

PROGRAMA ANALÍTICO

1. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR

ASIGNATURA:

- Plan de estudios:
- Carga horaria total: 120 horas
- Carga horaria semanal: 4 horas
- Duración del dictado: Anual
- Turno: Noche, de 19 a 23 horas
- Tipo de promoción: Directa

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS

CICLO SUPERIOR DE GRADO (CSG)
Tipografía I Ciclo de Formación General
Tipografía II Ciclo de formación superior

OBJETIVOS

1. De la materia

Desarrollo de la capacidad de observar críticamente, de conceptualizar, de proponer soluciones en términos de diseño a través de la tipografía y de la escritura.

2. De Tipografía 1

Escritura y tipografía

Del signo alfabético.

Conocimiento acerca del nacimiento y evolución del signo alfabético. Introducción en la problemática de diversas formas de escritura.

Aprendizaje de modos y técnicas para el trazado de signos.

De la escritura y sus formas.

Revalorización de los rasgos individuales en la generación de los signos. Toma de conciencia de la calidad del trazo, su modo expresivo y la relación de éste con el espacio gráfico. Comprensión de la relación tecnología-forma.

Conocimiento e información acerca de la escritura y su contexto.

Desarrollo del sentido del ritmo, de la distancia óptima entre signos, entre líneas y control de la unidad formal de la composición.

Observación y registro visual de aspectos formales en un alfabeto. Mayúsculas, minúsculas, numerales

De la tipografía y sus formas.

Evolución de la escritura a la letra mecanizada. Conocimiento de las características expresivas de las familias tipográficas, las formas históricas.

Introducción en el empleo expresivo de la composición.

Reconocimiento de las manifestaciones que priorizan lo manual, lo geométrico, lo óptico y de los aspectos tecnológicos que aparecen en el diseño de las distintas familias tipográficas.

Toma de conciencia de la relación de forma-contraforma, los conjuntos de trazos, las relaciones espaciales, las armonías formales y la variedad de los mismos.

Conocimiento e información acerca de la tipografía y su contexto.

Nociones de legibilidad del signo, de la palabra.

Introducción a la estructura tipográfica.

Introducción al manejo del espacio gráfico, su uso, particiones y articulaciones.

De la tipografía y los modos textuales

Nociones de legibilidad del texto.

Aprendizaje de los sistemas de medidas, cálculo y composición. Introducción al manejo de la puesta en página, caja, márgenes, columnas, calles, espaciado, interlineado, interletrado.

Uso de grillas y trazados reguladores.

Introducción al uso de jerarquías tipográficas.

3. De Tipografía 2

Tipografía y diseño

El signo y su dimensión semántica.

Introducción en la tipografía y su aplicación en problemas de identidad visual.

Profundización en el conocimiento de familias tipográficas y sus variables, su uso expresivo.

Desarrollo de operaciones formales sobre el signo. Experimentación con diversas técnicas.

El signo tipográfico y el uso del color. Aspectos culturales, semánticos, ópticos, tecnológicos.

La estructura tipográfica en sistemas complejos.

Manejo del espacio gráfico en el diseño editorial. Desarrollo de programas visuales. Uso de grillas, particiones y articulaciones.

El espacio de la doble página, el espacio del pliego, la portada.

Legibilidad/ visibilidad de los mensajes.

Desarrollo del uso de jerarquías tipográficas. Manejo de la puesta en página, criterios de títulos, subtítulos, textos, epígrafes, foliado, etc., uso del color.

Relación de la tipografía y la imagen icónica.

El signo en el espacio. Analizar el comportamiento de la tipografía en dos y tres dimensiones. Introducir en el manejo de la tipografía en el espacio.

Comprender los mecanismos de legibilidad-visibility de la tipografía en el espacio urbano.

Reconocer y analizar en la gráfica de la ciudad las relaciones forma tipográfica-tecnología. Legibilidad/ visibilidad de las señales. Familias. Uso del color. Escala. Proporciones. Incidencia de la luz ambiente y de la luz aplicada. Materialidad. Implantación.

Incorporación y reflexión de diversos aspectos del diseño tipográfico de los comienzos del siglo XX. Los pioneros del diseño tipográfico.

El signo como imagen en movimiento.

Estudio de la imagen-movimiento en los mensajes tipográficos.

El concepto de secuencia, de transformación, de dinamismo, de interacción con el lector.

Las nuevas formas tipográficas y en función a las nuevas tecnologías de producción de la imagen. Uso del color. La noción de tiempo, ritmo, espacio, sonido, relato.

Incorporación y reflexión de diversos aspectos del diseño tipográfico en la obra de diseñadores del siglo XX. La conciencia disciplinar.

CONTENIDOS.

1. De Tipografía 1

El trazo: la letra y el dibujo. De lo pictórico al alfabeto.

La estructura del signo escrito. La mayúscula. La minúscula. El numeral.

Romana trajana. Uncial. Semiuncial. Carolingia. Gótica.

La era Gutenberg.

La estructura del signo tipográfico.

Los diseños históricos. Romanas antiguas. Romanas de transición. Romanas modernas. Egipcias.

Ópticas. Geométricas. Moduladas. Incisas. De fantasía. Escritas.

Operaciones morfológicas sobre la tipografía. Color. Texturas.

La estructura de lectura. Lectura global. Lectura secuencial.

Composición, cálculo y medición. La palabra. La línea. La columna. Elementos de la página. Caja.

Márgenes, columnas, calles. Jerarquías tipográficas.

Legibilidad en la letra. Legibilidad en el texto.

2. De Tipografía 2

Fonograma: contracción, palabra o inicial.

Concepto de imagen. Mecanismos de connotación, figuras sintácticas y figuras semánticas.

Concepto de sistema. Relación con los otros elementos de identidad visual. Color. Variantes. Textos complementarios. Desarrollo de sistema. El concepto de normalización.

