

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 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 2
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 2
Cátedra Pablo Cosgaya
Promoción: Directa
Carga Horaria : 120 hs.

Año Académico 2007
Curso: Anual

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

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.

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

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

Asignatura: Tipografía 2
Cátedra Pablo Cosgaya
Promoción: Directa
Carga Horaria : 120 hs.

Año Académico 2007
Curso: Anual

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

n2p01: Variaciones espaciales y variables tipográficas

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.

n2p02: Clasificación, elección y combinación de familias tipográficas

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.

n2p03: Morfología tipográfica

Practicar operaciones formales con tipografía, ya sea de molde o producida a mano. ¶ Profundizar conceptos sobre diseño de signos tipográficos desarrollados en nivel 1. ¶ Retomar la problemática del signo en sí mismo, en relación con otros signos y en funcionamiento dentro de la estructura que lo contiene. ¶ Experimentar el uso cromático en operaciones tipográficas. ¶ Experimentar distintas posibilidades y criterios de puesta en página. ¶ Ejercitar el control de programas de ilustración, autoedición y retoque fotográfico y su pertinencia específica para resolver problemas tipográficos.

n2p04: Texto, imagen y miscelánea

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. ¶ 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.

n2p05: Tipografía y ediciones: libro

Desarrollar criterios de composición y organización 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

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

Asignatura: Tipografía 2
Cátedra Pablo Cosgaya
Promoción: Directa
Carga Horaria : 120 hs.

Año Académico 2007
Curso: Anual

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

n2p06: Sistemas, modulación, organización de la información

Practicar el relevamiento de datos sobre un evento determinado, con el fin de producir la información necesaria para un sistema de piezas de promoción. ¶
Practicar criterios de organización y jerarquización de información según criterios de comunicación y a partir de operaciones principalmente tipográficas. ¶
Experimentar criterios de organización de información en soportes de distintos formatos y piezas de complejidades diferentes. ¶ Practicar criterios de selección de información en base a las características de cada pieza y a la extensión de los textos. ¶ Practicar criterios de modulación de espacios para lograr la mejor organización de la información, a partir de operaciones principalmente tipográficas. ¶ Generar un sistema gráfico versátil y experimentar operaciones tipográficas para asegurar la pertenencia de cada pieza al sistema gráfico general.

n2p07: Tipografía y ediciones: memoria y balance

Profundizar la ejercitación de modulación de composiciones espaciales, a partir de una retícula tipográfica. ¶ Profundizar el control de los elementos de un sistema de puestas en página (constantes y variables que permitan resolver necesidades generales y específicas). ¶ Continuar practicando criterios de organización y jerarquización de información según criterios de comunicación y a partir de operaciones principalmente tipográficas.

n2p08: Tipografía y ediciones: revista

Continuar con la problemática de la composición espacial basada en módulos. ¶ Profundizar criterios de construcción de puestas en página, a partir del manejo de elementos tipográficos elaborados a lo largo del año. ¶ Conocer y comprender el uso de los recursos editoriales y periodísticos. ¶ Continuar con la problemática de organización de la información mediante criterios editoriales y periodísticos. ¶ Ejercitar en cada sección criterios generales de pertenencia al sistema, combinados con recursos de identificación individual.

n2p09: Tipografía y ediciones: diseño de información

Profundizar o cuestionar la composición espacial basada en módulos. ¶ Profundizar criterios de construcción de puestas en página, retomando recursos tipográficos desarrollados a lo largo del año. ¶ Profundizar la problemática de organización de la información según criterios editoriales y periodísticos. ¶ Profundizar los criterios de selección de familias tipográficas, imágenes y misceláneas, las relaciones formales, estilísticas que se establecen entre ellos. ¶ Aplicar conceptos tipográficos (espacio, peso, modulación) a la totalidad de los elementos de un sistema gráfico. ¶ Practicar el trabajo tipográfico como parte de una imagen. ¶ Ejercitar la capacidad de describir textualmente y representar visualmente lo aprendido durante el año.

¶ Practicar la creación de contenidos propios a partir de un tema dado. ¶ Practicar el trabajo tipográfico en el diseño de información ¶ Experimentar con la lectura en recorridos complejos.

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 prenivela 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

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

Asignatura: Tipografía 2
Cátedra Pablo Cosgaya
Promoción: Directa
Carga Horaria : 120 hs.

Año Académico 2007
Curso: Anual

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 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

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

Asignatura: Tipografía 2
Cátedra Pablo Cosgaya
Promoción: Directa
Carga Horaria : 120 hs.

Año Académico 2007
Curso: Anual

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.