

PROGRAMA 2018

Universidad Nacional de Cuyo
Facultad de Artes y Diseño

Grupo de carreras de	Proyecto de Diseño
Carrera	Diseño Gráfico
Plan de estudios Ord. N°	Ord. 2/06
Espacio Curricular	DISEÑO TIPOGRÁFICO
Carga horaria total	42 horas
Carga horaria semanal	4 hs
Curso	
Régimen de cursado	cuatrimestral
Carácter	Optativa
Año académico	2018

CORRELATIVIDADES PARA EL CURSADO	
Debe tener aprobada	-
Debe tener cursada regular	Tipografía I Básica

CORRELATIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN	
Debe aprobar previamente	Tipografía I Básica

Equipo de Cátedra	Profesor Titular: DCV. Eduardo Gabriel Pepe
Horario de clase	viernes de 14:00 a 17:00 h.
Horario de consulta	lunes de 17:00 a 18:00 h.

SE ADMITE ALUMNOS EN MOVILIDAD		
SI	X	CUPO 10
NO		

1 | MARCO TEÓRICO REFERENCIAL

El manejo de la tipografía como uno de los códigos básicos del diseño es de fundamental importancia en la tarea profesional del diseñador gráfico, pues a partir de las decisiones que se tomen, puede variar radicalmente la legibilidad, la inteligibilidad e incluso el compromiso y los sentimientos del receptor, hacia la pieza de diseño. Es por eso que en esta asignatura se pretende acercar una serie de conceptos útiles para comprender y dominar las características expresivas, las características perceptuales y las características funcionales del sistema de signos tipográficos.

Desde el área educativa se propone estimular en el estudiante planteamientos que desencadenen procesos del cual participe, interprete, confronte, y resuelva situaciones propias del contexto social y de la práctica profesional. Será allí, en el campo profesional, donde deberá poner a prueba el dominio de las competencias, entendiendo a las mismas como un conjunto de conocimientos, saber hacer, habilidades y aptitudes que permiten desempeñar y desarrollar en forma responsable los roles profesionales requeridos.

El desafío será el de asumir un rol generador de capacidades laborales, de adaptación al cambio, de comprensión y solución de situaciones complejas, en un marco ameno, cordial y democrático, que aporte al desarrollo del alumno como persona y permita el crecimiento y protagonismo de todos los miembros de la comunidad educativa

Respecto a lo comunicacional, la tipografía y su comportamiento en el ámbito del diseño es de vital jerarquía, por lo tanto La importancia de un conocimiento profundo del diseño tipográfico en cuanto elemento expresivo y comunicante, es fundamental para la formación de un diseñador gráfico comprometido social y culturalmente.

2 | EXPECTATIVAS DE LOGRO

- Lograr un espacio de reflexión y debate, donde el estudiante participe, interprete, confronte, y resuelva situaciones propias del contexto social y de la práctica profesional.
- Comprender y dominar las características expresivas, perceptuales y funcionales del sistema de signos tipográficos.
- Adquirir el dominio de la potencialidad comunicativa de la tipografía en el diseño gráfico.

- Comprender en profundidad las posibilidades de comprensión y lectura de los signos tipográficos.
- Comprender las particularidades formales y perceptuales de la tipografía, teniendo en cuenta el aspecto estructural de la tipografía, relativo al esqueleto, al aspecto morfológico y a los detalles que determinan su apariencia.
- Diseñar sistemas tipográficos de acuerdo a características funcionales o expresivas predeterminadas.
- Incorporar el manejo del diseño tipográfico al proyecto de diseño, entendiendo a este como elemento generador de valor, en el contexto de una práctica profesional culturalmente responsable.

3 | A - CONTENIDOS CONCEPTUALES

Desarrollo de Unidades temáticas:

Unidad 1: Fundamentos básicos

Objetivos específicos de la unidad:

- Reconocer criterios para la clasificación tipográfica.
- Promover el conocimiento, uso y manejo práctico de los catálogos tipográficos.
- Estimular el reconocimiento de los estilos tipográficos, familias, superfamilias y variables tipográficas.
- Fomentar el análisis estructural y formal de los signos tipográficos.

