

Universidad de Costa Rica
Sede de Occidente
Departamento de Filosofía Artes y Letras
Sección de Artes Plásticas
Bachillerato y Licenciatura en Artes Plásticas con énfasis en Diseño Gráfico
Profesor: MFA Julio Blanco-Bogantes
e-mail: conbinatoria@gmail.com

AP 4116 Tipografía II
Créditos: 2
Modalidad: Semestral
Grupo: 01

Tutoría
II Semestre 2010
II Ciclo Lectivo 2010

Requisito: Tipografía I

Justificación y descripción

Este curso teórico-práctico se enfoca en el estudio de la tipografía, como soporte indispensable de la comunicación visual en general y escrita en particular. Como recurso perceptivo en la comunicación visual a partir de la forma, imagen, expresividad y movimiento de la letra(s) y la mancha gris.

La palabra escrita ha sido y sigue siendo piedra angular de la comunicación humana. Las grandes civilizaciones se caracterizaron, entre otras cosas, por haber desarrollado sus propios alfabetos y haber podido plasmar, por medio de éstos, sus pensamientos, sus vivencias, su historia. El desarrollo del alfabeto, en las grandes culturas, fue vital para la transmisión del conocimiento, y la documentación de su existencia. Todos conocemos el peso que recae sobre aquello que está escrito, al adquirir carácter oficial como mensaje expresado y manifiesto.

En nuestros días, la importancia de la palabra escrita continúa y se diversifica. Los cambios que ha vivido el desarrollo tecnológico han ampliado su espectro de posibilidades. Leemos libros, revistas y diarios impresos, también textos luminosos, intangibles, como los de las pantallas de las computadoras, o las proyecciones de cine y la televisión. La palabra escrita sigue ahí, siempre fundamental en nuestra vida como texto y textura visual generadora de comunicación.

El curso ofrece un espacio para la profundización teórico-práctica del diseño visual, mediante la realización de proyectos creativos experimentales en búsqueda de soluciones conceptuales y técnicas no tradicionales.

Objetivos generales

1. Estudiar la evolución de la tipografía
2. Desarrollar proyectos de diseño basados en tipografía.
3. Investigar y experimentar las posibilidades expresivas de la tipografía.

Objetivos específicos

- 1.1. Reconocer distintos alfabetos, sus orígenes y sus aspectos morfológicos más relevantes.
- 1.2. Distinguir las familias de letras más destacadas en occidente.
- 1.3. Reconocer el carácter de los caracteres.

- 2.1. Aplicar correctamente las leyes de armonía visual que rigen la tipografía.
- 2.2. Crear diseños tipográficos genuinos, de alta expresividad y estética.
- 2.3. Recomendar tipografías según la naturaleza de los proyectos y los medios de publicación.

- 4.1. Aplicar los principios elementales de percepción en la creación tipográfica.
- 4.2. Asumir la investigación y la experimentación como parte fundamental del trabajo creativo proyectual.
- 4.3. Crear y utilizar la tipografía como lenguaje textual y textura visual.

Contenidos

- Diseño tipográfico.
- Percepción visual: legibilidad y expresividad en la tipografía.
- Clasificaciones y familias de la letra.
- Características de los tipos
- Tipografía como imagen.
- El libro y sus partes.
- Estructura de la página.
- Retículas y diagramación.
- Composición tipográfica.
- El carácter de los caracteres.

Procedimiento metodológico

Paralelamente a la teoría, se desarrollan en el curso proyectos prácticos de carácter creativo y experimental, en los que tiene especial importancia la originalidad e innovación. Por su misma naturaleza, dichos proyectos permiten una capacitación amplia y adecuada para la solución de problemas gráficos de diferente índole a partir de los contenidos. El aula se convierte en taller de trabajo, y en sitio de estudio, análisis y discusión acerca de los múltiples aspectos relacionados con la tipografía: su historia, su construcción, diseño, y su

administración. El desarrollo de los proyectos abre un espacio a la observación analítica y a la crítica colectiva, con lo que se espera estimular una actitud abierta y una apreciación aguda hacia la práctica creativa y técnica de los participantes.

