

La Plata, 16 de febrero de 2023

Asignatura | DDCV | FDA | UNLP

Primer Año

Tipografía

Sensibilización a los usos y la producción de signos para la escritura

FUNDAMENTACIÓN

La producción de textos es patrimonio de la humanidad. La historia es tal desde que posee escritura, la forma convencional de expresar la oralidad sobre un soporte que supo generar especialistas como escritores y lingüistas, y estuvo a cargo de diferentes intérpretes a lo largo de su desarrollo: primero de los escribas, talladores y copistas, luego, a partir de la invención de la imprenta, de punzonistas, cajistas y linotipistas; pero también de iluminadores y litografistas. A partir de la Revolución Industrial, la figura de los artistas gráficos creció de la mano de la publicidad, y entrado el siglo XX, aparecieron en escena otros actores y actrices: los diseñadores.

La misión de ellos como productores de mensajes para la comunicación visual es entender cuál es su incumbencia dentro de este universo, donde el factor clave es el dominio de las prácticas tipográficas. Durante su formación suelen familiarizarse con los diversos aspectos concernientes a los signos tipográficos, pero no siempre pueden plasmarlos en sus proyectos de diseño.

Este espacio para la educación formal de la tipografía reflexionará sobre la íntima relación entre los diseñadores y la producción y el uso de signos alfabéticos, como parte sustancial de los mensajes visuales que producen, y brindará herramientas teóricas y metodológicas para desarrollarlos de manera eficaz. Los diseñadores deben tener en cuenta múltiples aspectos a la hora de utilizar una fuente tipográfica, y otros tantos para generarla. Algunos tienen que ver con la forma de los signos, otros con la capacidad expresiva de la letra y otros con su aplicación.

Esta cátedra de Tipografía propone:

- Brindar a los alumnos los contenidos que les permitan experimentar sobre el uso y la producción de los signos para la escritura, con el fin de que puedan diseñar en forma eficaz mensajes visuales donde los textos sean protagonistas.

- Alejarse de las formas tradicionales de impartir Tipografía, buscando un mayor sustento conceptual, teórico y metodológico para el uso y la producción de letras, evitando la concepción de “calidad técnica” y la visión de mercado.
- Evitar los modelos de enseñanza eurocéntricos, buscando un perfil nacional y latinoamericano, igualitario, de base social.
- Acercar a los alumnos bibliografía y materiales en formato digital, en español, de producción reciente, y preferentemente de autores latinoamericanos.

OBJETIVOS

Generales:

Una vez finalizada la cursada, el alumno podrá:

- Reconocer los saberes específicos que hacen a la tipografía una disciplina del diseño y la comunicación visual.
- Desarrollar la sensibilidad ante los signos alfabéticos y tipográficos.
- Conocer los elementos microtipográficos y macrotipográficos.
- Conocer los principales modos de producción de letras: caligrafía, letrografía y tipografía.
- Comprender el rol de la tipografía y otras formas de producción de letras, en el diseño editorial, el digital, el de comunicación visual urbana y el de identificación visual.
- Familiarizarse con la gestión de las fuentes tipográficas: elección, búsqueda, obtención, instalación, administración, producción, comercialización y aspectos legales.
- Entender a la tipografía como parte sustancial del patrimonio visual de la comunidad.

Específicos:

Tipografía desde la escritura

- Interpretar los contextos históricos de la escritura y la tipografía.
- Ampliar el universo visual relacionado con la disciplina tipográfica.
- Desarrollar la sensibilidad de los estudiantes ante la escritura y la tipografía.
- Experimentar las técnicas del trazado de signos caligráficos y tipográficos.
- Conocer la morfología tipográfica.
- Conocer los estilos tipográficos.

Tipografía y usos

- Desarrollar criterios para la elección, el maridaje de familias, y para relacionar la tipografía con los elementos del lenguaje visual.
- Familiarizarse con la búsqueda, la descarga y la administración de tipografías, los tipos de licencias y los aspectos legales relacionados al uso y la distribución de fuentes tipográficas.

Tipografía en la edición y el entorno

- Identificar los elementos que intervienen en el diseño editorial desde la historia del libro y su relación con la tipografía.
- Practicar la puesta en página a partir de la tipografía, la jerarquización de la información y la composición de los textos, la percepción del texto, la lecturabilidad, y la definición de pautas de estilo tipográfico.
- Comprender las similitudes y diferencias del diseño con tipografía en ediciones impresas y digitales.
- Entender a la letra urbana como parte del patrimonio de la comunidad.

