

Universidad de Costa Rica
Sede de Occidente
Ciudad Universitaria "Carlos Monge Alfaro"
Departamento de Filosofía, Artes y Letras
Sección de Artes Plásticas

Curso: AP 7106 Diseño Gráfico II
Requisito: Diseño gráfico I y Taller gráfico I
II ciclo lectivo 2011
Créditos: 3
Martes 1:30 - 4:30 pm
Profesora: Laura Saborío Taylor, M.Sc.
e-mail: saborio.laura@gmail.com
Grupo: 01
Horas extra clase: 6 horas

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, y como recurso perceptivo en la comunicación visual a partir de las leyes ópticas, construcción de la letra, además de la expresividad de esta como texto y textura.

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 perpetuación de su existencia, todos conocemos el peso que recae sobre aquello que está escrito, que adquiere 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 no sólo libros, revistas y diarios impresos, sino 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.

Los cursos de Diseño Gráfico ofrecen un espacio a la profundización teórica del diseño visual, a la realización de proyectos creativos experimentales y a la 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. Realizar maquetaciones.
4. Investigar y experimentar las posibilidades expresivas de la tipografía.

Objetivos Específicos

1. Reconocer distintos alfabetos, sus orígenes y sus aspectos morfológicos más relevantes.
2. Distinguir las familias de letras más destacadas en occidente.
3. Reconocer el carácter de los caracteres.
4. Aplicar correctamente las leyes de armonía visual que rigen la tipografía.
5. Crear diseños tipográficos genuinos, de alta expresividad y estética.
6. Recomendar tipografías según la naturaleza de los trabajos y los sistemas de impresión.
7. Entender los principios de la diagramación.
8. Crear y utilizar lenguajes visuales tipográficos.
9. Conocer y administrar las posibilidades tipográficas a partir de los medios.
10. Aplicar los principios elementales de percepción en la creación tipográfica.
11. Asumir la investigación y la experimentación como parte fundamental del trabajo creativo.
12. Concebir, proyectar y crear impresos creativos y con alto sentido de profesionalismo.

Contenidos

- Diseño tipográfico y leyes ópticas.
- Percepción visual: legibilidad y expresividad en tipografía.
- Clasificaciones y familias de letras: serif, palo-seco, letras clásicas, letras contemporáneas, letras de fantasía.
- Características de los tipos: peso, expansión, altura, inclinación, legibilidad, armonía, estética.
- Tipografía como imagen.
- El libro.
- Las partes del libro.
- Estructura de la página.
- Retículas y diagramación.
- Composición tipográfica.
- El carácter de los caracteres.

Metodología

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.

Cronograma

Semana 1	9 agosto	Presentación del curso y lectura del programa
Semana 2	16 agosto	Proyecto 1 Percepción y leyes ópticas
Semana 3	23 agosto	Proyecto 1
Semana 4	30 agosto	Proyecto 1
Semana 5	6 setiembre	Proyecto 1
Semana 6	13 setiembre	Proyecto 1 Evaluación
Semana 7	20 setiembre	Proyecto 2 Diseño de letras
Semana 8	27 setiembre	Proyecto 2
Semana 9	4 octubre	Proyecto 2
Semana 10	11 octubre	Proyecto 2
Semana 11	18 octubre	Proyecto 2 Evaluación
Semana 12	25 octubre	Proyecto 3 Diseño Editorial
Semana 13	1 noviembre	Proyecto 3
Semana 14	8 noviembre	Proyecto 3
Semana 15	15 noviembre	Proyecto 3
Semana 16	22 noviembre	Proyecto 3
Semana 17	29 noviembre	Proyecto 3 Evaluación
Semana 18	6 diciembre	Ampliación

Evaluación

Los aspectos formativos por valorar serán: la base teórica, el proceso, la propuesta, la técnica y el montaje. Las presentaciones finales serán periódicas y se pactarán con al menos una semana de anticipación. El aprovechamiento cuantitativo del curso se desglosa así:

Asimilación. Proceso. Seguimiento.	10%
Presentaciones. Documentación. Ensayos.	
Trabajo Extra Clase.	30%
Proyecto visual 1 Percepción y leyes ópticas	20%
Proyecto visual 2 Diseño de letras	20%
Proyecto visual 3 Diseño Editorial	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 contenidos necesarios para el desarrollo y término de los proyectos serán definidos y son responsabilidad de cada estudiante según la temática seleccionada y objetivos planteados.

Puntos importantes

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.

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.

Bibliografía

Ambrose, Gavin y otro. Fundamentos del diseño creativo. Ed. Parramón. 2004.

Blackwell, Lewis. Tipografía del siglo XX. Ed. G.G. Barcelona. 2004.

Font Shop. Meet your type: a field guide to love typography. Font Shop International. 2010.

Frascara, Jorge. Diseño gráfico y comunicación. Ed. Infinito. Argentina. 2000.

Fraser, Tom y otros. Color, la guía más completa. Ed. Evergreen. 2005.

Gordon, Bob y otro. Manual de Diseño gráfico digital. Ed. G.G. Barcelona. 2007.

Munari, Bruno. ¿Cómo nacen los objetos? Ed. G.G. Barcelona. 2002.

Samara, Timothy. Diseñar con y sin retícula. Ed. G.G. Barcelona. 2002.

Sesma, Manuel. Tipografismo. Ed. Paidós. 2004.