Contenidos:

- Concepto de Estructura tipográfica.
- Forma y contraforma.
- Análisis estructural de los signos.
- Apariencia tipográfica. Anatomía del tipo.
- Sistema Clasificatorios. Análisis multidimensionales.
- Concepto de familia y superfamilia (familia serial).
- Grupos, Estilos, Familias y Variables tipográficas.
- El carácter del signo.
- Características sintácticas y pragmáticas de los signos.
- Nomenclatura y características estilísticas.
- Relación entre esqueleto primario, características formales y uso.
- Función individual y grupal de la letra.
- Legibilidad e Inteligibilidad.
- Variables y Manipulación tipográfica.
- Límites de manipulación.

Unidad 2: Diseño alfabético

Objetivos específicos de la unidad:

- Desarrollar el reconocimiento de los elementos sistémicos intervinientes en las familias tipográficas.
- Incentivar el análisis de las relaciones formales entre los signos tipográficos del alfabeto.

- Entender al sistema como generador de programas y como parte fundamental en la conformación de identidades.
- Promover el conocimiento de los aspectos expresivos de los signos tipográficos por medio del manejo de las formas rígidas y gestuales.
- Estimular la elaboración de signos alfabéticos según el objetivo de diseño (en identidades, comunicaciones, texto, etc.).

Contenidos:

- Proporciones del alfabeto latino.
- Principio gestual-caligráfico del trazo.
- Cursus y ductus.
- Coherencia formal entre tipos.
- Concepto de sistema.
- Concordancia y compatibilidad entre caracteres tipográficos.
- Concatenación sistémica.
- Correcciones ópticas.
- Mapa de caracteres predefinido.
- Principios para la generación de Fuentes
- Digitalización: Dibujo vectorial. Manejo de nodos.
- Módulo de espaciado de entorno.

Unidad 3: Diseño tipográfico como fundamento del logotipo

Objetivos específicos de la unidad:

- Desarrollar el conocimiento sobre las posibilidades expresivas de los elementos intervinientes en la generación de logotipos.
- Promover la comprensión de la forma tipográfica en dos, tres dimensiones y en movimiento.
- Producir la interpretación de la tipografía como imagen, trabajando en relación al mensaje.
- Creación de tipografía exclusiva.
- Desarrollo de proyecto: de la idea a la digitalización.

Contenidos:

- Forma y función de la tipografía.
- Tipografía multidimensional
- Relieve y tridimensión.
- Criterios para el tratamiento tipográficos en animación.
- Recursos expresivos de la gráfica en movimiento.
- Cinética y Secuencia / Espacio, Tiempo y transición.
- Refuerzos semánticos y fonéticos.

3 | B - CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

- Discernir sobre el valor expresivo de distintas técnicas para mensajes verbales.
- Dominar la tipografía como elemento formal y comunicacional.
- Manejar con fluidez y seguridad las particularidades de los diferentes tipos de apariencias tipográficas o morfologías externas.

- Comprender las singularidades del diseño tipográfico
- Experimentar con los elementos estructurantes de los caracteres tipográficos
- Observar y decidir sobre la relación texto-imagen.
- Experimentar el uso de composiciones no tradicionales y su incidencia en conformaciones tipográficas innovativas.

3 | C - CONTENIDOS ACTITUDINALES

- Comprensión y valoración del diseño tipográfico en la Comunicación Visual.
- Responsabilidad en el compromiso personal como futuro Diseñador Gráfico.
- Respeto por las opiniones ajenas para facilitar el trabajo del grupo y la interacción con los profesores.
- Adopción de una conducta participativa frente al desafío de una actividad especial.
- Desarrollo de una postura crítica y objetiva respecto a los mensajes visuales legibles e ilegibles.
- Internalizar los principios de valores éticos de la Profesión.
- Valorar el compromiso comunicacional del Diseñador.
- Capacidad para integrar equipos interdisciplinarios, en el área de gestión de diseño en la que sean requeridos.

