

Universidad
del Cauca

Diseño Gráfico

Departamento de Diseño - Facultad de Artes

Microcurrículo Electiva – Caligrafía: Letra, forma y composición

Denominación del Curso		Período Académico
Caligrafía: Letra, forma y composición		Primero de 2022
Profesor Responsable		E-mail
Yesid Geovany Pizo Vidal		yesidpizo@gmail.com
Carácter	Prerrequisitos	Modalidad
Electivo-tecnológico	Introducción a la gráfica digital	Presencial
Créditos	Horas Presenciales (Intensidad H/S)	Horas de Trabajo Autónomo
2 créditos	2 horas semanales	4 horas semanales

CONTEXTUALIZACIÓN DEL CURSO

Frente al constante, creciente y justificado interés de diseñadores gráficos, editoriales, audiovisuales, etc., en la forma, función y aplicación de la letra, insumo fundamental de la comunicación gráfica, se plantea con este curso un espacio de exploración que introduzca de manera clara y precisa en los fundamentos teórico-prácticos de la caligrafía desde un acercamiento al sistema alfabético, su forma (morfología) y composición.

El estudio de la Caligrafía entrega al diseñador una sólida base de conocimientos históricos, tecnológicos, técnicos y estilísticos para abordar y desarrollar proyectos de diseño de carácter gráfico y comunicacional. Adentrarse en el estudio de la escritura, el alfabeto, la morfología y el dominio de la técnica a través de la herramienta de trazo, es fundamental para el diseño y composición de toda pieza gráfica que incorpore total o parcialmente un recurso tipográfico. En este sentido, este curso facilita la apropiación de dichos saberes por medio de la investigación histórica y la puesta en práctica (ensayo, prueba y error) de la escritura caligráfica y tipográfica. Por tal motivo, se hace necesario posibilitar que el estudiante comprenda el funcionamiento lógico de la herramienta de trazo, sea análoga o digital, pues a través de esta recreará una época, un estilo y será capaz de dimensionar las posibilidades que nos ofrece para resolver problemáticas gráficas, poniendo a prueba su habilidad y recursividad como calígrafo aprendiz y diseñador gráfico que sabe hacer uso de la letra.

En *Caligrafía: Letra, forma y composición* se propone un recorrido minucioso a través de los trazos de la pluma para encontrar, en el detalle, la funcionalidad y estética de los sistemas de escritura, específicamente el latino.

OBJETIVOS

Objetivo General

Comprender la morfología de la letra caligráfica bajo principios contextuales de orden históricos y tecnológicos que permitan una aproximación al diseño de letras y signos tipográficos para proyectos de diseño gráfico y comunicación.

Objetivos Específicos

1. Fundamentar sobre aspectos morfológicos de la letra caligráfica y su composición gráfica desde contextos históricos y tecnológicos.
2. Instrumentar a los estudiantes en técnicas de escritura caligráfica y/o tipográfica.
3. Sensibilizar en el uso de la tipografía desde sus características morfológicas y especificidad de diseño.
4. Prototipar piezas gráficas de forma coherente, articulando y evidenciando los temas abordados en el curso.

CONTENIDO Y NÚCLEOS TEMÁTICOS			
Semanas / sesiones	Núcleo problemático	Temas	
1	Módulo 1 Introducción a la Caligrafía <i>“Contexto y fundamentación teórica”</i> Proyecto de módulo: Pangrama caligráfico	Presentación del curso La escritura caligráfica y la herramienta de trazo Práctica de escritura I	
2		Principios caligráficos: Ductus, Cursus y Temple. Práctica de escritura II	
3		Contraste: Traslación, presión, invertido. Ritmo, peso y espaciado Práctica de escritura III	
4		Pangrama caligráfico Práctica de escritura IV	
5		Socialización de entrega parcial	
6	Módulo 2 Mecanismos caligráficos <i>«Del trazo caligráfico a la composición»</i> Proyecto de módulo: Póster caligráfico	Del lápiz, el trazo caligráfico y la tipografía Morfología de la letra, perfil caligráfico y estilos. Práctica de escritura V	
7		Principios de composición Práctica de escritura VI	
8		Forma, textura y composición Póster caligráfico Práctica de escritura VII	
9		Práctica de escritura (Asesoría sincrónica)	
10		Socialización de entrega parcial	
11	Módulo 3 Proyecto final de curso <i>«Letra, forma y composición»</i>	Proyecto final de curso Práctica de escritura VIII	
12		Proyecto final de curso Práctica de escritura IX	
13		Afinando el proyecto de curso (Asesoría) Práctica de escritura X	
14		Afinando el proyecto de curso (Asesoría) Práctica de escritura XI	
15		Socialización de Entrega Final	
16	Co evaluación + Evaluación + Informe		

