

Universidad
del Cauca

Programa de
Diseño Gráfico
Departamento de Diseño - Facultad de Artes

MicroCurrículo Taller 3: Imagen-Tipografía

Denominación del Curso	Códigos Acuerdo 014	Período Académico
Taller 3: Imagen-Tipografía	DIS 331	Primero de 2022
Profesor Responsable	E-mail	Componente o Área
Yesid Pizo Vidal Rafael E. Sarmiento López	yesidpizo@unicauca.edu.co resarmiento@unicuca.edu.co	Proyectual
Carácter	Prerrequisitos	Modalidad
Obligatorio	Taller II, Tridimensión	Semi presencial
Créditos Académicos	Horas Presenciales (Intensidad H/S)	Horas de Trabajo Autónomo
6	6	12

Contextualización del Curso (Inserción en la Estructura Curricular)

*«En diseño [y tipografía] no existen soluciones correctas o incorrectas, son más bien atingentes o no atingentes ya que el mensaje siempre será leído si es que cumple con el requisito de contraste y legibilidad. Que las fuentes tipográficas escogidas para un trabajo gráfico resulte lograda o fallida, esté o no en sintonía con el diseño, depende también del contexto comunicativo»**

Este taller articula tres componentes del plan de estudios del programa de Diseño Gráfico: histórico-teórico, expresivo-comunicativo y tecnológico. Se reconoce la Tipografía desde su tradición histórica como el más importante rasgo de la civilización –la escritura– y su desarrollo a través de los tiempos, como testigo del devenir en la estructura del pensamiento occidental. La relación forma-sentido posibilita la experimentación controlada en busca de la construcción de conceptos gráficos.

* Francisco Gálvez. Hacer y componer. Una introducción a la tipografía, 2018.

Objetivos

El curso Taller 3, Imagen Tipografía tiene el objetivo, de trabajar la noción de imagen, a través de la fundamentación teórico-práctica en la disciplina tipográfica; a través de ejercicios que faciliten el desarrollo de las siguientes competencias propias de un diseñador gráfico: Estructurar, Proyectar, Argumentar, Gestionar, Innovar, Contextualizar, Formalizar, Investigar, Conocimiento tecnológico, Valoración de resultados, Impacto social, Responsabilidad.

Núcleos Temáticos y Competencias

Competencias

A nivel de desarrollo alto
M nivel de desarrollo medio
B nivel de desarrollo bajo
- no se espera desarrollar esta competencia

Competencias

Núcleos temáticos

	Estructurar	Proyectar	Argumentar	Gestionar	Innovar	Contextualizar	Formalizar	Investigar	Cto. Tecnológico	Valoración Resultado	Impacto Social	Responsabilidad
1. Contexto de la forma tipográfica Morfología de la letra desde la práctica caligráfica y aproximación al sistema tipográfico y modular. E1: Del trazo caligráfico a la tipografía modular 4 Semanas (8 sesiones)	B	B	M	-	-	M	A	B	B	-	-	-
2. Clasificación tipográfica Análisis y observación de arquetipos tipográficos. E2: Letras, formas y contextos 3 Semanas (6 sesiones)	M	M	A	-	-	A	A	A	M	B	B	B
3. Micro – macro tipografía Reticula, jerarquías y composición en página. E3: Mancha tipográfica E4: Composición tipográfica 5 Semanas (10 sesiones)	A	A	A	A	B	A	A	A	A	M	M	M
4. Retórica tipográfica Proyecto personal Integrador integra todos los fundamentos conceptuales y prácticos del curso (N1, N2 y N3) PPI: Proyecto Personal Integrador 4 Semanas (8 sesiones)	A	A	A	-	-	A	A	A	A	M	B	M