La tipografía y el diseño editorial. El espacio de la lectura secuencial y el espacio global. Página y doble página. Elementos de la misma. Caja. Márgenes, columnas, calles. Títulos, subtítulos, copetes, volantas, epígrafes, notas, foliado. Relación del texto con las imágenes. Uso del color. Los pioneros del diseño tipográfico del siglo XX.

La tipografía y el diseño de información. Visibilidad, legibilidad.

La tipografía y la animación. La letra en la pantalla, estructura temporal, narrativa, sonora, espacial. Uso del color.

Bibliografía

1. Libros

1.1. Escritura y caligrafía

- Evetts, L.C. Roman Lettering, Londres, Editorial Pitman. 1979
Martin, Judy. Guía completa de caligrafía, Madrid, Editorial Blume. 1986
Rosell i Miralles, Eugeni. Las Cifras. Editorial Gustavo Gili. 1996.
Stribley, Miriam. The Calligraphy Source Book, Philadelphia, Running Press Book Publishers. 1989.

1.2. Diseño y tipografía

- Brody, Neville. The graphic language of Neville Brody, España, Thames and Hudson. 1988
Brody, Neville. The graphic language of Neville Brody II, España, Thames and Hudson. 1994
Carter, Day, Meggs. Typography Design: Form and Communication. Editorial Van Nostrand Reinhold, New York. 1985
Costa, Joan. Imagen Global. Editorial CEAC, Barcelona. 1988
Chaves, Norberto. La imagen corporativa. Editorial Gustavo Gili, Barcelona. 1988.
Gerstner, Karl. Diseñar programas. Editorial Gustavo Gili, Barcelona. 1979.
Müller-Brockmann, Joseph. Sistema de retículas. Editorial Gustavo Gili, México. 1992
Ruder, Emil. Manual de Diseño tipográfico. Editorial Gustavo Gili, Barcelona. 1983
Van der Lans, Rudy & Licko, Zusanna. Emigre, Graphic Design into the digital realm. Van Nostrand Reinhold, New York. 1993

1.3. Historia y teoría

- Blackwell, Lewis. La tipografía del siglo XX. Editorial Gustavo Gili, Barcelona. 1992
Blanchard, Gerard. La Letra. Editorial CEAC, Barcelona. 1988
Frutiger, Adrian. Signos, símbolos, marcas y señales, Barcelona, Editorial Gustavo Gili. 1981
Maldonado, Tomás. El diseño industrial reconsiderado. Editorial Gustavo Gili, Barcelona. 1977.
Meggs, Phillip, Historia del diseño gráfico. Editorial Trillas, México. 1991.
Nep, Víctor. Historia gráfica del libro y la imprenta, Editorial Víctor Lerú, Buenos Aires. 1977
Pevsner, Nikolaus. Pioneros del diseño Moderno. Ediciones Infinito, Buenos Aires, 2000
Satué, Enric. El diseño gráfico desde sus orígenes hasta nuestros días. Alianza Forma, Madrid. 1990
Spencer, Herbet. Pioneros de la tipografía moderna. Editorial Gustavo Gili, México. 1995

2. Revistas

2.1. De tipografía

- Emigre, New York, Van Nostrand Reinhold
U&IC. The International Journal of the International Typeface Corporation. New York. ITC
Tipográfica, comunicación para diseñadores. Buenos Aires.
Baseline. Bradbourne Publishing, Londres.

2.2. De diseño gráfico

- Critique, The Magazine of Graphic Design Thinking. Sacramento. Graphic Center.
Eye. Rick Poynor. Londres
Novum. Bruckman Verlag. Munich

Modalidad de enseñanza

Metodología de trabajo

El desarrollo de los ejercicios plantea el abordaje de temas de complejidad creciente a lo largo del desarrollo del curso.

Todas las clases están concebidas para posibilitar el trabajo activo en taller. Generalmente, cada clase se inicia con una corrección grupal con participación de alumnos y docentes. Estos últimos propician el debate y la confrontación de ideas. En las correcciones se hacen conscientes las ideas presentes en la propuesta de cada alumno, que el docente completa aportando información o planteando nuevas búsquedas sobre el trabajo en curso. Se trata de evitar la relación de "atelier" maestro-alumno donde este último se desempeña como 'dibujante' de las ideas del docente. Para ello, en las correcciones se plantean en términos de conceptos y no de estilos o soluciones particulares. Esto conduce a que tanto docentes como alumnos se ejerciten en estructurar un discurso. De acuerdo al estado de evolución del trabajo, hay correcciones generales para todo el taller, en el grupo y hacia el final de cada trabajo práctico correcciones individuales. Para las correcciones grupales se ordenan los trabajos de acuerdo a ideas similares, puntualizan los errores generalizados, se rescatan las alternativas propiciando que cada alumno reflexione sobre su trabajo desde lo producido y observado en todo el grupo.

Cada trabajo práctico se inicia con una charla teórica con imágenes para aportar los contenidos a desarrollar en la práctica de cada ejercicio.

La información necesaria se completa con la lectura de la bibliografía propuesta y que consta en las páginas de la presentación de la cátedra.

Condiciones de regularidad

Para que el alumno curse regularmente la materia debe cumplir con el 75% de asistencia a clase (No incurrir en más de 3 inasistencias seguidas) y realizar el 100% de los trabajos prácticos propuestos.

Cuando se hayan desaprobado dos trabajos pertenecientes al mismo cuatrimestre, podrá recuperarse uno de ellos. Los trabajos prácticos a recuperar no se corrigen en clase y serán entregados para su evaluación junto al trabajo final de cada cuatrimestre. Esto implica además que el trabajo final de cada cuatrimestre no se recupera.

El horario de entrega de los trabajos es hasta las 20 hs. Se admitirán trabajos hasta las 20.30 y pasado ese horario, no se recibirán entregas y se considerará la fecha de evaluación como no cumplida.

