

PROGRAMA

♦ Propuesta de la Cátedra

Como criterio general la Cátedra trabaja dentro de la estructura de Taller Didáctico (aprender haciendo) alrededor del diseño de piezas vinculadas al D.G.Editorial. Estas serán parte de un todo que activará los conocimientos previos del alumno, y desarrollará los nuevos.

La Cátedra se propone desde su funcionamiento cotidiano, la relación con el alumno, la selección del Equipo docente y el planteo de los trabajos prácticos, formar diseñadores con pensamiento crítico, que equilibren el discurso con la producción personal, hurgando dentro del contexto social, político, económico y cultural que los rodea y condiciona, y dentro de sus afinidades, gustos, destrezas y vivencias, para lograr un abordaje propio del diseño, un método personal, lejos de modas, estereotipos y tendencias.

La tarea no es fácil, para lo que es necesario un profundo acompañamiento desde el Equipo Docente, y un serio compromiso de parte del alumno con la propuesta de la Cátedra.

Históricamente la Cátedra a buscado un perfil bajo, no ha llamado a sus alumnos, por ser electiva ellos la eligen por referencias de otros compañeros o por interés en la temática, lo cual da una movilidad y flexibilidad interesantes, una cierta intimidad necesaria para la reflexión, dentro de la mega estructura que representa la carrera.

Ya entrando en el área específica, proponemos una relación estrecha con el proyecto, fomentamos la vinculación con la cultura, la lectura, el conocimiento.

Intentamos ser formadores de diseñadores que puedan encarar con seguridad el diseño de libros, revistas, diarios, y otras piezas editoriales, pero con un pensamiento global del diseño, que adaptarán a cada propuesta.

Para activar ese pensamiento se utiliza un criterio flexible de generación de trabajos prácticos, incluso del programa, que funcionará de acuerdo al grupo de alumnos que percibimos tener, los acontecimientos que rodean la cursada, y la incorporación año a año de nuevas tecnologías viables en el D.G. Editorial.

Para esto, año a año se generan nuevos prácticos que intentan vincular los distintos tipos de lenguajes al universo de transmisión de conocimientos e información que representa el Diseño Editorial.

La Cátedra se propone utilizar un lenguaje sencillo para hablar de diseño, y vincula a éste permanentemente a la vida, los afectos, el crecimiento y la búsqueda.

Objetivos

La Cátedra a nivel general necesita para cumplir sus objetivos de un alumno inquieto, crítico, reflexivo y productivo.

La producción aleatoria, el trabajo intuitivo están contemplados en esquicios dinámicos y disparadores que buscan que el alumno cuestione sus propios supuestos.

En el diseño de las piezas nodales de la cursada, valoramos la alta producción acompañada de la reflexión, la variedad de propuestas, y el aporte significativo al grupo.

Se estima más la búsqueda de nuevos caminos para generar un nuevo proyecto, que la repetición sistemática de modelos ya conocidos por el alumno y que en general repite sin cuestionar.

La Cátedra tiene como objetivo general ser una pequeña etapa en la formación del diseñador que pueda disparar en cada alumno la avidez por lo nuevo, y el conocimiento por el pasado, el respeto por la comunicación, la ubicación clara del contexto en que se trabaja, la búsqueda permanente de formación personal utilizando el vasto campo de las ciencias, las artes, y la vida misma.

Específicamente en área editorial alentamos el apego al material impreso, el uso de las habilidades personales en la generación de piezas que comuniquen y relacionen los distintos elementos (texto, tipografía, color, fotografía, ilustración, espacio, soporte) de acuerdo al partido tomado.

Valoramos el riesgo que toma el alumno, la actitud, la técnica y por sobre todo el producto final como evidencia concreta.

En el diseño de libros esperamos que el alumno se vincule a la historia del texto y de la transmisión del conocimiento, a la noción de sistema de identidad de colecciones, al diseño global del libro, la legibilidad, la perdurabilidad de la pieza, al abordaje de distintas temáticas, al mundo del escritor, al trabajo con el editor.

La investigación en Diarios y Revistas servirá por un lado para vincularlos a otras piezas de transmisión del conocimiento o la información, a otros soportes, a otros tiempos de lectura, y de conservación.

El diario abrirá el campo de la noticia permanente, de la construcción de la misma, del poder mediático, de otro oficio: ya no el escritor sino el periodista, y del diseño en ese contexto, y esos tiempos.

La revista suele funcionar como el práctico donde se resume lo incorporado en la cursada. Es un práctico ambicioso, con tiempos reales, notas disparadoras, y genera la oportunidad de combinar el manejo del texto, su puesta en página, con la sutileza tipográfica buscada en el libro, o el desarrollo de imágenes en consonancia con una propuesta donde se pone al alumno en el rol de Diseñador/ Editor, participando activamente en todas las instancias del proyecto. Complementariamente, se busca la captación de la palabra "escuchada" en un video, o una conferencia, quizás la percepción de cada silencio, de cada palabra, del clima, del juego verbal.

Se han diseñado fascículos sobre los programas televisivos "Del otro lado" de Fabián Polosecky, pionero en el lenguaje periodístico de investigación y respeto por lo no conocido, lo distinto. Hemos trabajado también a partir de una conferencia de Borges sobre "La Pesadilla", o "La Ceguera" que se escucha varias veces en el aula, y luego se desgraba y se pasa a página.

Se ha buscado deliberadamente el embrollo y la confusión en ejercicios: escuchamos música clásica contemporánea como "Las preguntas sin respuestas" de Charles Ives, o generando un ejercicio combinando una poesía escuchada en otro idioma (para respetar su sonoridad), con música electroacústica.