Núcleo 1. Contexto de la forma tipográfica			
Ejercicio 1: Del trazo caligráfico a la tipografía modular (Palabras claves)			
Fechas: 5 de abril - 5 de mayo.			
Semana / Modalidad	Sesiones	Con acompañamiento	Trabajo autónomo
1 Virtual	1	<ul style="list-style-type: none"> - Trabajo introductorio de contextualización (una hora) - Presentación del programa y aclaración de dudas frente a núcleos temáticos y evaluación. - Actividad colaborativa: Glosario tipográfico. 	<ul style="list-style-type: none"> - Lectura del programa - Conseguir materiales y construir herramienta de trazo - Lecturas asociativas Mapa de conceptos: <i>Perspectivas sobre la escritura</i> <i>Qué busca la tipografía</i> - Indagación sobre ¿qué es un infográfico? - Actividad colaborativa: Glosario tipográfico.
	2	<ul style="list-style-type: none"> - Conversatorio: Contexto tipográfico - Charla: Fundamentación Caligráfica (Letra fundacional: Ductus, cursus y temple) 	<ul style="list-style-type: none"> - Lectura asociativa (Integrar a Mapa de conceptos) <i>Qué observar cuando se miran las letras</i> <i>Anatomía tipográfica</i> - Avance del Glosario tipográfico: La morfología de la letra - Práctica caligráfica I

Semana santa (11 al 15 de abril)			
2 Presencial	3	<ul style="list-style-type: none"> - Fundamentación: <i>La letra y sus partes</i> - Charla: Alfabeto modular: ¿Qué es un alfabeto? alfabeto modular, concepto, ejemplos. - Asignación de palabras claves 	<ul style="list-style-type: none"> - Lecturas asociativas sobre anatomía de la letra - Avance del Glosario tipográfico: La morfología de la letra - Planteamiento moodboard palabra clave - Práctica caligráfica II (Palabras claves)
	4	<ul style="list-style-type: none"> - Asesoría colectiva moodboard - Continuación práctica caligráfica II (Palabras claves) 	<ul style="list-style-type: none"> - Práctica caligráfica III (Palabras claves) - Avance del Glosario: La morfología de la letra
3 Presencial	5	<ul style="list-style-type: none"> - Revisión práctica caligráfica III. - Creación de módulos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Práctica caligráfica IV (Palabras claves) - Avance ejercicio Alfabeto modular - Avance del Glosario: La morfología de la letra
	6	<ul style="list-style-type: none"> - Taller: palabra caligráfica - palabra modular 	<ul style="list-style-type: none"> - Práctica de escritura caligráfica - Avance ejercicio Alfabeto modular - Avance del Glosario: La morfología de la letra
4 Presencial	9	PRE ENTREGA (Asesoría) - Infográfico palabra caligráfica y palabra tipográfica + Bitácora de proceso	<ul style="list-style-type: none"> - Ajustes finales para la entrega final, articulación de conceptos con los hallazgos en la observación de la morfología de las letras.
	10	ENTREGA FINAL - Montaje y socialización	<ul style="list-style-type: none"> - Preparación de lecturas sugeridas y compilación de ejemplos para el conversatorio Mapa de conceptos: <i>La bóveda tipográfica - Francisco Galvez</i> <i>El espécimen tipográfico. ¿Herramienta de trabajo u objeto de placer?</i> - Juan Carlos Cué (PampaType).

Núcleo 2. Clasificación tipográfica

Ejercicio 2: Letras, formas y contextos (Espécimen tipográfico. Parte 1)

Fechas: 10 mayo - 26 de mayo

Semana	Sesiones	Con acompañamiento	Autómomo
6 Presencial	11	<ul style="list-style-type: none"> - Conversatorio ¿Por qué clasificar fuentes tipográficas? - Asignación de tipografías y Ficha 1: criterios de selección. 	<ul style="list-style-type: none"> - Indagación contextual en torno a la tipografía asignada. - Identificación de conceptos claves y registro de hallazgos para la ficha de criterios de selección. - Avance del Glosario: Clasificación tipográfica
	12	<ul style="list-style-type: none"> - Taller de observación de sistemas tipográficos / Ficha 1: Criterios de selección. 	<ul style="list-style-type: none"> - Lecturas asociativas - Identificación de conceptos claves y registro de hallazgos para entrega final. - Mapa con la información jerarquizada para el contenido del espécimen a diseñar.
7 Presencial	13	<ul style="list-style-type: none"> - Charla: Selección tipográfica. - Asesoría: Estructura de contenidos para el espécimen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Construcción panel de inspiración. - Articulación de conceptos claves y hallazgos de los talleres de observación y criterios.
	14	<ul style="list-style-type: none"> - Asesoría: Panel de inspiración (moodboard) / Estructura de contenidos / Criterios de selección - Bocetación en clase para entregable final (Infográfico) 	<ul style="list-style-type: none"> - Avance infográfico (entregable). - Articulación de conceptos claves y hallazgos de los talleres de observación y criterios. - Bocetación en clase para entregable final (Infográfico)
8 Presencial	15	<ul style="list-style-type: none"> - PRE ENTREGA (asesoría) Infográfico + Bitácora de proceso 	<ul style="list-style-type: none"> - Correcciones infográfico (entregable).
	16	<ul style="list-style-type: none"> - ENTREGA FINAL - Preparación de lecturas Macro y micro tipografía. 	<ul style="list-style-type: none"> - Preparación de lecturas sugeridas y compilación de ejemplos para el conversatorio Mapa de conceptos: - <i>Elementos del estilo tipográfico / El gran diseño II, Tácticas.</i> R. Bringhurst, - <i>El detalle de la tipografía - J. Hochuli</i> - Ortografía para diseñadores - Raquel Marín Álvarez

