancho de columnas, los espacios entre ellas, los márgenes, la elección y combinación de familias tipográficas; 2) Uso de imagen y miscelánea, relación con el texto; Una de las piezas deberá incluir imágenes, otra no, la tercera a elección; 3) Formatos y proporciones: Para lograr un mayor impacto, una de las piezas tendrá gran formato y lectura a distancia; otra deberá tener un formato medio, lectura detenida y la tercera, formato pequeño, lectura rápida y contenido sintético. Los formatos de las tres piezas deben tener una proporción que los sistematice; 4) Color: Una de las piezas deberá resolverse a todo color, otra a una sola tinta, la tercera a elección.

En cada pieza deberá tenerse en cuenta tanto la solución de sus problemas particulares, como la pertenencia al sistema de puestas en página.

Duración estimada: 3 clases

Asignatura: Tipografía I y II
Cátedra: Pablo Cosgaya

TP 5: Modulaci3n espacial

Objetivos

Profundizar el control de los elementos de un sistema de puestas en p1gina (constantes y variables que permitan resolver necesidades generales y espec1ficas).

Profundizar la ejercitaci3n de modulaci3n de composiciones espaciales.

Ejercitar la ubicaci3n de los elementos de un sistema de puestas en p1gina, a partir de una ret1cula tipogr1fica.

Ejercitaci3n

En base a la materia prima que se entregar1 en la comisi3n (discos con informaci3n digitalizada y los impresos respectivos) se deber1 resolver un sistema de 4 puestas de una memoria y balance para una compa1a de electricidad:

- 1) 1ndice –opc.: c/portada–
- 2) Memoria –M. a los Accionistas–
- 3) Balance –Anexos «A» y «B»–
- 4) Balance –Inform. adicional–

Para facilitar la resoluci3n del ejercicio, recomendamos trabajar gui1ndose por el m1todo siguiente:

- > Controlar la materia prima
- > Imprimir los archivos
- > Interpretar el contenido

Luego, se proceder1 a definir los criterios tipogr1ficos generales (formato de la puesta, selecci3n de familias y posibles combinaciones, variaciones tipogr1ficas y espaciales, uso de elementos tipogr1ficos no alfab1ticos).

En cada doble p1gina, deber1 tenerse en cuenta tanto la soluci3n de los problemas particulares que se presentan, como las caracter1sticas tipogr1ficas generales, que configuran la identidad de la edici3n.

Una vez definidos los criterios tipogr1ficos b1sicos, se proceder1 a construir una ret1cula tipogr1fica, bas1ndose en la interl1nea principal, el ancho de columnas, los espacios entre ellas y los m1rgenes.

Duraci3n estimada: 4 clases

TP 6: Morfolog1a tipogr1fica

Objetivos

Reflexionar sobre los atributos que caracterizan e identifican a una revista.

Elaborar elementos y operaciones tipogr1ficas que permitan la construcci3n de una marca.

Aprender a evaluar en la marca el cumplimiento de los objetivos de identificaci3n.

Elaborar criterios para el desarrollo de un sistema de submarcas para identificar secciones espec1ficas de la publicaci3n.

Retomar la problem1tica del signo en s1 mismo, en relaci3n con otros signos y en funcionamiento dentro de la estructura que lo contiene.

Ejercitaci3n

A partir de la selecci3n de un nombre, se proceder1 a dise1ar un logotipo que responda a las necesidades espec1ficas de identificaci3n para la revista elegida. La tem1tica propuesta es suficientemente variada, y la elecci3n queda a criterio del alumno.

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO

Asignatura: Tipografía I y II
Cátedra: Pablo Cosgaya

Además del logotipo principal, el alumno deberá desarrollar un sistema de submarcas para identificar tres secciones específicas de la publicación

Formato para la preentrega: A3 (420x297mm) con ejemplos color, b/n y versiones reducidas de cada uno.

Formato para la entrega: 2 hojas A3 en soporte semirrígido. En la primera hoja debe incluirse en forma destacada el logotipo principal en su versión color. En la misma lámina, se incluirán las versiones reducidas del logotipo principal y las 3 submarcas. En otra lámina, se reproducirán los mismos elementos en su versión blanco y negro.

Duración estimada: 3 clases

TP 7: Tipografía y ediciones

Objetivos

Continuar con la problemática de la composición espacial basada en módulos.

Profundizar los criterios de construcción de puestas en página, basándonos en el manejo de elementos tipográficos elaborados a lo largo del año.

Ejercitar en cada sección criterios generales de pertenencia al sistema, combinados con recursos de identificación individual.