4 | ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA

En la cátedra se sostiene la idea de aprender en un espacio compartido, de diálogo, reflexión, debate, experimentación y acción, incentivando el pensamiento propio y la creatividad. Las clases se plantean presenciales y participativas, encausando al alumno para que realice su propia práctica y reflexión en el marco del trabajo en equipo, como forma de potenciar la producción en la práctica de diseño. La cátedra promueve la lectura de diferentes autores y la confrontación de ideas, en un ámbito de trabajo y de respeto mutuo. El momento de producción en el taller es vital para orientar, generar alternativas y visualizar las soluciones que se presentan como superadoras, a partir de las consignas planteadas. La propuesta metodológica se basa en el acompañamiento de los desarrollos teóricos con consignas que el alumno podrá visualizar, ampliar, resignificar y evaluar en la práctica concreta del taller.

En la estructura de la clase, se propone como primera instancia el tratamiento teórico de los temas, desarrollando luego aproximaciones prácticas y trabajos de carácter puntual que desembocarán en el planteo de piezas gráficas concretas de diseño y comunicación.

El alumno con su participación activa, consciente y responsable irá construyendo su propio aprendizaje, e irá resignificando sus esquemas de conocimiento, en un creciente camino hacia su autonomía intelectual. Se intentará facilitar al alumno experiencias que le permitan aprender a aprender, asumir responsabilidades y disfrutar de estos procesos formativos.

Las situaciones de enseñanza-aprendizaje fomentarán la investigación, la capacidad creadora, el proceder metódico, el juicio crítico, el respeto por las producciones de Diseño propias y ajenas.

La enseñanza tendrá una orientación teórico-práctica, privilegiando las situaciones en las que el alumno pueda integrar conocimientos entre disciplinas medulares e instrumentales, procurando la interrelación entre los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales de las distintas disciplinas.

5 | ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES DE VALOR ACADEMICO

Sistema de Calificación

Ordenanza Nº 108, del Rectorado, de la UNCuyo.

Artículo 4. Sistema de calificación: se regirá por una escala ordinal, de calificación numérica, en la que el mínimo exigible para aprobar equivaldrá al sesenta por ciento (60%). Este porcentaje mínimo se traducirá, en la escala numérica, a un seis (6). Las categorías establecidas refieren a valores numéricos que van de 0 (cero) a diez (10) fijándose la siguiente tabla de correspondencias.

No aprobado	
	0%
1	1 a 12%
2	13 a 24%
3	25 a 35%
4	36 a 47%
5	48 a 59%
Aprobado	
6	60 a 64%
7	65 a 74%
8	75 a 84%
9	85 a 94%
10	95 a 100%

6 | EVALUACIÓN

La promoción y la regularidad de la materia se otorgarán en base a la obtención de una cantidad de puntos o créditos estipulada.

Los créditos se otorgarán de la siguiente manera:

Asistencia por clase: 10 puntos (total:12 clases = 120 puntos)

Ejercicios: 20 puntos (total: 4 ejercicios = 80 puntos)

Trabajo Práctico N°1: 100 puntos

Trabajo Práctico N°2: 50 puntos

Promoción de la asignatura

El alumno que supere los **280 puntos** (de 280 a 350 puntos) aprobará la materia por promoción.

Regularidad de la asignatura

El alumno que supere los **210 puntos** (210 a 279 puntos) regularizará la materia para poder rendir el examen final de la asignatura

Recursante

El alumno que **no alcance los 210 puntos** (1 a 209 puntos) recursará la asignatura

Escala de puntos, porcentaje y nota

340/350 puntos: 95 a 100% = 10

315/339 puntos: 85 a 94% = 9

280/314 puntos: 75 a 84% = 8

245/279 puntos: 65 a 74% = 7

210/244 puntos: 60 a 64% = 6

1/209 puntos: Desaprobado

Evaluación final:

Examen final escrito en base a la teoría desarrollada en el transcurso del cursado.

Eventualmente serán realizadas preguntas orales sobre los temas que han sido vistos en clase y su relación con los trabajos prácticos realizados durante el año.

Alumnos libres por pérdida de regularidad

Los alumnos regulares que pasados dos años y un turno no rindieron la materia pueden acceder a la condición de «libre por pérdida de regularidad». Dichos alumnos deberán rendir el examen final como No Regulares. Deberán aprobar primero un examen escrito y luego uno oral, rindiendo con el programa completo actualizado al año en que se presentan a examen.