Tipografía y diseño

- Conocer los elementos y técnicas básicas para el diseño de un sistema tipográfico.
- Comprender el potencial expresivo de la tipografía y la letrografía como recurso para el diseño de la identidad visual.
- Experimentar sobre la retórica tipográfica, los principios perceptuales y los recursos del lenguaje visual para potenciar la letrografía.

CONTENIDOS

Introducción

Qué es la tipografía. Ampliando definiciones para el vocablo «tipografía». Tipos de producción de letras: la quirografía, la caligrafía, la letrografía y la tipografía.

U1. Fundamentos de la disciplina tipográfica

1.1 | Tipografía y trazo

Paleografía. Criterios para la interpretación de la historia de la escritura. La caligrafía para entender la tipografía: Generalidades de la caligrafía. Trazos básicos. La herramienta monolineal, la flexible y la de pluma ancha. *Cursus* y *ductus*. Dirección del trazado, angulatura e inclinación del carácter. El tetragrama. Variaciones que posibilita el *ductus*. Caligrafía gestual.

1.2 | Tipografía y forma

Historia del diseño tipográfico. El cuerpo tipográfico y el tamaño aparente. Interlineado. Tipometría: sistemas de medición tipográfica. Anatomía tipográfica. Morfología general. Estructuras clásicas. Regularidad y modulación en el trazado. Familia tipográfica. Variables tipográficas. Espaciado: *tracking* y *kerning*. Estilos y clasificación tipográfica.

U2. Gestión de fuentes tipográficas

Criterios de elección tipográfica en función del proyecto de diseño. Coberturas sígnica e idiomática. Condicionantes tecnológicos: de las herramientas, de los soportes, de producción. Búsqueda, descarga, instalación y administración de fuentes tipográficas. Tipografía legal.

U3. Tipografía para la edición y el entorno

3.1 | La letra y la página

La puesta en página desde la historia del libro. La caja tipográfica. Construcción de la retícula desde el interlineado. Relaciones entre el cuerpo y la columna. Marginación de textos. Jerarquías de la información. Microtipografía y macrotipografía. Color tipográfico. Ortotipografía. Maridaje.

3.2 | La letra y la pantalla

Las ediciones digitales y las *pixel fonts*. *Webfonts*. Tipografía y animación.

3.3 | La letra y el entorno

La letra como patrimonio de la ciudad. Tipologías. La rotulación en la señalización y el entorno urbano. Ergometría y tipografía.

U4. Tipografía y diseño en comunicación visual

4.1 | Introducción al diseño de fuentes

Tipografía a medida del proyecto de diseño. El programa tipográfico. Primeras decisiones. Sistemas y Secuencia. Cobertura sígnica. Mapa de caracteres. La letra y su conjunto. Mayúsculas, minúsculas, números y signos. Dibujo analítico, color de texto. Variaciones en la estructura para la originalidad. Elementos de estilo y rasgos distintivos. Ajustes ópticos. Familias tipográficas seriales. Signos fundacionales. Revivals y reinterpretaciones.

4.2 | Diseño letrográfico (*lettering*)

Tipografía expresiva. Retórica tipográfica. Género y estilo. Variaciones sobre tipografía. La letrografía. Composición. Recursos gráficos. Las letras y la identificación visual. El monograma como paradigma de la letrografía y el logotipo.

PROPUESTA DIDÁCTICA

Nuestro modelo didáctico integra los perfiles teórico (descriptivos, explicativos y predictivos) y práctico (prescriptivos, normativos, experimentales).

Estimula las habilidades creativas y la capacidad de comprensión valiéndose de la práctica y los ensayos personales y grupales.

A través de un modelo mediacional se busca generar y potenciar las destrezas individuales para llegar a una autoformación, imprescindible para que los conocimientos alcanzados puedan ser aplicados en la vida educativa y profesional de los alumnos.

Ejes de enseñanza y evaluación

Estos tipos de contenido abarcan el «saber qué», el «saber cómo» y el «saber hacer», y se relacionan con los tipos de capacidades: intelectuales, motrices y afectivas.

● Conceptual

Capacidad de incorporar, interpretar, integrar y aplicar a los trabajos, contenidos teóricos, datos, hechos, conceptos, principios y leyes inherentes a la disciplina tipográfica.

● Procedimental

Capacidad para ejecutar acciones a través de técnica y/o herramientas propias de la disciplina. Abarca destrezas, estrategias y procesos que implican una secuencia de acciones u operaciones a ejecutar de manera ordenada y prolija en la práctica.

● Actitudinal

Capacidad de proponer ideas y soluciones ante el trabajo dado. Tener iniciativas respecto de la propuesta. Participación en clase. Trabajar en equipo.