El hecho de no realizar una entrega en la fecha establecida implica que dicho trabajo tiene como nota insuficiente. Esto se basa en que entendemos que cada trabajo práctico está planificado para ser realizado en el taller y siempre es producto de un desarrollo de dos o más clases, por eso no se admite que en la fecha establecida para la entrega no se cuente con material para hacerlo.

Al finalizar el año todos los alumnos deben presentar la carpeta completa.

Presentación de los trabajos

Las normas de presentación aparecerán explicitadas en la ficha del enunciado de cada trabajo práctico. Todos los trabajos deberán ser entregados con el rótulo, completado con sus datos y pegado al dorso.

Modalidad de Evaluación:

Durante el curso se desarrollarán trabajos prácticos (seis en tipografía 1 y seis en tipografía 2).

Para la evaluación de cada trabajo se tomarán en cuenta la comprensión y desarrollo de los objetivos propuestos. Estos se explicitan por escrito en la ficha de cada trabajo, se explican en el taller y finalmente se exponen y debaten al comienzo de cada ejercitación.

Las evaluaciones y calificaciones de cada trabajo se realizan con la asistencia de todos los docentes. De esto resulta una primera nota que califica al trabajo. La evaluación se centra en el cumplimiento de los objetivos que están planteados en el ejercicio, la búsqueda y los riesgos tomados en la propuesta. Esta primera nota se reconsidera teniendo en cuenta además tres aspectos: el desarrollo que se produjo durante las sucesivas correcciones, la calidad de presentación, y el concepto del alumno de acuerdo a su desempeño en el curso (participación, motivación, iniciativa).

La nota final del año será el promedio de las obtenidas en cada trabajo práctico.

La incidencia en la nota final será diferente de acuerdo a la complejidad que guardan los ejercicios.

Guía de trabajos prácticos

Tipografía 1

Trabajo práctico N°1. Notas de viaje

OBJETIVOS:

Introducir en las formas y articulaciones compositivas básicas de la tipografía y en modelos históricos de escritura.

Reconocer la estructura del texto y de los signos alfabéticos a través de la experimentación del texto trazado, así como de la observación, comparación e intervención sobre material impreso. Ejercitar y desarrollar la sensibilización del trazo comprendiendo su importancia como base indispensable del conocimiento de lo tipográfico.

DINÁMICA:

La idea es arribar a la conformación de lo que llamamos un “registro de viaje” personal donde se reúnan lo tipográfico observado, seleccionado y reformulado más signos y textos trazados. La reunión de ambas entradas al conocimiento del signo alfabético tomará la forma de una serie de fichas.

a. Relevamiento y selección de material impreso A partir de la observación del uso de la tipografía en distintas tipologías compositivas, cada estudiante iniciará un acopio de un material que considere relevante y pertinente a las consignas dadas en el taller como punto de partida.

El material deberá presentarse en un campo de formato A4 (21 cm x 29,7 cm) usado vertical u horizontalmente. Se trabajará exclusivamente en escala de grises.

a.1. En una primera etapa se seleccionarán imágenes tipográficas de materiales impresos. Así sugerimos relevar:

Titulares de diarios, periódicos o revistas Textos largos en libros o revistas Composiciones con un signo o palabra macro. Articulaciones entre diferentes jerarquías tipográficas: titular, copete y texto. Tapas de libros o discos. Listados, índices, numerales. Formularios con textos a completar.

Se sugiere obtener el material principalmente de impresos recopilados de la hemeroteca (revistas de diseño) u otras publicaciones consideradas de interés desde lo tipográfico.

El relevamiento deberá hacer foco en el uso de fuentes serif o sans serif evitando fuentes de fantasía.

a.2. Con todo el material seleccionado se generarán composiciones en formato 20 x 20 cm. Se observará todo el conjunto, seleccionando, ajustando y descartando las imágenes cuando sea necesario.

Aparecerán la noción de caja, márgenes, texto como línea, como párrafo, como

textura, signo único, elementos al corte, etc.; y se realizarán los ajustes y correcciones necesarias.

b. Práctica de escritura b.1. En paralelo, se trabajará en taller con el trazado de formas escriturales históricas. Se explicitarán sus características y cada estudiante contará con un material de apoyo para iniciarse en la escritura de estos modelos.

En tal sentido, se analizarán las estructuras de los signos correspondientes a mayúsculas romanas e itálicas y minúsculas romanas e itálicas.

Trabajo práctico Nº 2. RELACIÓN MATERIALES Y ESTRUCTURA DEL SIGNO

OBJETIVOS:

Comprender la morfología de los signos alfabéticos a partir de la técnica de generación de los mismos.

Desarrollar la capacidad de análisis y control formal de los signos de acuerdo

A las posibilidades de las distintas herramientas, a las variaciones en las proporciones de trazos y en las calidades de los medios de escritura y del soporte.

DINÁMICA:

Cada alumno desarrollará a partir de la práctica de escritura en el taller un alfabeto completo en mayúsculas o en minúsculas.

Partirá de la experimentación de por lo menos dos instrumentos distintos (tiralíneas o cola-pen). Dicha práctica previa se realizará en hojas de formato 35 x 50 cm dentro de una caja virtual, en forma apaisada o vertical según convenga.

El alto de los signos más satisfactorio se determinará de acuerdo a una relación proporcional con el grosor del trazo.

Se experimentarán y analizarán variantes formales de acuerdo al ángulo de incidencia de la herramienta de escritura con respecto a la línea de apoyo de los signos, a la presión ejercida en el trazo, a la variación de grosor con respecto a altura, etc. Se variará la textura de los signos de acuerdo a variables de las calidades del soporte (utilización de distintas calidades de papel, uso de materiales nogalina, acuarela).