Estos ejercicios nos hacen ver mas ampliamente a la palabra, y nuestro objetivo es que ese contacto enriquezca la mirada del diseñador y abra nuevos horizontes.

Queda claro que a veces encaramos temas de diseño ingresando por la música, la poesía, las observaciones sociológicas, la ciencia. Todas las especulaciones en otras disciplinas no visuales nos pueden enriquecer y movilizar nuestras propias especulaciones visuales y comunicativas.

◆ **Contenidos**

◆ **Diferentes textos, diferentes soportes, diferentes tiempos de lectura.**

El diario: La noticia. El periodismo. La diagramación. El sistema de identidad visual. El manejo informativo y su correlato gráfico.

Formas espontáneas de comunicación: El fanzin, la revista barrial, etc.

El libro: Colección con diferentes temáticas. Diseño de cubiertas e interiores.

La revista: Creación de conceptos generales de aplicación dentro de un sistema de representación periódico. Diseño y edición. Texto. Imagen. Contenidos.

La palabra oída: rescate de la transmisión oral. Búsqueda de una exploración desde el diseño.

La edición especial: el fascículo. Un ejercicio inicial que combina diferentes formas de representación gráfica.

◆ **BIBLIOGRAFIA**

General

Eliseo Veron: Esto no es un libro. / Gedisa

Eliseo Veron: Construir el acontecimiento. / Gedisa

Georges Perec: Pensar, clasificar / Gedisa

◆ **Pautas de evaluación**

Criterios generales para la evaluación del curso: presencia, participación, riesgo, búsqueda, partido, presentación, producto.

Conceptos de evaluación parciales por Trabajo Práctico · varían según cada práctico y en qué etapa de la cursada esté el alumno..

◆ **Reglamento de Cátedra**

Total de asistencia requerida: 75%, más de 2 ausencias seguidas dejan libre al alumno por ser una materia semanal.

Tipo de asistencia requerida: participativa en el taller y en las teóricas.

Porcentaje de Trabajos Prácticos: 100% de los trabajos troncales, entrega de todos los trabajos requeridos.

◆ **Listado de docentes**

Sergio Manela. Titular

Rubén Zerrizuela , Adj. Grupo a cargo. Rentado Ay 2da.

Mariano Peralta, JTP Grupo a cargo. Rentado Ay 2da

Ezequiel Cafaro. JTP Grupo a cargo. Rentado Ay 2da

Lucas Pertile. Ay. 1ra. Grupo a cargo. Rentado Ay 2da

Santiago Graciano. Ay. 1ra. No rentado

Mariano López Hiriart Ay. 1ra. No rentado.

María Carla Gnoatto. Ay. 2da. No rentada.

Agustina Speroni. Ay. 2da. No rentada.

GUIA DE TRABAJOS PRACTICOS

Irán detallados los Trabajos Prácticos a realizar, según el siguiente detalle:

◆ **Inicio**

1 / Puesta en página libre / o 1 / fanzine

A partir de un texto dado se hace una puesta en página libre. Se corrige en grupos SIN la participación directa de los docentes.

Se cuelga, y se socializa el análisis para tener una primera aproximación del nivel inicial de la cursada. Acuerdo de trabajo anual con los alumnos.

Implementación: bajadas laser, en caso de puesta en pag, impresión a 1 tinta en caso de fanzine

Duración 2 clases.

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

Asignatura: Diseño Gráfico Editorial
Cátedra: Maneña

Carga horaria:

Curso: anual

2 / Fascículo

Diseño de un sistema de 3 fascículos a partir de la serie de programas de TV "Del otro lado" especificado anteriormente. Aproximación al mundo del periodismo, resolución a través de variadas formas gráficas. 3 temas diferentes.

Implementación: entrega de 1 fascículo inicial a la serie, 1 temático texto desgrabado del video, 1 esbozado. Entrega en bajada papel.

Duración: a definir.

3 / Sistema de colección de libros

Diseño de un sistema de 3 libros de la misma colección.

Diseño de cubiertas e interiores.

Entrega: 3 cubiertas en un facsímil c/u. Diseño de las 3 preliminares y de 1 libro completo, con los primeros capítulos con texto real.

Entrega suplementaria de esa misma colección usando solo como recurso 1 tinta y una familia tipográfica dada.

5 / Diario

Investigación a partir de 3 diarios del mismo día de diferentes pautas: Partidos gráficos. Partidos ideológicos. Relación entre éstos. Formas de representación. Formas de redacción. Cómo trata la misma noticia cada diario, y que prioridades tiene. Suplementos. Ventas anexas.

Replanteo a partir de un partido propio de la tapa y una doble pag. Corrección complementaria de a pares de alumnos.

Entrega: 3 paginas papel

6 / Revista

Diseño de una revista de actualidad y cultura de 64 pag.

Diseño del concepto central de la revista con notas simuladas y una real.

Se incorporan notas reales y se define el partido Editorial y gráfico.

(Secciones, trabajo con el texto, Tapas, manejo de la imagen, decisiones tipográficas y pautas de estructura.)

Entrega: Facsímil de un número completo con notas reales, y 2 tapas en sistema.

7 / Exploraciones finales

Cada año varía la consigna, de acuerdo a los requerimientos y al desarrollo de la cursada.

Anteriormente se enuncian experiencias a través de la música, o combinada con otras formas expresivas.

Nota: la duración de los ejercicios y por lo tanto las fechas de las entregas dependerán de la evaluación que haga el cpo. Docente de acuerdo a las necesidades puntuales de cada ejercicio. Por lo general los prácticos 1, 2, 3, 4, se hacen en el 1er. Cuatrimestre.

La entrega de la variante del TP4 tipográfica el 1er. Día del 2do. Cuatrimestre, que incluye hasta el practico 7.