RÉGIMEN DE CURSADA

La asignatura es anual y posee un régimen de promoción directa/indirecta.

Promoción directa

Según el art. 10 del Régimen de Regularidad de la Facultad de Artes, UNLP, estarán en condiciones de **aprobar la asignatura** de manera directa, aquellos alumnos regulares de la carrera que aprueben las **dos instancias de examen (carpeta) con 6 (seis) o más puntos**.

Promoción indirecta

Aquellos alumnos que **no alcancen el mínimo de 6 (seis) puntos** —que hayan sacado 4 (cuatro) o 5 (cinco) puntos— obteniendo la promoción en términos del art. 10, accederán a la instancia de **promoción indirecta**. La cátedra determinará el tipo de evaluación para esta instancia (Trabajo Integrador Final) que deberá ser aprobada con un mínimo de 4 (cuatro) puntos (art. 12).

Clases Teóricas

Las clases teóricas son el sustento para la realización los trabajos prácticos que se desarrollarán a lo largo del ciclo lectivo. Estos temas pueden ser ampliados con los materiales propuestos por la cátedra.

Clases prácticas

La realización y el visado del 100% de los trabajos es condición necesaria para mantener la regularidad del curso. Los trabajos prácticos serán de elaboración individual (aunque pueden plantearse instancias grupales). La evaluación de estos ejercicios será de carácter conceptual, instrumental y actitudinal.

La asistencia a las clases teóricas y prácticas es obligatoria, debiendo cumplir con al menos el 80% de asistencia para mantener la regularidad. No podrán tener más de tres inasistencias consecutivas.

La justificación de las inasistencias puede hacerse mediante la presentación de un certificado médico expedido por Sanidad o por Hospital Público entregado al Departamento de Diseño, y serán aceptadas de forma condicional hasta que se cumplimenten estos requisitos obligatorios determinados por la Facultad de Artes, UNLP.

Evaluación cuatrimestral

Al final de cada cuatrimestre, los alumnos deberán entregar en su comisión, y aprobar con un mínimo de 6 (seis) puntos, una carpeta (digital en formato PDF) que contenga la totalidad de

los trabajos realizados. En el caso de no aprobar la carpeta o alguno de los trabajos, tendrán una instancia de recuperación.

Les alumnos que desaprobaren el recuperatorio perderán la cursada.

Nota: Existe la posibilidad de acceder a una segunda instancia de recuperación (de una de las carpetas, una sola vez al año) que debe solicitarse por nota al Titular con anterioridad a la evaluación.

No se aceptarán entregas fuera de término. Para acceder al recuperatorio deben entregar la carpeta en la primera fecha.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

ÁLVAREZ, Raquel Marín, Ortotipografía para diseñadores. Barcelona: Gustavo Gilli, 2013.

AA.VV. (S/F) OERT. Open Educational Resources for Typography. Buenos Aires: Cátedra Cosgaya, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires. Consultado en línea en <http://www.oert.org/>

AA.VV. Tipo elige tipo. Diecisiete tipógrafos nos enseñan a elegir tipografías. Madrid: Tipo e, 2010.

BLACKWELL, Lewis. La tipografía del Siglo XX. Barcelona: Gustavo Gilli, 1993.

BLANCHARD, Gérard. La Letra. Barcelona: Enciclopedia de Diseño, 1988.

BRINGHURST, Robert, Elementos del estilo tipográfico. México: FCE-Libraría, 2008.

CARPINTERO, Carlos. Dictadura del diseño. Notas para estudiantes molestos. Buenos Aires: Wolkowicz Editores, 2009.

CARPINTERO, Carlos. La tipografía como complejo de placer. Buenos Aires: Wolkowicz Editores, 2012.

CATOPODIS, Miguel. Tipometría. Las medidas en diseño gráfico. Valencia: Campgráfic, 2014.

CHENG, Karen. Diseñar tipografía, Barcelona: Gustavo Gilli, 2006.

CORBETO, Albert y GARONE GRAVIER, Marina. Historia de la Tipografía. La evolución de la letra de Gutenberg hasta las fundiciones digitales, Barcelona: Milenio, 2015.

DE BUEN UNNA, Jorge. Manual de diseño editorial. México: Santillana, 2000.

FONTANA, Rubén. Ganarse la letra. Antologías. México: Universidad Autónoma Metropolitana, 2012.

GÁLVEZ PIZARRO, Francisco. Educación Tipográfica. Una introducción a la tipografía. Buenos Aires: TpG Ediciones, 2005.