A partir de la elección de una de las herramientas se desarrollarán y ajustarán todos los signos que componen el alfabeto. Para optimizar la ejercitación de los trazos, se sugiere seguir un orden en función a familia de formas. Y no necesariamente un orden alfabético. Los signos propuestos deberán mantener una coherencia y unidad morfológica atendiendo a las relaciones de proporciones, a nociones de legibilidad y de reconocimiento de la letra.

CONDICIONES DE ENTREGA:

Todo el proceso más las puestas del alfabeto final. Deberá presentarse en formato 30x15cm (usado apaisado) encuadernado con tapas y organizado.

Para ello necesariamente deberá recurrirse a seleccionar lo más significativo, pudiéndose entregar re-encuadros o sectores parciales de las composiciones iniciales.

Trabajo práctico N° 2. Relación materiales y estructura del signo.

OBJETIVOS

Comprender la morfología de los signos alfabéticos a partir de la técnica de generación de los mismos. Desarrollar la capacidad de análisis y control formal de los signos a partir de las posibilidades de las distintas herramientas, a las variaciones en las proporciones de trazos y en las calidades de los medios de escritura y del soporte.

DINÁMICA

Cada alumno desarrollará a partir de la práctica de escritura en el taller un alfabeto completo en mayúsculas o en minúsculas.

Partirá de la experimentación de por lo menos dos instrumentos distintos (tiralíneas o cola-pen). Dicha práctica previa se realizará en hojas de formato 35 x 50 cm dentro de una caja virtual, en forma apaisada o vertical según convenga.

El alto de los signos más satisfactorio se determinará según la relación proporcional con el grosor del trazo.

Se experimentarán y analizarán variantes formales de acuerdo al ángulo de incidencia de la herramienta de escritura con respecto a la línea de apoyo de los signos, a la presión ejercida en el trazo, a la variación de grosor con respecto a altura, etc.

Se variará la textura de los signos resultantes de calidades del soporte (utilización de distintas calidades de papel, uso de materiales nogalina, acuarela).

A partir de la elección de una de las herramientas se desarrollarán y ajustarán todos los signos que componen el alfabeto. Se sugiere para optimizar la ejercitación de los trazos, seguir un orden de acuerdo a familia de formas. y no necesariamente un orden alfabético.

Los signos propuestos deberán mantener una coherencia y unidad morfológica atendiendo a las relaciones de proporciones, a nociones de legibilidad y de reconocimiento de la letra.

En trabajo en clase, se desarrollarán las siguientes variantes formales: proporción y color tipográfico: variación relativa de alturas y anchos (condensadas -expandidas), variación de color manteniendo la misma herramienta y modificando el tamaño de la letra (trazo grueso, trazo fino). Finalmente se seleccionará de entre lo producido para proponer la serie de los veintiséis signos alfabéticos y realizará la puesta en página el alfabeto

CONDICIONES DE ENTREGA

Todo el proceso más las puestas del alfabeto final. Deberá presentarse en formato 30x15cm (usado apaisado) encuadernado con tapas y organizado.

Para ello necesariamente deberá recurrirse a seleccionar lo más significativo, pudiéndose entregar re-encuadros o sectores parciales de las composiciones iniciales.

Trabajo práctico N° 3. Configuración de signos

OBJETIVOS:

Desarrollar la capacidad de análisis formal de la letra, reconociendo las decisiones estructurales que definen a cada signo en particular.

Introducir en los mecanismos de construcción de caracteres.

Proyectar un conjunto de signos pertenecientes a un sistema alfabético, resolviendo las constantes y variables que lo definen como tal.

DINÁMICA:

3.1. Cada alumno trabajará en tamaño A4 partiendo de los signos elegidos por el docente, pertenecientes al alfabeto desarrollado en el Trabajo práctico N° 3.

Se trabajará redibujando y ajustando cada signo y para así continuar elaborándolo en su relación al conjunto.

Al redibujarlo, se verificará la estructura, se controlarán las proporciones, la estabilidad del signo, los ejes, las alturas, se pulirán las terminaciones, los espesores de trazos horizontales, verticales, curvos y oblicuos, la modulación del trazo, las formas interiores.

Durante todo este desarrollo se irán verificando y corrigiendo en función de lograr signos estables y coherentes morfológicamente entre sí.

3.2. Se agregarán cuatro signos más, tres letras más un numeral, que se ajustarán para constituir un sistema de signos. Se verificarán los ítems citados anteriormente (proporciones, estabilidad del signo,

ejes, alturas, espesores de trazos horizontales, verticales y oblicuos, modulación del trazo, formas interiores, etc.), testeando la coherencia del numeral con cada uno de los signos restantes. Se estudiarán las variables y constantes del nuevo sistema.

3.3. Los dibujos ajustados se digitalizarán y ajustarán en formato vectorial.

De forma adicional se podrá realizar la programación de los signos.

CONDICIONES DE ENTREGA:

Todos los pasos pertenecientes al proceso que deberán incluir las búsquedas y resultado que forman las dos primeras ejercitaciones en fichas formato 10 x 20 cm y su contenedor.

Espécimen presentando la propuesta.

Archivos digitales de todas las láminas en formato jpg (a 150dpi a tamaño) o pdf.

Trabajo práctico N° 4. Familias tipográficas

OBJETIVOS:

Introducir en el uso de familias tipográficas y sus variables.

Conocer la capacidad expresiva de los diseños tipográficos.

Manejar los mecanismos de articulación entre diferentes jerarquías tipográficas en una estructuración básica de información.

DINÁMICA:

4.1. A partir de una familia tipográfica asignada se realizarán doce puestas en formato 13 cm x 19 cm en sentido vertical según cada propuesta y desarrollando los siguientes ejes:

1. Descripción de la familia

1.a. Puesta del alfabeto.

1. b. Variables de peso e inclinación

1. c. Rendimiento (diferentes cuerpos en bloques de texto)

1. d. Análisis morfológico de los signos (terminaciones, modulaciones del trazo, ajustes ópticos, empalmes, caja de x).