Ejercitación

Se diseñará una serie de páginas y páginas dobles pertenecientes a una publicación, cuya temática se discutirá en el taller. Se desarrollarán asimismo, los recursos tipográficos necesarios para resolver las diferentes necesidades de comunicación y redacción (volantas, títulos, bajadas, frases destacadas, subtítulos, etc.). En cada página deberán establecerse relaciones con diferentes niveles de jerarquía entre los elementos que la componen. A tal fin, el alumno diseñará una grilla moduladora, con la que podrá en cada caso, ordenar la información a su criterio.

Se deberá trabajar con las siguientes partes:

1) Tapa. Página simple (impar).

2) Sumario. Página doble o página simple (impar), en este caso combinada con un aviso preexistente, que ocupe la página par.

3) Apertura de nota de tapa. Página doble.

4) Doble página. Página doble, continuación de la anterior.

5) Sección libre. A elección del alumno.

Para el diseño de la tapa, se trabajará con el logotipo desarrollado en la etapa inicial del ejercicio.

Los títulos, volantas, bajadas, imágenes, epígrafes y demás componentes de cada sección serán creados, seleccionados o extraídos de publicaciones de referencia, provistas por el alumno. Los textos de las notas pueden figurarse (no redactarse específicamente), pero deben respetar los criterios de composición tipográfica definidos para cada puesta en página.

El formato de la revista, la selección y combinación de familias tipográficas quedan a elección del alumno. La presentación de cada doble página se realizará en cartulina gris de 35x50 cm. Deben especificarse en hoja aparte los programas y las familias empleadas y se entregará la grilla impresa en papel transparente con el nombre del alumno.

Duración estimada: 4 clases

TP 8: Tipografía y contexto

Objetivos

Asignatura: Tipografía I y II
Cátedra: Pablo Cosgaya

Desarrollar la capacidad de observación crítica y de registro de las diversas situaciones tipográficas que nos presenta el contexto en forma cotidiana.

Poner en práctica criterios de relación entre los elementos registrados y una composición tipográfica realizada a tal fin.

Ejercitación

Realizar un registro fotográfico a lo largo de un viaje, en un medio de transporte (colectivo, tren, taxi o subte) que será determinado por el docente para cada alumno (formato mínimo de las copias fotográficas: 10 x 15 cm).

Relevar también durante el viaje la aparición de tipografía tanto en el interior como en el exterior del medio de transporte. Dicha información, se deberá retipear para ser utilizada como materia prima para la realización del ejercicio.

Componer 6 puestas como mínimo con formato libre (mínimo 10 x 10 cm) donde haya una relación entre el registro fotográfico y el texto. En cada puesta, habrá obligatoriamente una imagen fotográfica y texto retipeado por el alumno. En el conjunto de las piezas, se percibirá el comienzo, desarrollo y fin del viaje.

a- No se podrá retocar digitalmente la imagen fotográfica (filtros, brillo, contraste, distorsión, etc). Sólo se permitirá su reencuadre. Se entregará el original de la misma.

b- La información retipeada, se trabajará digital o manualmente (corte, yuxtaposición, superposición, brillo, contraste, fotocopiado, ampliación, reducción, etc).

Duración estimada: 3 clases

TP 9: Tipografía, video y movimiento

Objetivos

Comprender las diferencias y similitudes entre un texto oral y un texto escrito.

Experimentar el movimiento con tipografía.

Experimentar el manejo del espacio, la profundidad y la tridimensión con tipografía.

Experimentar el comportamiento de la tipografía en soporte de video.

Ejercitar el control del tiempo en relación con la lectura.

Profundizar criterios de jerarquización en textos.

Ejercitar técnicas de representación gráfica de movimiento (stories).

Ejercitación

A cada grupo de 5 alumnos se le entregará un CD con grabaciones (registros sonoros de voces, relatos y sonidos, en diversos contextos y situaciones). La finalidad de estos registros es orientar y/o disparar la temática sobre la que trabajará el grupo. En base a las grabaciones provistas y a los aportes que se considere necesarios, el grupo deberá elaborar un texto y diseñar su puesta en pantalla.

El texto a diseñar puede ser una grabación seleccionada del CD, o una parte, o por lo contrario, puede componerse un nuevo texto, relacionado con la grabación mediante un criterio que deberá fundamentarse. Cada trabajo debe tener un título con una elaboración acorde a lo ejercitado en trabajos anteriores. Con el contenido descripto, se debe producir un corto en formato de video (la puesta en pantalla del texto), con una duración de entre 30 y 60 segundos. Para la elaboración de este ejercicio, la inclusión de imágenes u otros elementos no tipográficos queda a elección del grupo.

Al final del trabajo, deben figurar los nombres de los integrantes del grupo, los nombres de los docentes de la comisión, el nombre de la cátedra y el año. Estos datos se deben componer con tipografía sans serif, caja baja, de color blanco sobre fondo negro y su duración no se incluye dentro del tiempo previsto.