COMPETENCIAS POR DESARROLLAR
<p>Contextualizar: Articular conocimientos y decisiones del desarrollo de proyectos caligráficos y tipográficos, a las particularidades y/o especificidades que los condicionan, determinando la pertinencia del uso de herramientas tecnológicas en sintonía con las necesidades de un problema comunicativo dado.</p> <p>Indagar: Capacidad para abordar un contenido y desarrollarlo en varios niveles de complejidad. En el caso de la caligrafía, desde el contexto histórico y el uso de la herramienta de trazo.</p> <p>Innovar: Potencializar el uso y apropiación de herramientas y conocimientos tecnológicos para el desarrollo de propuestas visuales como elementos para afrontar las necesidades comunicacionales del proyecto, aportando al desarrollo de la práctica caligráfica y tipográfica.</p> <p>Proyectar: Partiendo del reconocimiento simbólico, histórico y técnico de la caligrafía, generar propuestas visuales con pertinencia y eficacia comunicativa.</p> <p>Formalizar: Realizar productos de comunicación visual de alta calidad formal, a partir del dominio técnico de un conjunto de herramientas tecnológicas propias de la Caligrafía y Tipografía.</p> <p>Conocimiento tecnológico: Capacidad de reconocer las herramientas técnicas y tecnológicas más pertinentes en el momento de asumir las particularidades de un determinado proyecto.</p>

Núcleos Temáticos y Competencias						
<p>Convenciones</p> <p>A: Nivel de Desarrollo Alto M: Nivel de Desarrollo Medio B: Nivel de Desarrollo Bajo N/A: No Aplica</p> <p>Núcleos temáticos</p>	Contextualizar	Indagar	Innovar	Proyectar	Formalizar	Conocimiento tecnológico
M1: Introducción a la Caligrafía <i>Contexto y fundamentación teórica</i>	A	A	B	B	M	M
M2: Mecanismos caligráficos <i>Del trazo caligráfico a la composición</i>	M	A	B	A	A	A
N3: Letra, forma y composición <i>Proyecto final de curso</i>	M	M	M	A	A	A

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS DEL CURSO, PROCESOS Y PORCENTAJES DE EVALUACIÓN

Este curso teórico-práctico se desarrollará totalmente de manera PRESENCIAL a través de 3 módulos que ponen a disposición de las y los participantes, métodos de observación y análisis de sistemas caligráficos y tipográficos; y herramientas gráfico-expresivas para el desarrollo de propuestas de diseño de orden académico o profesional.

Los dos primeros módulos están orientados específicamente a la fundamentación teórica de los estudiantes, mientras que el último, como es construmbre en este curso, se trabajará conjuntamente en una propuesta de proyecto final, la cual tiene como propósito para puesta en práctica de los contenidos temáticos del curso. De manera paralela, los y las estudiantes estarán haciendo prácticas de escritura para fortalecer sus habilidades y competencias gráfica-escriturales. Los avances, preguntas y hallazgos particulares de cada proyecto serán socializados entre los pares y profesor a fin de construir un conocimiento común que permita un mejor desarrollando de competencias y la consecución de los objetivos general y específicos del curso. Estos 3 módulos se desarrollan a través de los siguientes momentos:

- Clase directa (Hora directa de clase):** Espacio para el desarrollo teórico-conceptual de los temas del curso. Previo envío de material bibliográfico, lectura y preparación de preguntas bajo aspectos claves de cada módulo y/o ejercicio práctico.
- Asesoría grupal (Hora directa de clase):** Espacios para la socialización de hallazgos teórico-prácticos de la caligráfica y tipográfica, basados en objetivos de los ejercicios.
- Trabajo autónomo:** Espacio necesario para que el/la estudiante prepare lecturas, preguntas, desarrolle los ejercicios prácticos propuestos y edite el material gráfico para socializar en las asesorías grupales.
- Repositorio virtual:** Se hará uso de la plataforma virtual Google Drive para que los estudiantes accedan al material bibliográfico propuesto (material PDF y audio-visual) y, de igual forma, puedan consignar los avances y resultados de sus trabajos prácticos.