1. d. Selección y presentación de signos característicos.

2. La familia en uso

2.a. Composición con cuatro signos característicos (mayúscula, minúscula, numeral y miscelánea

2. b. Composición en un título

2. c. Texto de lectura.

2. d. Tabla o lista con numerales

3. Familia antagónica o complementaria

4. Registro fotográfico del proceso de todo el trabajo en clase

Esta numeración no necesariamente coincide con el número de puestas ya que podrán proponerse más de una

4.2. Elaboración de una publicación reuniendo y estructurando lo desarrollado en la etapa previa.

Formato cerrado A5 (14.8 x 21 cm).

CONDICIONES DE ENTREGA:

Archivos digitales de todas las páginas de la publicación en formato jpg a 200 dpi a tamaño o en pdf.

Trabajo práctico N° 5 Tipografía y semántica

OBJETIVOS

Introducir en el uso de familias tipográficas y sus variables.

Conocer la capacidad expresiva de los diseños tipográficos.

Manejar los mecanismos de articulación entre diferentes jerarquías tipográficas en una estructuración básica de información.

DINÁMICA

4.1. A partir de una familia tipográfica asignada se realizarán doce puestas en formato 13 cm x 19 cm en sentido vertical según cada propuesta y desarrollando los siguientes ejes:

1. Descripción de la familia

1.a. Puesta del alfabeto. 1.b. Variables de peso e inclinación 1.c. Rendimiento (diferentes cuerpos en

bloques de texto) 1.d. Análisis morfológico de los signos (terminaciones, modulaciones del trazo, ajustes

ópticos, empalmes, caja de x). 1.d. Selección y presentación de signos característicos.

2. La familia en uso 2.a. Composición con cuatro signos característicos (mayúscula, minúscula, numeral

y miscelánea 2.b. Composición en un título 2.c. Texto de lectura. 2.d. Tabla o lista con numerales

3. Familia antagónica o complementaria

4. Registro fotográfico del proceso de todo el trabajo en clase

Esta numeración no necesariamente coincide con el número de puestas ya que podrán proponerse más de una

4.2. Elaboración de una publicación reuniendo y estructurando lo desarrollado en la etapa previa. Formato cerrado A5 (14.8 x 21 cm).

CONDICIONES DE ENTREGA

Archivos digitales de todas las páginas de la publicación en formato jpg a 200 dpi a tamaño o en pdf.

Trabajo Práctico Nº 6 Legibilidad-Visibilidad del mensaje

OBJETIVOS:

Desarrollar el mensaje tipográfico como texto de lectura y como imagen.

Manejar el concepto de jerarquías tipográficas, sus relaciones y su organización e introducirse en la noción de tipologías textuales e información.

Abordar la composición tipográfica desde sus dimensiones semántica, formal y tecnológica.

DINÁMICA

6.1. Cada alumno resolverá la propuesta tipográfica correspondiente a la información de tres meses del calendario 2019. El trabajo contempla la resolución de diversas tipologías textuales que van desde el afiche a la lectura de página, desde el impacto a distancia a la sutileza en el cuidado de los detalles y ajustes tipográficos, desde lo expresivo a la planificación de la información.

De cada uno de los tres meses asignados (serán los mismos del tp4), se resolverán:

1. Número y nombre del mes asignado y fechas notables (efemérides del mes)
2. Grilla de días, de cada uno de los tres meses.
4. Replanteo del trabajo del mes del tp4 sumándole la letra completa de la canción, más datos de autor.
5. Tapa del calendario. Deberá incluir 2017 en letra dibujada más los datos del rótulo en tipografía Rotis.

A cada mes le corresponde una paleta compuesta por un color más negro de acuerdo a la siguiente lista:

enero: pantone 116 (amarillo), febrero: pantone 127 (anaranjado), marzo: pantone warm red (rojo bermellón), abril: pantone rhodamine red (magenta), mayo: pantone purple (púrpura), junio: 266 (violeta), julio: reflex blue (azul ultramar), agosto: pantone 300 azul medio, septiembre pantone 326 (cerca al cyan), octubre: pantone 335 (verde medio), noviembre: Pantone 364 (verde hoja), diciembre: pantone 368 (verde manzana).

Para la resolución tipográfica se utilizará la fuente Rotis en todas sus variables que la propuesta requiera.

6.2. Se trabajará con la información de días y números de cada uno de los tres meses designados del año 2017 atendiendo a la resolución de la lectura de la información, diferenciando días hábiles y feriados. Se introducirá en el concepto de sistema y cada una de las tres puestas verificará la categoría de elementos constantes y de variables que otorguen riqueza a la propuesta.

Cada composición se propondrá en un formato: 28 x 28 cm.

6.3. Lista de fechas notables del mes (efemérides). Deberá recabarse la información con una lista de no menos de diez fechas recordables que correspondan a cada mes desarrollado. Se cuidará la propuesta en cuanto al uso

de variables tipográficas, marginados, interlineados, sangrías, *bullets*, etc, en función de la claridad en la comunicación. Se desarrollará en un campo de 14 x 28 cm apaisado o vertical.

6.4. Por cada mes, se resolverá además la puesta en página de la letra completa de la canción correspondiente más los datos de autores. Todo desarrollado en un formato de 14 x 28 cm apaisado o vertical.

6.5. Propuesta de "tapa" de cada mes. En este caso, se plantea la resolución de una pieza de lectura a distancia a la manera de un afiche de interior. La consigna propone desarrollar una composición tipográfica en 28 x 28 cm articulando el nombre y el correspondiente número del mes y la lista de efemérides

previamente planteada.

6.6. Se retomará lo producido en el tp4 sumándole la puesta de la letra completa de la canción y adaptando la totalidad a la paleta de color correspondiente, todo en formato 28 x 28 cm.