Núcleo 3. Macro - micro tipografía

Ejercicio 3: Mancha tipográfica y Puesta en página tipográfica (Espécimen tipográfico. Parte 2)

Fechas: 31 de mayo - 30 junio

Semana	Sesiones	Con acompañamiento	Autómomo
9 Presencial	17	- Conversatorio: Aproximación a la Macro y micro tipografía. - Ficha 2: formato, usuarios, medio de circulación, (aspectos técnicos: criterios).	- Identificación de conceptos claves a partir de las lecturas sugeridas. - Completar ficha 2. Presentación con los ítems de la ficha.
	18	- Charla: Unidades de sentido, jerarquías y ritmos de lectura en el texto. - Socialización presentaciones ficha 2.	- Primer boceto del espécimen desarrollando unidades de sentido, jerarquías, y ritmos de lectura en relación con el formato establecido. Ejemplos de manchas y jerarquías.
10 Presencial	19	- Taller: Reticula + Mancha tipográfica (extensión de línea, variantes tipográfica).	- Selección tipográfica y testeo de manchas tipográficas. - Avance de bocetación y experimentación con manchas tipográficas, según requerimientos de cada ejercicio.
	20	- Asesoría mancha tipográfica (Socialización impreso)	- Ajustes para entrega parcial.
11 Presencial	21	- ENTREGA PARCIAL MANCHA TIPOGRÁFICA (vía Classroom) - Taller: Sistemas reticulares, creación de retículas y criterios para su uso.	Avance de bocetación y experimentación con las retículas y articulación con jerarquías y ritmos de lectura.
	22	- Asesoría de formalización: Sistema reticular, tipográfico, selección tipográfica. Coherencia con el contenido.	- Preparar entrega de núcleo.
12 Presencial	23	- Asesoría de formalización: Composición y materialidad de la propuesta final. Coherencia con el contenido.	- Preparar entrega de núcleo.
	24	- PRE ENTREGA (Asesoría) Especimen tipográfico + Bitácora de proceso	- Ajustes para la entrega final.
13 Presencial	25	- ENTREGA (vía Classroom) - Preparación de lecturas Retórica tipográfica	- Preparación de lecturas y Mapa de conceptos: <i>TipoRetórica, una aproximación a la Retórica tipográfica - Roberto Gamonal</i> <i>Lenguaje gráfico. Hacia un lenguaje de parámetros - Rosa Llop</i>

Núcleo 4. Retórica tipográfica

Ejercicio 4: Proyecto personal Integrador (PPI)

Fechas: 9 febrero - 9 marzo

Semana	Sesiones	Con acompañamiento	Autómomo
13 Presencial	26	- Conversatorio sobre ¿Qué es retórica tipográfica? y el concepto imagen en la comunicación visual.	- Lecturas asociativas sobre Retórica tipográfica / imagen. - Búsqueda de referentes para la definición y planteamiento del proyecto final .
14 Presencial	27	- Taller de creación y conceptualización: Lenguaje Tipo-gráfico.	Preparar su proceso y trabajo final
	28	- Asesoría de avance conceptual y referentes de la propuesta.	Preparar su proceso y trabajo final
15 Presencial	29	- Asesoría de formalización.	Preparar su proceso y trabajo final
	30	- Asesoría de formalización.	Preparar su proceso y trabajo final