Story :

Para la próxima clase, cada grupo deberá presentar su propuesta en un story, compuesto por los «cuadros clave» del trabajo, en una cantidad suficiente para comprender la propuesta con claridad

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO

Asignatura: Tipografía I y II
Cátedra: Pablo Cosgaya

(tanto los cuadros estáticos como los de transición). Para poder controlar cada propuesta en detalle, los cuadros deben tener un tamaño no menor de 13 x 18 cm deben imprimirse con buena calidad.

En el story, cada grupo debe describir en forma precisa cómo resuelven en su propuesta los siguientes aspectos:

- > Título del trabajo (*)
- > Texto escrito, relato (*)
- > Imágenes, misceláneas (*)
- > Movimiento, transiciones (*)
- > Relato en off (en caso de que lo haya)
- > Sonido, música (en caso de que lo haya)
- > Duración de cada secuencia

Los ítems marcados con (*) son de estricta naturaleza visual y deben presentarse en el story con la calidad de un trabajo de diseño gráfico. Los otros dos ítems (relato en off, sonido y duración) deben indicarse y explicarse con precisión en las anotaciones al margen, aspecto que también debe ser previsto en la presentación.

En cada consulta (ver cronograma abajo), los ajustes que el grupo realice en su propuesta, deben volcarse en un story corregido impreso con buena calidad, que se presentará junto con el video.

Duración estimada: 5 clases

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO

Asignatura: Tipografía I y II /
Cátedra: Pablo Cosgaya

Propuesta de la cátedra

Definiciones de Tipografía

En nuestra tarea cotidiana, Tipografía admite cuatro definiciones: 1) La primera de ellas, referida al origen de la palabra tipografía se emplea para designar a la técnica de impresión con tipos móviles que, procedente de Asia, llegó a Europa a mediados del siglo XV; 2) La segunda, impuesta por los avances tecnológicos, extiende los alcances de la primera definición y denomina tipografía a todas las modalidades de reproducción de palabras y textos de la actualidad; 3) La tercera, aplicada en ámbitos académicos, como la Carrera de Diseño Gráfico de la FADU, denomina Tipografía a la materia en que se desarrollan los contenidos históricos, teóricos y prácticos referidos al elemento con que se representan visualmente las palabras y los textos. 4) La cuarta acepción es la más abarcativa, se emplea recientemente en el ámbito profesional del Diseño Gráfico y es la que más nos interesa: denomina Tipografía a la disciplina que dentro del Diseño Gráfico estudia los distintos modos de optimizar la emisión gráfica de mensajes verbales. La Tipografía tiene una dimensión técnica y funcional basada en el oficio de tipógrafos e impresores. Cuenta con sistemas de medición y cálculo que ayudan a organizar y racionalizar la comunicación visual. Pero tiene además una dimensión humanística que se basa en la escritura, representación abstracta de objetos e ideas que hizo posible el registro de la cultura, la organización del pensamiento y el desarrollo intelectual del hombre. Entendida como disciplina, la Tipografía profundiza y enriquece en direcciones múltiples los alcances del Diseño Gráfico.

Nuestra propuesta

Hemos elaborado una propuesta de trabajo que consiste en la definición de responsabilidades dentro de la cátedra, la formulación de los objetivos pedagógicos, la definición de actividades a desarrollar para alcanzar los objetivos propuestos y la realización de un balance o evaluación de la tarea anual.

Para mantener actualizada la enseñanza en la cátedra, proponemos llevar adelante las siguientes actividades: analizar críticamente la tarea grupal e individual del equipo docente, reflexionando sobre los procesos y los resultados obtenidos; intercambiar información, opiniones y enfoques con otros equipos docentes, tanto nacionales como extranjeros; proveer información actualizada mediante lecturas de publicaciones de la especialidad; mantener contacto con los adelantos tecnológicos que se producen en el campo productivo (fotomecánica, impresión, autoedición, producción tipográfica digital, etc.); reflexionar sobre la producción profesional propia y de terceros, extrayendo de este análisis materia prima para el trabajo en el taller.

Objetivos

Trabajaremos con los alumnos para que:

- Reconozcan a la Tipografía como una disciplina con saberes específicos dentro del Diseño Gráfico.
- Desarrollen su sensibilidad ante la escritura y la tipografía como representaciones de ideas y objetos.
- Desarrollen su sensibilidad ante el signo tipográfico en cada una de sus manifestaciones.
- Aprendan a organizar el espacio gráfico con criterios propios de la tipografía.
- Experimenten las técnicas manuales del trazado de signos tipográficos.
- Dominen las técnicas de producción y composición de textos.
- Conozcan las características y técnicas básicas del diseño de tipografía digital.
- Aprendan a interpretar los contextos históricos de la escritura y la tipografía.
- Aprendan a formular y argumentar sus opiniones en forma escrita y oral.
- Aprendan a trabajar en equipo.
- Aprendan a evaluar y a autoevaluarse.