6.7. Propuesta de tapa del calendario Deberá incluir 2017 en letra dibujada más los datos de nombre y apellido, curso, asignatura, docente, cátedra en una fuente tipográfica.

6.8. Se armará el calendario mural con la sumatoria de todos los trabajos del taller, se ensayarán alternativas de armado y se registrará fotográficamente y videográficamente todo este proceso del trabajo.

Condiciones de entrega

Las 10 composiciones finales montadas. Archivos correspondientes en jpg a 200 dpi a tamaño real o pdf. Todo el proceso de correcciones.

Tipografía 2

Trabajo Práctico Nº 1. Aprendiendo del siglo XX

OBJETIVOS:

Revisar y ejercitar el manejo del campo gráfico y el empleo expresivo y comunicativo de la tipografía
Investigar sobre diversos aspectos del diseño tipográfico en la obra de diseñadores contemporáneos y del siglo XX.

Comprender y manejar el diseño de una pieza editorial desarrollando la capacidad de establecer relaciones entre contenido de información y su estructuración y puesta en página.

DINÁMICA:

1.1. Introducción en los contenidos y aspectos compositivos. Se trabajará sobre un grupo de diseñadores cuya trayectoria es de relevancia en relación al diseño de fuentes o al diseño de la comunicación con tipografía.

El abordaje del trabajo es individual. Cada estudiante deberá investigar los seis temas y elaborar un material escrito que podrá contener imágenes ilustrativas acerca del: a. contexto de intervención, b. formación profesional, académica, influencias, c. relevancia y legado de su obra, d. todo otro dato relevante (comparación con otros diseñadores contemporáneos, obras paradigmáticas, etc.). Dicha investigación deberá estar contenida en hojas formato A4, las que sean necesarias. Deberán hacer especial foco en el diseñador asignado con el cual desarrollarán el resto del trabajo práctico.

Luego de la investigación previa se resolverán una serie de composiciones tipográficas sólo del diseñador asignado de acuerdo a las consignas dadas. Se comenzará por las tres primeras de las enumeradas en la lista de la derecha (Signo único, Relación texto-imagen, Estructura compositiva). Cada composición se resolverá en formato 20 x 20 cm. Se trabajará con la variable del color.

A partir del material producido individualmente y de las conclusiones elaboradas con el equipo docente en el trabajo del taller se replantearán las tres composiciones. Esta actividad se desarrollará en clase en grupos de dos personas vinculadas por la misma temática. Durante el desarrollo de la misma se podrá trabajar además de las composiciones individuales, con otros recursos que se consideren pertinentes (otros títulos, textos, imágenes, etc.).

Luego se explicitarán las tres consignas restantes (las numeradas 4, 5 y 6) que completarán el programa visual. Las composiciones podrán contener imágenes icónicas, pero deberán ser prioritariamente tipográficas.

1.2. Desarrollo de la publicación. La cátedra proveerá de textos cuya temática tratan de la obra o del contexto de actuación del diseñador ya estudiado en la primera etapa.

A partir de dichos textos y de las seis composiciones propuestas previamente, cada estudiante elaborará una publicación compuesta por 3 pliegos abrochados tamaño A3, siendo el formato final cerrado A4.

La propuesta deberá resolver: • *Tapa o portada de la publicación + retirada (2 carillas)*

- *Nota editorial más sumario (1 carilla)*
- *Nota principal (3 a 4 carillas)*
- *2 notas secundarias (2 a 3 carillas)*
- *Sección fija: Noticias cortas o pastillas. Puede tratarse de sitios sugeridos, publicaciones recomendadas, serie de tips, glosario de términos, etc. (1 carilla)*
- *Contratapa + retirada (2 carillas)*

En la tapa se dejará un lugar asignado para la colocación del título de la publicación que será provisto por la cátedra.

La propuesta deberá ser fundamentalmente tipográfica, pero podrá contener imágenes icónicas.

Será parte de la propuesta de diseño, el aspecto cromático el cual deberá estar orientado a una paleta cromática pertinente al tema y en lo posible acotada, por ej. 2 tintas.

1.3. Consignas para inter-corrección grupal

1.- Pertinencia-coherencia con el tema. Verificar coherencia visual de toda la publicación (elementos gráficos-tipografía-imagen-color).

2.- Identificación de las partes o secciones (tapa-contratapa-nota principal-notas secundarias, etc.).

Verificar secuencia y ritmo de lectura global.

3.- Uso tipográfico (cuerpos-espaciados-columnas, etc.). Su función y legibilidad.

4.- Verificar coherencia y claridad de las partes de un texto a lo largo de toda la publicación (títulos, subtítulos, epígrafes, etc.).

5.- Recorrido de lectura interno de las diferentes secciones (entrada-puntos de interés-cierre-conexiones con textos subordinados, etc.).

6.- Las tipologías textuales (punteo, listado, gráfico, cuadro comparativo, línea de tiempo, etc.) si son claras y suficientes para la dinámica global de lectura.

CONDICIONES DE ENTREGA:

Investigación inicial en formato A4 vertical o apaisado en cuadernillo anillado, con rótulo conteniendo nombre del alumno, docente y año de cursada.

Las seis composiciones 20 x 20 cm a color del trabajo inicial.
Maqueta de la publicación abrochada. Tamaño cerrado A4 (21 x 29,7 cm) vertical.
Todo el proceso.
Archivos digitales en formato pdf o jpg a 150 dpi a tamaño real.

Trabajo práctico N° 2. Tipografía e identidad

OBJETIVOS

Comprender los mecanismos de semantización y sintaxis tipográfica en un sistema de identidad.

Abordar la problemática de lo tipográfico en el desarrollo de sistemas de identidad visual.

DINÁMICA

1.1 Aproximación al tema.

A partir de un tema dado cada alumno investigará y construirá un acopio de información pertinente al tema. Se deberá tener en cuenta fundamentalmente el aspecto tipográfico de los diseñadores elegidos para el desarrollo del trabajo en curso.