16 Presencial	31	- Asesoría de formalización.	Preparar su proceso y trabajo final
	32	- PRE ENTREGA (Asesoría) Producto final + bitácora de proceso	Preparar su proceso y trabajo final
18 Presencial	33	ENTREGA FINAL SOCIALIZACIÓN CON JURADOS	

Metodología y Evaluación

Este curso inicialmente se desarrollará de manera virtual (on-line) mediante la plataforma Meet de Google Suite. Cuenta con 4 módulos (núcleos temáticos) que serán abordados desde espacios sincrónicos (clase directa, asesorías grupales, charlas, conversatorios con docentes y expertos invitados, socializaciones de trabajos y evaluaciones) y asincrónicos (para trabajo autónomo: prácticas de escritura, avances de proyecto, investigaciones, etc.) que, metodológicamente, buscan una producción de conocimientos común, producto de la interacción entre pares, permitiendo un mejor desarrollo de competencias y la consecución de los objetivos general y específicos del curso. El curso contará con 4 semanas de trabajo presencial, que se llevarán a cabo en la Casa Rosada, sede del departamento de Diseño, entre el 10 de noviembre y el 3 de diciembre del 2021.

Estos 4 módulos se abordarán a través de las siguientes estrategias metodológicas:

Clase directa/conversatorios: Espacio para el desarrollo teórico-conceptual de los temas del curso. Previo envío de material bibliográfico, lectura y preparación de preguntas sobre aspectos claves de cada módulo y/o ejercicio práctico.

Asesoría grupal: (Hora directa de clase): Espacios para la socialización de hallazgos teórico-prácticos y revisión de bocetos de la tipografía basados en objetivos de los ejercicios.

Evaluación: Se realizarán sesiones de evaluación como espacio de reflexión y apropiación de los temas y procesos problematizados en las sesiones de clase.

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.

Proyecto transversal e integrador: El núcleo 4 propone el desarrollo de un proyecto de carácter integrador que procura la articulación de la mayor cantidad de insumos que proporcionan cada uno de los módulos.

Desarrollo de Competencias

A continuación, se presentan la relación de competencias a evaluar, según el nivel de desarrollo:

Competencia	Nivel bajo	Nivel medio	Nivel alto
Estructurar	Se propone una categorización, organización y análisis de la información.	Se proponen objetivos y/o plan de trabajo para el desarrollo del proyecto.	Se genera un argumento que sustenta la propuesta o proyecto de Diseño.
Proyectar	Se identifican aspectos simbólicos, históricos y técnicos del sistema tipográfico asignado.	Se identifican e incluyen los aspectos simbólicos, históricos y técnicos del sistema tipográfico para desarrollar el ejercicio.	Genera estrategias visuales creativas y pertinentes a partir de los aspectos simbólicos, históricos y técnicos del sistema tipográfico.
Argumentar	Decisiones tipográficas formalmente.	Decisiones tipográficas formalmente contemplando aspectos técnicos, de uso, históricos y/o contextuales.	Decisiones tipográficas tanto conceptual como formalmente.
Contextualizar	Identificar aspectos históricos, técnicos y morfológicos. Utilizar medios y fuentes de información alternativos durante el trabajo autónomo.	Proponer criterios de diseño para ejercicios de fundamentación, que articulen los aspectos históricos, técnicos y morfológicos de la tipografía.	Aplicar conocimientos tipográficos en la definición de criterios de diseño para proyectos e investigaciones.
Formalizar	Proceso experimental con la letra y sus representaciones, sin criterios propios del proyecto y su intención comunicativa aplicando alguno de los fundamentos tipográficos, con dimensiones simbólica, técnica y expresiva.	Proceso experimental con la letra y sus representaciones, a partir de los criterios propios del proyecto y su intención comunicativa aplicando alguno de los fundamentos tipográficos, con dimensiones simbólica, técnica y expresiva.	Proceso experimental con la letra y sus representaciones, a partir de los criterios propios del proyecto y su intención comunicativa aplicando fundamentos tipográficos, con dimensiones simbólica, técnica y expresiva.