Requerimientos del curso

- Libreta de dibujo, tinta, cinta papel, 2 lápices, borrador, exacto (cutter) y pluma caligráfica casera.
- Dispositivo para digitalizar imagen: Cámara fotográfica, Celular o escáner.
- Computador con software de edición de imágenes y vectores (Photoshop e Illustrator).

Tipos de trabajo	Estrategias pedagógicas
Trabajo con acompañamiento docente 3 horas a la semana	Trabajo teórico-práctico y asesorías grupales. 2 horas a la semana
	Asesoría asíncrona Classroom, Correo institucional 1 hora a la semana
Trabajo autónomo del estudiante 4 horas a la semana	Revisión bibliográfica y recursos web 1 hora semanal
	Prácticas de escritura 2 horas semanales
	Preparación de presentaciones 1 hora semanales

Evaluación

M1: Introducción a la Caligrafía

30% del 100% | Duración: 5 semanas (5 sesiones de 2 horas). Total: 10 horas de clase directas.

M2: Mecanismos caligráficos

30% del 100% | Duración: 5 semanas (5 sesiones de 2 horas). Total: 10 horas de clase directas.

M3: Letras, forma y composición

40% del 100% | Duración: 6 semanas (6 sesiones de 2 horas). Total: 12 horas de clase directas.

Duración del curso: 16 semanas (16 sesiones de 2 horas). Total: 32 horas de clase directa.

BIBLIOGRAFÍA

Los conceptos fundamentales para el desarrollo de este curso están consignados en parte del material bibliográfico que se menciona a continuación. No todos son necesarios pero en caso de requerir profundizar en los contenidos temáticos se puede acceder al material impreso en la biblioteca de la Universidad del Cauca haciendo uso de la Signatura topográfica (St) o hacer uso de la **Colección digital** accediendo con su correo institucional, en: <https://acceso.unicauca.edu.co/login> --> Bases de datos suscritas: **E-Libro**.

Los contenidos bibliográficos principales serán compartidos en el curso de manera digital, formato PDF y/o audiovisual**

CALIGRAFÍA

- ** MEDIAVILLA, Claude. *Caligrafía*. Editorial Campgràfic. Valencia, 2005.
- ** NOORDZIJ, Gerrit. *El trazo. Teoría de la escritura*. Editorial Campgràfic. Valencia, 2009.
- ** MARTIN, Judy. *Guía completa de Caligrafía: materiales y técnicas*. Tursen Hermann Blume; Barcelona, 1996.
Signatura topográfica (Biblioteca UniCauca): R 741.29 M379G

- ROTHENSTEIN, Julián. *A, B, Z, más alfabetos y otros signos*. Blume; Barcelona, 2004.
Signatura topográfica (Biblioteca UniCauca): 741.6 A385
- ROSELL I MIRALLES, Eugeni. *Alfabetos fantásticos*. Gustavo Gili; México, 1996.
Signatura topográfica (Biblioteca UniCauca): 745.6 A385
- BOWEN, Ann. *Kit completo de Caligrafía*. H. Blume; Madrid, 2007.
Signatura topográfica (Biblioteca UniCauca): 741.29 B786

TIPOGRAFÍA

- ** SCAGLIONE, J.; MESENGUER, L.; HENESTROSA, C. *Cómo crear tipografías, Del boceto a la pantalla*. Tipo e Editorial; Madrid, 2012.
- ** CHENG, Karen; DÁVILA, Mela. *Diseñar tipografía*. Gustavo Gili; Barcelona, 2006.
Signatura topográfica (Biblioteca UniCauca): 686.224 C518
- MARCH, Marion; OLCINA, I Aya. *Tipografía creativa*. Gustavo Gili; Barcelona, 1994.
Signatura topográfica (Biblioteca UniCauca): 745.4 M294T
- RUDER, Emil; PHIPPS, Caroline. *Manual de diseño tipográfico*. Gustavo Gili; Barcelona, 1983.
Signatura topográfica (Biblioteca UniCauca): 741.6 R915
- LUIILD, Philipp; DÁVILA, Mela. *Tipografía básica*. Editorial Campgràfic. Valencia, 2004.
Signatura topográfica (Biblioteca UniCauca): 686.22 L952

RECURSOS WEB

- Claude Mediavilla- Calligraphie: <http://indexgrafik.fr/claude-mediavilla-calligraphie/>
- Unos tipos duros – Teoría y práctica de la tipografía: <http://www.unostiposduros.com>