Con la información entendida y analizada resolverán la identidad visual de una muestra a instalarse en la sala de exposiciones de planta baja de la FADU.

1.2. Propuesta de fonograma y desarrollo de sistema. Se desarrollará un sistema de identidad basado en lo tipográfico. Dicho sistema debe entenderse compuesto por un signo primario (el logotipo o fonograma) y un conjunto articulado de elementos que conforman el estilo visual de la totalidad y en el que se deposita su valor identitario. El fonograma como parte del universo de la identidad, sobrepasa la función primaria marcaría. Su eficacia reside en que se convierta en un centro o un pivote alrededor del cual se organizan todas las relaciones multidimensionales de los elementos gráficos que constituyen el sistema de identidad.

El tema asignado podrá resolverse tomando las iniciales, nombre y apellido completos del diseñador, solo el apellido o bien el título de la exposición.

El lenguaje a desarrollar puede partir de familias tipográficas existentes y sus variables (de peso, tamaño, forma, proporción), signos generados desde la escritura o la caligrafía, combinación de tipografía más escritura, letras dibujadas o signos tipográficos diseñados ex profeso, así como operaciones formales sobre los signos alfabéticos (mayúsculas, minúsculas, números, misceláneas).

CONDICIONES DE ENTREGA

Láminas formato A3:

1. Logotipo versión color
2. Logotipo versión escala de grises (si es necesario)
3. Logotipo versión blanco y negro (pluma)
4. Resolución de una serie de 3 banners.
5. Elementos varios como postales, afiche interior, tapa de catálogo de la muestra, etc.

Se entregarán, además: maquetas de las piezas que se consideren pertinentes, archivos digitales en formato pdf o jpg a 150 dpi del tamaño real y todo el proceso.

Trabajo práctico N° 3. Configuración de signos tipográficos

OBJETIVOS

Introducir en la metodología del diseño de familias.

Desarrollar conceptos como: serie / familia / pertenencia / morfología / estructura.

DINÁMICA

3.1. Ejercitación introductoria

Se trabajará en clase de forma individual a partir de algunos signos de una familia tipográfica asignada detectando y graficando en cada signo su cursus (aspecto estructural) y su ductus (aspecto perceptivo). Para ello se dibujará con línea de lápiz realizando progresivos ajustes la estructura que "sostiene" la forma de cada glifo.

En la segunda parte se trabajará en grupo de dos intercambiando estructura y trazo de los signos.

Deberán llegar al diseño de nuevos signos resultado hibridar los dos anteriores. Completarán todos los signos que forman la palabra HAMBURGUEFIONS.

3.2. Cada estudiante trabajará a partir de un tema asignado y sus connotaciones. Como tarea previa a la clase recabará la información gráfica/tipográfica que considere pertinente. Cada tema va estar definido por un nombre al que cada estudiante podrá anclar en una serie de connotaciones posibles.

3.3. Mecánica de trabajo

Se introducirá al diseño de tipografía a partir de un esquicio en clase de trabajo grupal. Después se repetirá la mecánica con cada propuesta individual arribando a un conjunto de seis signos posibles.

3.4. Propuesta individual

A partir de los signos iniciales se elaborarán formal y conceptualmente un mínimo de 25 signos.

3.5. Ajustes finales

Esto significa entender cada signo relacionado con el conjunto, atendiendo a las estructuras, las proporciones relativas de los trazos, el peso tipográfico, la inclinación, el ritmo del conjunto, etc. Para eso necesariamente deberá extraer los rasgos formales que considere relevantes en una línea de trabajo propia con el objetivo de desarrollar un conjunto de signos pertenecientes a un sistema y pertinentes a la temática existente.

Se realizará la digitalización y programación de los signos.

3.6. Puesta gráfica presentando los signos

Desarrollo de una composición donde se muestren los signos diseñados.

CONDICIONES DE ENTREGA

La explicitación de todo el proceso (incluyendo el esquicio inicial y mostrando todas las etapas), en una pieza desplegable resultante de la unión de láminas A4 apaisadas (las que sean necesarias).

La puesta gráfica del conjunto de signos (espécimen).

Los archivos digitales en formato jpg en 150 dpi en el tamaño de la entrega o pdf.

Trabajo Práctico N° 4 Tipografía y animación

OBJETIVOS:

Introducir en el manejo de la tipografía y el texto dinámico.

Ejercitar y desarrollar un mensaje estructurado en el tiempo controlando condiciones de legibilidad- visibilidad del manejo de la tipografía en pantalla.

Introducirse en la problemática de articular imagen y audio.

DINÁMICA

4.1. A partir de la temática y de la investigación previa que cada estudiante haya realizado, deberá proponer una estructuración de la información a desarrollar con una primera propuesta de duración de cada uno de los mensajes que la compongan.

4.2. Transcribiendo en todo o en parte la información desarrollada en la etapa previa deberá realizar un audiovisual de características informativas.

La propuesta podrá incluir imágenes abstractas o figurativas siempre que éstas estén subordinadas a la estructura tipográfica.

La elección de familias, variables, operaciones formales sobre la tipografía, composición del campo gráfico y uso del color es libre y deberá ser adecuada a la temática y al universo al cual hace referencia el texto provisto.

El trabajo debe incluir audio y su duración dependerá del contenido, no siendo menor a treinta segundos (excluyendo los créditos) y no mayor a un minuto.

Se evaluarán prioritariamente la propuesta de comunicación (recursos tipográficos, cromáticos, icónicos, compositivos acordes con la temática) y el desarrollo texto-temporal (articulaciones, ritmos, lecturas, etc.) que den cuenta de un relato que comunique la información asignada de manera coherente y atractiva.

Finalmente se valorará la propuesta en cuanto a la relación entre la imagen y el sonido.