7 | EXTENSIÓN Y/O VINCULACIÓN PRODUCTIVA

8 | BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía específica:

- Baines, P. y Haslam, A. (2002). *“Tipografía, función, forma y diseño”*. Editorial Gustavo Gili.
- Bellantoni, Jeff y Woolman, Matt. (2001). *“Tipos en movimiento” –diseñando en el tiempo y el espacio-*. Ed. Mc Graw Hill.
- Berthelon, Juan Carlos. (2012). *“Ludogramas”*. Ocho Libros Editores Ltda.
- Carter, Rob. (1997-1999) *“Diseñando con tipografía 1” / “Diseñando con tipografía 2” / “Tipografía Experimental”*. Editorial RotoVision.
- Cheng, Karen. (2006). *“Diseñar tipografía”*. Editorial Gustavo Gili.
- De Buen Unna, Jorge. (2011) *“Introducción al estudio de la tipografía”*. Editorial Universitaria de la Univ. de Guadalajara / Ediciones Trea.
- Esparza González, C. M. G. (2010). *“La interpretación tipográfica”*. Actas de Diseño. V Encuentro Latinoamericano de Diseño. Universidad de Palermo.
- Fruiger, Adrian. (1985). *“Signos, símbolos, marcas, señales”*. Editorial Gustavo Gili.
- Fruiger, Adrian. (2004). *“En torno a la tipografía”*. Editorial Gustavo Gili.
- Fruiger, Adrian. (2007). *“El libro de la tipografía”*. Editorial Gustavo Gili.
- Henestrosa, C; Meseguer, L y Scaglione, J. (2012). *“Como crear tipografías”*. Editorial Tipo e.
- Martínez Muñoz, María Jesús. (2014). *“Manual de recursos tipográficos”*. Campgràfic Editors.
- Novarese, Aldo. (2009). *“El signo alfabético”*.

Campgràfic Editors.

Pepe, Eduardo G. (2008). *"Tipografía Expresiva"*.

Redargenta Ediciones.

Pepe, Eduardo G. (2011). *"Tipos formales: La tipografía como forma"*.

Ediciones de la Utopía.

Pepe, Eduardo G. (2018). *"Letrografía: Diseño de tipografía identitaria"*.

Ediciones de la Utopía.

Ruder, Emil. (1982). *"Manual de diseño tipográfico"*.

Editorial G. Gili.

Raposo Martins, Daniel. (2008). *Ver, oír y sentir letras;*

Capítulo: La tipografía como signo de identidad visual corporativa.

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea.

Tubaro, Antonio y Tubaro, Ivana. (1994). *"Tipografía: Estudios e*

investigaciones. Universidad de Palermo / Librería Técnica CP67.

Bibliografía General:

Aicher, Otl y Krampen, Martin. (1979/91). *"Sistemas de Signos"*. Ed. G. Gili.

Alistair, Dabbs y Alistair, Campbell. (2004). *"Biblia del diseñador digital"*. Ed. Taschen.

Ambrose, Gavin y Harris, Paul. (2007). *"Tipografía"*. Editorial Parramón.

Blackwell, L. (1993). *"La Tipografía del Siglo XX"*. Ed. Gustavo Gili.

Blanchard, G. (1988). *"La Letra"*. Editorial CEAC.

Carlson, Jeff y otros. (1999). *"Tipografía Web"*. Editorial Gustavo Gili.

Fontana, Rubén. (1996). *"Pensamiento Tipográfico"*. Editorial Edicial.

Gálvez Pizarro, Francisco. (2005). *"Educación Tipográfica"*. tpG Ediciones.

Perfect, Christopher. (1994). *"Guía completa de la Tipografía"*. Ed. Blume.

Tipográfica. Revista de Diseño, artículos varios

Material de lectura y estudio (+ apuntes de la cátedra) en:

www.eduardopepe.com

www.tiposformales.com

Nota: El presente programa se encuentra disponible en formato digital (archivo PDF) en: www.eduardopepe.com/docencia/

Eduardo Gabriel Pepe
Diseñador en Comunicación Visual
Profesor Titular Diseño Tipográfico