

Programa 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 asignatura 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 del Diseño Gráfico que 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

Elaboramos una propuesta de trabajo que consiste en la definición de responsabilidades dentro de la cátedra, la formulación de 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 actualizado el enfoque de enseñanza en la cátedra, llevamos adelante estas actividades: analizar críticamente la tarea grupal e individual del equipo docente, reflexionando sobre los procesos y los resultados obtenidos;

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

Asignatura: Tipografía 1
Cátedra Pablo Cosgaya
Promoción: Directa
Carga Horaria : 120 hs.

Año Académico 2007
Curso: Anual

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 adelantos tecnológicos que se producen en el campo productivo; 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 tipográficos.

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.

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

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

Asignatura: Tipografía 1
Cátedra Pablo Cosgaya
Promoción: Directa
Carga Horaria : 120 hs.

Año Académico 2007
Curso: Anual

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.

Contenidos teórico-prácticos

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.

Modo de trabajo de la cátedra

Reuniones y actividades básicas

En cada nivel (Tipografía 1 y Tipografía 2) se conforma un equipo docente que constituye la unidad principal de funcionamiento de la cátedra. La coordinación de cada equipo y su relación con el otro están a cargo del titular, de la adjunta y de la jefa de trabajos prácticos.

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.

Durante la semana, el equipo docente se mantiene en contacto y organiza su tarea mediante un foro de correo electrónico en el que se intercambian ideas, material y estrategias.

Organización en comisiones:

Al principio del año, los docentes de cada nivel y los alumnos se organizan en comisiones con un docente a cargo y uno o dos docentes auxiliares. 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.

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.

Guía de trabajos prácticos

n1p01: Sensibilización al color tipográfico

Agudizar la percepción de diferencias necesarias en relación a correcciones ópticas.

¶ 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. ¶ Aplicar los criterios expresados, a través del uso de 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 para 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.

n1p02: Aproximación al sistema tipográfico

Continuar con el análisis y la resolución de situaciones espaciales básicas: entre signos, entre líneas y entre palabras. ¶ Profundizar la sensibilidad mediante el trabajo con figuras más complejas. ¶ Reconocer la importancia de la contraforma como espacio propio y compartido, tanto para el diseño de los signos como para la composición. ¶ 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.

n1p03: Sensibilización al color tipográfico

Practicar los conceptos aprendidos en la unidad, utilizando tipografía digital. ¶ 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.

n1p04: Escrituras históricas

Comprender el proceso evolutivo de la minúscula a partir del estudio de su estructura. ¶ Experimentar el trazado de algunas de sus raíces históricas. ¶ Profundizar la práctica y sensibilidad al trazado manuscrito. ¶ Comprender el ductus basado en los siguientes principios: número, orden, dirección de los trazos, influenciados por la velocidad. ¶ Comprender el comportamiento del trazo gradual que resulta del uso de una herramienta de punta chata en diferentes ángulos. ¶ Experimentar la relación entre el ancho del trazo y el tamaño de los signos como modo de pensar el color. ¶ Poner en práctica los conocimientos adquiridos sobre espaciado de textos y composición.

n1p05: Ex-libris caligráfico

Experimentar y explotar las posibilidades expresivas de la caligrafía. ¶ Ampliar los conocimientos sobre escrituras históricas. ¶ Practicar la síntesis morfológica mediante el trazado caligráfico. ¶ Experimentar el uso del color cromático en el trazado caligráfico. ¶ Experimentar el uso de materiales y técnicas gráficas diversas y de formatos pequeños. ¶ Analizar las características morfológicas de cada signo para encontrar criterios de fusión y relación en un grupo de letras. ¶ Aplicar los conocimientos de espacio y composición en combinación con un trazado caligráfico más experimentado, para generar signos propios. ¶ Estimular operaciones de búsqueda de un grupo de signos generados manualmente con características propias y comunes entre sí. ¶ Lograr una pieza personal y de identificación, con un determinado objetivo a cumplir. ¶ Contemplar la producción en serie de una pieza.

n1p06: Análisis de familias tipográficas

Visualizar las relaciones, diferencias y parentescos morfológicos y de estilo que componen una familia tipográfica. ¶ Estimular la observación y el análisis de la tipografía, con el fin de proyectar, verificar y potenciar los conceptos estudiados. ¶ Propiciar el estudio detallado de la tipografía de molde para incrementar el patrimonio visual relacionado con la disciplina. ¶ Buscar criterios de organización para la presentación de contenidos específicos del análisis en forma oral y escrita.

n1p07a: Construcción de caracteres (estructura)

Introducirnos 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.

n1p07b: Construcción de caracteres (trazo)

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.

n1p07c: Construcción de caracteres (contraforma)

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.

n1p07d: Construcción de caracteres (informe)

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.

n1p08: Diseño de signos a partir de dos familias

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.

n1p09: Variaciones espaciales y tipográficas

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.

Evaluación

Reuniones de evaluación

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. Durante la semana, el equipo docente produce, intercambia y discute criterios de nivelación para unificar las diferencias que pudieran haber surgido en el nivel. Después de la recepción de los ejercicios, el equipo docente del nivel fija un día de reunión para evaluar los trabajos. Primero se los pre-nivela por comisión y una vez

terminada esta etapa, se analizan y unifican los criterios en todo el nivel. Este trabajo es público y se realiza recorriendo y revisando los ejercicios uno por uno. 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 fundada en el compromiso que cada alumno ha demostrado y en la evolución particular que ha tenido a lo largo de su cursada.

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

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

Asignatura: Tipografía 1
Cátedra Pablo Cosgaya
Promoción: Directa
Carga Horaria : 120 hs.

Año Académico 2007
Curso: Anual

aciertos y modificaciones a realizar. Al finalizar el curso se realiza la evaluación anual.

Consideraciones generales

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. Las condiciones de entrega de ejercicios, realización de parciales, asistencia al taller, aprobación del curso y nota final se detallan en las consideraciones generales que se entregan el primer día de clases en el taller.

Bibliografía

La cátedra ha preparado una completa bibliografía compuesta por libros, revistas y enlaces que pueden consultarse en estas páginas del sitio:

Libros: <http://www.catedracosgaya.com.ar/libros.asp>

Revistas: <http://www.catedracosgaya.com.ar/revistas.asp>

Enlaces: <http://www.catedracosgaya.com.ar/enlaces.asp>

La bibliografía está ordenada por rubros (biografías y estudios; caligrafía; diccionarios y manuales; experimentación y catálogos; historia; teoría y ensayos sobre diseño; teoría y ensayos sobre tipografía) y por idiomas (castellano, inglés, francés, italiano).

Encontrarán más en: <http://www.catedracosgaya.com.ar/apuntes.asp> desde donde pueden descargarse los enunciados de los ejercicios de Tipografía 1 y de Tipografía 2, archivos que se actualizan en cada ciclo lectivo. También pueden consultarse ahí las colecciones Lecturas y Grandes Maestros de la Tipografía, preparado en conjunto con el colectivo tipográfico español Unos Tipos Duros.