Evaluación

Los aspectos formativos a evaluar serán: la base teórica, el proceso, la propuesta, la técnica, y el montaje. Las evaluaciones serán periódicas y se pactarán con al menos una semana de anticipación.

El aprovechamiento cuantitativo del curso se desglosa así:

Documentación y Ponencias.	10%
Asimilación. Proceso. Seguimiento.	15%
Trabajo Extra Clase.	15%
Proyecto 01 Tipo como Forma	20%
Proyecto 02 Tipo como Imagen	20%
Proyecto 03 Tipo como Experimento	20%

No se aceptarán trabajos para ser evaluados cuyo proceso no haya sido conocido en el desarrollo del curso.

Materiales y equipo

El hardware y software básico será accedido en el Laboratorio. Para uso individual este será responsabilidad de cada estudiante lo mismo que el equipo y suministros. Los materiales y/o contenidos necesarios para el desarrollo y cumplimiento de los proyectos serán definidos y son responsabilidad de cada estudiante según la temática seleccionada y objetivos planteados.

Puntos importantes

La asistencia es obligatoria. El curso se pierde con cuatro ausencias o su equivalente a ocho llegadas tardías. En cada sesión se tomará lista y en el laboratorio se debe firmar el control de asistencia.

No se recibirán proyectos para ser evaluados cuyo proceso no haya sido conocido en el curso.

Cuando un estudiante no asista personalmente a una clase para la presentación de proyectos y asignaciones, debe hacer llegar estos en la fecha y horas establecidas para su entrega. Si un estudiante goza de una incapacidad médica o enfrenta una situación personal que amerite ser considerada, este debe comunicarlo al profesor con la mayor brevedad posible.

La presentación final de proyectos para su evaluación será anunciada y convenida con una semana de anticipación. A la hora de inicio de la misma los proyectos deberán estar debidamente presentados, ordenados e identificados en el espacio correspondiente.

Durante el proceso de evaluación podrán ser invitados profesores del énfasis y áreas complementarias, su participación se basa en recomendaciones para mejorar el trabajo del estudiante y desarrollo del curso.

Ante la imposibilidad de incluir en el programa todos los aspectos que afecten el desarrollo y evaluación del mismo, se hace necesario aclarar que es responsabilidad del estudiante mantenerse informado sobre las indicaciones e instrucciones referentes a la presentación de proyectos y posibles cambios en temática, objetivos y actividades programadas en todo el desarrollo del curso.

Bibliografía

- Costa Joan. La esquemática. Ed. Paidós. Barcelona. 1998.
Baines y Haslam. Tipografía: función forma y diseño. Ed. G.G. México. 2002.
Blackwell Lewis. Tipografía del siglo XX. Ed. G.G. Barcelona. 2004.
Dabner David. Diseño, maquetación y composición. Ed. Blume. Barcelona. 2008.
Gerstner Karl. Compendio para alfabetos. Ed. G.G. Barcelona. 2003.
Haslam A. Libros: creación, diseño y producción. Ed. Blume. Barcelona. 2007.
Jury David. Tipos de fuentes. Ed. Index Book. Barcelona. 2002.
Lidwell W. y otros. Principios universales de diseño. Ed. Blume. Barcelona. 2005.
Meggs Philip B. Historia del diseño gráfico. Ed. McGraw-Hill. México. 2000.
Munari Bruno. ¿Cómo nacen los objetos? Ed. G.G. Barcelona. 2002.
Müller-Brockmann J. Historia de la comunicación visual. Ed. G.G. México. 2001.
Samara Timothy. Diseñar con y sin retícula. Ed. G.G. Barcelona. 2002.
Skopec David. Maquetas digitales. Ed. Index Book. Barcelona. 2003.

Apuntes