- GARONE GRAVIER, Marina. Breve introducción al estudio de la tipografía en el libro antiguo. Panorama histórico y nociones básicas para su reconocimiento. México: Asociación Mexicana de Bibliotecas e Instituciones con Fondos Antiguos, 2009.
- GARONE GRAVIER, Marina (comp.). Signos, letras y tipografías de América Latina. Aproximaciones interdisciplinarias a la escritura y el diseño de textos. México: Facultad de Artes y Diseño, Universidad Nacional Autónoma de México, 2019.
- GORODISCHER, Horacio. Curiosidades tipográficas, Santa Fe: UNL, 2010.
- HARRIS, David, The art of calligraphy. A Practical Guide to the Skills and Techniques. London: Dorling Kindersley, 1995.
- HOCHULI, Jost. El detalle en la tipografía. Valencia: Campgràfic, 2005.
- JURY, David. ¿Qué es la tipografía? Barcelona: Gustavo Gilli, 2007.
- JUTE, André. Retículas. La estructura del diseño gráfico. Barcelona: RotoVision, 1997.
- KANE, John. Manual de tipografía. Barcelona: Gustavo Gilli, 2006.
- KUNZ, Willi. Tipografía: macro y microestética. Barcelona: Gustavo Gilli, 2002.
- LAMÓNACA, Vicente (comp.). Tipografía latinoamericana: un panorama actual y futuro, Florida: Wolkowicz Editores, 2013.
- LAMÓNACA, Vicente (comp.). {Diez años de tipografía digital uruguaya}. Sucedió. Montevideo, Montevideo: ¡Que sea para bien!, 2016.
- LAMÓNACA, Vicente. dogma580. Apuntes para un abordaje ideológico de la producción y distribución de tipografías. Montevideo: ¡Que sea para bien!, 2018.
- LÓPEZ GONZALEZ, Fidel. Los secretos del Lettering. Diez claves para dibujar letras a mano. Ed. del autor, 2015.
- LUPTON, Ellen. Pensar con tipos. Barcelona: Gustavo Gilli, 2013.
- MARTÍN MONTESINOS, José Luis. Manual de tipografía. Del plomo a la era digital. Valencia: Campgràfic, 2007.
- MARTÍNEZ DE SOUSA, José. Diccionario de la tipografía y del libro. Barcelona: Labor, 1974.
- MEDIAVILLA, Claude, Caligrafía: del signo caligráfico a la pintura abstracta. Valencia: Campgràfic, 2005.
- PEPE, Eduardo Gabriel, Diseño Tipográfico: la tipografía más allá de la forma. Mendoza: Ediciones de la Utopía, 2020.
- PEPE, Eduardo Gabriel, Tipografía expresiva. Manual de uso práctico para el trabajo con tipografías. Buenos Aires: Redargenta ediciones, 2008.
- PEPE, Eduardo Gabriel, Tipos formales. La tipografía como forma. Mendoza: Ediciones de la Utopía, 2011.
- POHLEN, Joep, Fuente de letras. Anatomía de los tipos. Colonia: TaschenBenedikt, 2011.

RIVERS, Charlotte. Taller de tipografía (1ra. ed. en español) Barcelona: Promopress, 2011.

SAMARA, Timothy. Diseñar con y sin retícula (1ra. ed. en español). Barcelona: Gustavo Gilli, 2014.

SCAGLIONE, José; Laura MESEGUER; Cristóbal HENESTROSA. Cómo crear tipografías. Del boceto a la pantalla. Madrid: Tipo e, 2012.

SWANN, Alan. Cómo diseñar retículas (1ra. ed. en español). Barcelona: Gustavo Gilli, 1993.

TSCHICHOLD, Jan. El abecé de la buena tipografía: impresos agradables con una buena tipografía. Valencia: Campgràfic, 2002.

TSELENTIS, Jason. Typo, forma y función (1ra. ed. en español). Barcelona: Promopress, 2012.

WADDINGTON, Adrian, The Creative Calligraphy Sourcebook. Londres: Collins & Brown, 1996.

WATERS, Sheila, Foundations of Calligraphy, Greensboro: John Neal Bookseller, 2006.

CUERPO DOCENTE

Profesor Titular
DCV *Fabio Ares*

Profesor Adjunto
DCV *Octavio Osores*

Ayudantes de primera
DCV *Gastón Lugano*
DCV *María Laura Motta*
DCV *Maxi Walter*

HORARIO: Sábados de 9 a 13 hs.

CONTACTOS:

Web: <https://tipografiafdaunlp.wordpress.com> | **IG:** @tipografiafda | **Mail:** tipografiafda@gmail.com

Prof. Fabio Ares