Investigar	En algunas fases de la realización del proyecto de diseño, se enfatiza en la construcción de memoria, como estrategia de apropiación de conocimiento autónomo, en la cual las inquietudes, búsquedas y observaciones particulares o negociadas en colectivo son parte importante del proceso de formación del estudiante.	En la mayoría de fases de la realización del proyecto de diseño, se enfatiza en la construcción de memoria, como estrategia de apropiación de conocimiento autónomo, en la cual las inquietudes, búsquedas y observaciones particulares o negociadas en colectivo son parte importante del proceso de formación del estudiante.	En todas las fases de la realización del proyecto de diseño, se enfatiza en la construcción de memoria, como estrategia de apropiación de conocimiento autónomo, en la cual las inquietudes, búsquedas y observaciones particulares o negociadas en colectivo son parte importante del proceso de formación del estudiante.
Conocimiento tecnológico	Reconoce las diferentes herramientas de la ciencia y tecnología propias de la disciplina tipográfica.	Implementa diferentes herramientas de la ciencia y tecnología propias de la disciplina tipográfica en proyectos de diseño.	Apropia y utiliza el conocimiento con herramientas de la ciencia y tecnología. Reflexiona en torno a teorías y principios de las tecnologías disponibles; en las propiedades y significado de los materiales y la manera como inciden en el diseño; en los criterios para la gestión de proyectos.
Valoración de resultados	Proponer métodos para el análisis y evaluación del proceso creativo.	Desarrollar capacidad crítica para identificar las fortalezas, falencias y potencialidades en el análisis del proceso creativo con el fin de optimizar los resultados del ejercicio.	Desarrollar la capacidad crítica y disciplinar para identificar las fortalezas, falencias y potencialidades en proyectos de diseño.

Crterios de Evaluación y Calificación

Núcleo 1: 30% del 70% - Contexto de la forma tipográfica

E1: Práctica caligráfica y modular

Núcleo 2: 30% del 70% - Clasificación tipográfica

E2: Letras, formas y contextos

Núcleo 3: 40% del 70% - Macro y micro tipografía

E3: Mancha tipográfica (10%)

E4: Composición tipográfica en página (30%)

Núcleo 4: 100% del 30% final - Retórica tipográfica

PPI: Proyecto Final integrador. (30%)

Jurados: 50%. Proceso (profesores del taller) 50%.

Referentes Bibliográficos y Recursos Web

Se propone la siguiente bibliografía para profundizar en los temas que aborda el curso.

Se puede acceder al material impreso en la biblioteca de la Universidad del Cauca cuando pasemos el periodo de cuarentena obligatoria en el que estamos haciendo uso del número topográfico (Nt) 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 en formato PDF y/o audiovisual.

Fundamentación en Caligrafía

- **Caligrafía.** Claude Mediavilla. Editorial Campgràfic. Valencia, 2005.
- **Guía completa de la Caligrafía. Técnicas y materiales.** Judy Martin. Editorial. Editorial Tursen S.A. /Hermann Blume Ediciones. 1996. Nt: R 741.29 M379G.
- **El trazo. Teoría de la escritura.** Gerrit Noordzij. Editorial Campgràfic. Valencia, 2009.

Fundamentación en tipografía

- **Los elementos del estilo tipográfico.** Robert Bringhurst. Editorial Campgràfic. Valencia. Segunda edición. México, 2014. Nt: 686.22 B858.
- **Tipografía función forma y diseño.** Phil Baines | Andrew Haslam. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 2002.
- **Fuente de letras. Anatomía de los tipos.** Joep Pohlem. Editorial Tashen. China, 2011.
- **Hacer y Componer. Una introducción a la tipografía.** Francisco Gálvez. UEdiciones. Santiago de Chile, 2019
- **Creación, diseño y producción de libros.** Andrew Haslam. Blume. Barcelona, 2007.

Recursos Web

- **Open Educational Resources for Typography** <http://www.oert.org/>
- **De signos y siglos.** Rubén Fontana. www.foroalfa.org. Sw: <https://foroalfa.org/articulos/de-signos-y-siglos>
- **Una aproximación a la Retórica Tipográfica.** Roberto Gamonal Arroyo. Icono 14, Revista de comunicación y nuevas tecnologías (ISSN: 1697 – 8293), No. 5. Madrid, 2005. Sw: <http://www.icono14.net/ojs/index.php/icono14/article/view/430>
- **Thinking with Type** - Ellen Lupton. Sw: <http://thinkingwithtype.com/>
- **Unos tipos duros – Teoría y práctica de la tipografía:** <http://www.unostiposduros.com>
- **Google Fonts:** <https://fonts.google.com/>