CONDICIONES DE ENTREGA:

Se entregará un archivo en formato H.264 (mp4). La resolución será de 1920 x 1080 pixeles a 25 frame por segundo (fps). Dicho video deberá incluir los créditos al final del mismo.

El nombre del archivo deberá contener los datos del alumno.

Todo el proceso en formato digital.

Trabajo Práctico N° 5. Diseño información en medios digitales

OBJETIVOS Analizar los aspectos fundamentales del pasaje de los medios impresos hacia los digitales, las características heredadas y las propias.

Indagar en el rol que cumple la tipografía en dichos medios, la legibilidad y la interactividad.

Introducir en las nociones básicas de la tipografía como elemento principal de una interfaz natural de usuario (NUI).

DINÁMICA:

1.1 Estudio de casos Se trabajará en grupos conformados por dos alumnos que deberán seleccionar 2 casos de infografías en formato digital. Tener en cuenta para la elección que dichos casos presenten situaciones bien diferenciadas entre sí. Dicho material será analizado en clase de acuerdo a las siguientes consignas:

Estructura de la información: formas de navegación y acceso al contenido, jerarquías, presentación de las diferentes tipologías de información y cómo interaccionan en la totalidad, orden de lectura y tipos de contenido, modo retrato y apaisado, fullscreen.

Estructura tipográfica: grilla, columnas, márgenes, relación página-pantalla, transposición de elementos típicos de una infografía impresa.

Capacidad del soporte: aprovechamiento de los recursos técnicos, multimedia, conectividad, redes sociales, grados de personalización, interactividad, experiencia de lectura en pantalla.

Identidad: Grado de adaptación de los elementos impresos al soporte pantalla, lectura global - lectura puntual, elementos básicos de la identidad.

1.2 Propuesta publicación digital Cada grupo tomará uno de los trabajos realizados en el TP N°4 y lo adaptará para ser publicado en soporte tablet PC, aprovechando al máximo las posibilidades que estos dispositivos pueden brindar.

Cabe destacar que el trabajo consiste en realizar una óptima transposición de un soporte a otro, por lo que se deberá re-proponer la estructuración de la información, recorridos de lectura, tipos de relaciones entre las jerarquías, etc., sumándose además otros tipos de contenido tales como audio, video y elementos interactivos.

La propuesta final deberá resultar en una secuencia JPEG o PDF donde se muestren todas las situaciones de lectura del contenido, contemplando todas las decisiones posibles que pueda realizar el lector.

CONDICIONES DE ENTREGA:

Se deberá presentar y exponer digital y oralmente el proyecto el día de la entrega, explicitando las posibilidades del nuevo medio y su transposición. Resaltar los elementos que fueron modificados en mayor o menor medida a través de imágenes comparativas y/o descriptivas. Deberán presentar entre 15 y 20 imágenes.

La presentación utilizada en la exposición en alguno de los siguientes formatos: secuencia de archivos JPEG RGB, o archivo PDF con la secuencia distribuida en páginas.

En ambos casos la resolución será de 1024 x 768 píxeles. Todo el proceso digital.

Trabajo Práctico N° 6. Diseño de información en medios impresos

OBJETIVOS

Resolver la relación entre un contenido informativo y su estructura gráfica.

Articular y resolver diferentes jerarquías tipográficas de información.

Desarrollar el manejo de grillas y trazados reguladores, y aplicar los conocimientos de los sistemas de medición y composición.

DINÁMICA:

Propuesta de suplemento. El trabajo consiste en la propuesta de un suplemento semanal de un diario dedicado al rock nacional. Se resolverán tres tapas explicitando la propuesta y una publicación completa que se desarrollará en dos pliegos acaballados en formato de página A3, es decir, dos pliegos en formato A2 (59,4cm x 42cm).

La propuesta parte de una estructura sugerida cuyo contenido estará a cargo de cada estudiante quien seleccionará los textos pertinentes para la nota editorial, nota principal, notas secundarias, entrevista y notas breves. En los contenidos deberá incluirse información complementaria (por ejemplo: datos personales del entrevistado, sinopsis de su trayectoria, comentarios, referencias, citas, lista de obras, etc.).

En el pliego central se desarrollará en contenido infográfico ya propuesto en el trabajo práctico anterior.

El logotipo de la publicación será provisto por la cátedra y es un elemento más a coordinar en la propuesta.

A partir de un marco temático dado, cada alumno propondrá la estructuración de la información y estilo tipográfico de la misma. Deberá tenerse en cuenta que esta publicación, incluye un uso plegado y otro desplegado, por lo tanto, se atenderán a cuestiones de lectura de página (a la manera de un periódico) y de lectura global. Es fundamental que la propuesta presente una textualidad compuesta de bloques y nexos que propongan distintos trayectos de lectura.

La publicación deberá desarrollar una síntesis lo más exhaustiva posible de la información pertinente al tema. Se atenderá al desarrollo de la estructura tipográfica: grilla, columnas, márgenes, elementos de la página típica, elementos del pliego central; el estilo tipográfico (familia tipográfica y sus variables, uso en titulares, textos, epígrafes, volantes, copetes, cabecera, etc.; uso del color en fondos, y en textos, relación texto-imagen); la identidad. (portada, tratamiento del cabezal, manejo de blancos, nombre del suplemento, su tratamiento gráfico, su inclusión o no en un sistema identitario). Tratamiento de las imágenes: fotografía, esquemas, ilustraciones, infografías, etc.). La propuesta podrá contener imágenes icónicas (ilustraciones, pictogramas, fotografías) pero entendiendo que el objetivo es el manejo de estructuras tipográficas.

Esta pieza editorial se plantea para ser impresa en ambas caras a dos tintas especiales.

CONDICIONES DE ENTREGA:

La maqueta de la publicación. Archivos digitales correspondientes en formato pdf.