

DISE- 2517 / TIPOGRAFÍA / 1. 2013

Hora y Lugar

Lunes de 10:00 a 12:50 am – Aula: T- 204

Profesora

Roxana Martínez . rmartine@uniandes.edu.co

Intensidad

3 Créditos, 3 horas de clase, 6 horas de trabajo por fuera en la semana

Dirigido a

Estudiantes de todas las carreras.

Asignatura

Medio A

Objetivos

La clase está enfocada en el uso de la letra como un vehículo que va más allá del texto, para entender la relación lectura – escritura en sus diferentes niveles. Se explorará en la morfología de la letra, las diferentes fuentes tipográficas, su contexto histórico, social y cultural, y sus usos para consolidar una destreza y un criterio a la hora de seleccionar y combinar fuentes tipográficas según la necesidad, el contexto y el mensaje a comunicar.

Competencias

1. Por medio de ejercicios, el estudiante comprenderá la noción de proyecto ejercitando la habilidad de proceder conceptualmente y desarrollar una idea creativa, dándole forma hasta su producción final. Esto incluye la capacidad de ilustrar y expresar las ideas, documentar el proceso y producir un producto de diseño en una calidad impecable.
2. Además debe ser capaz de trabajar independientemente y debe cumplir con los cronogramas establecidos en clase.
3. Como punto importante debe ser capaz de reflexionar sobre su propio proceso de diseño y tomar la posibilidad de evaluar los productos de sus compañeros de una manera crítica positiva.

Aproximación al tema

A través de ejercicios prácticos, talleres en clase, lecturas en casa, reuniones críticas sobre el trabajo y visitas de invitados especiales, desarrollaremos el pensamiento y la práctica de la Tipografía.

Partiendo desde saberes básicos e intuitivos se abordaran problemáticas de estructura y construcción, familias y variables formales y espaciales. Después se reconocerán sus funciones, su valor expresivo y su poder semántico y simbólico dentro de la comunicación visual.

Se hará especial énfasis en el trabajo hecho a mano para la construcción de letras.

Sistema de la Evaluación

El proceso evaluativo busca el seguimiento permanente del desarrollo de las habilidades y destrezas del estudiante, su creatividad, comunicación en conjunto con la aprobación de los conceptos evidenciados en los diferentes ejercicios que se desarrollen durante el semestre. Así mismo, se valorarán la actitud referida a la puntualidad, compromiso, respeto, superación de dificultades, trabajo en equipo, asistencia, participación y motivación (Competencia ético-formativa). Todo trabajo se evalúa de la siguiente forma:

1. BRIEF - Capacidad de definir el problema.

Se evalúa la organización de la información y la comprensión del problema.

2. INVESTIGACIÓN - Capacidad de observar, analizar y concluir.

Se evalúa la calidad en la recolección de datos, la jerarquización y el análisis de los mismos.

3. CONCEPTO - Capacidad de proponer ideas.

Se evalúa la creatividad y innovación en proponer ideas.

4. PRODUCTO - Capacidad de ejecutar ideas, prototipar y producir.

Se evalúa la calidad de las piezas de comunicación.
(Documento / Prototipos / Producto final)

5. PRESENTACIÓN - Capacidad de comunicar el proyecto adecuadamente.

Se evalúa la calidad en cuanto la claridad, la coherencia y la forma de la presentación del proyecto.

* Debido a que la nota final es una aproximación al resultado de la suma de todas las notas, el profesor se reserva el derecho de aproximar la nota, dependiendo del desempeño, la participación y el rendimiento del estudiante durante todo el curso. Para definir la **nota final** del semestre en la escala establecida dentro del reglamento de la universidad, artículo No.39, se harán aproximaciones de la siguiente manera:

Nota obtenida	Aproxima a
0.00 - 1.75	1.5
1.76 - 2.25	2.0
2.26 - 2.99	2.5
3.00 - 3.25	3.0
3.26 - 3.75	3.5
3.76 - 4.25	4.0
4.26 - 4.75	4.5
4.76 - 5.00	5.0

Ejercicio 1 ---**¿Cuál es su tipo?** (4 sem) 20%

Tema: letra e identidad personal

Concepto (párrafo 200 - 300 palabras) nota

Producto Sello nota

Presentación Afiche (tabloide vertical sobre superficie rígida)..... nota

Ejercicio 2 --- **Grandes tipos** (7 sem) 40%

Tema: Familias tipográficas, fuentes y tipógrafos

Exposición en grupo (presentación digital) nota

Producto Afiches (5 en total) nota

Presentación Afiches (afiches, carpeta y cd)..... nota

Ejercicio 3 --- **Letra como imagen** (5 sem) 40%

Tema: jerarquías tipográficas, ritmos visuales

Concepto (párrafo máx. 500 palabras) nota

Producto (por definir)nota

Presentación (por definir)..... nota

Ejercicios en clase ---

* Los trabajos se presentarán en la fecha indicada y solo se aceptarán entregas tardías con una excusa justificada, si los profesores así lo consideran.

* La falta de asistencia al 20% (3 faltas) de las clases causará la pérdida de la materia.

Reglas generales de Clase

1. La principal regla es el respeto: Por sus demás compañeros de trabajo, por la materia y por las personas para las cuales estarán diseñando y proponiendo nuevas ideas. Esto es una gran muestra de madurez, compromiso y responsabilidad con lo que se hace y lo que se quiere proyectar de sí mismos. Todo trabajo con fecha de entrega será evaluado y hará parte de un porcentaje de la nota.
2. Los trabajos se presentarán en la fecha indicada y solo se aceptarán entregas tardías con una excusa justificada, si los profesores así lo consideran.
3. La falta de asistencia al 20% (3 faltas) de las clases causará la pérdida de la materia.
4. Se exige la puntualidad de inicio y terminación de la clase. Llegar a clase después de 15 minutos de la hora de inicio genera falla. Salirse antes de finalizar la clase implica la ausencia a clase.
5. El uso privado del celular y del computador dentro de la clase no está permitido, al igual que comer en clase. Se solicitará al estudiante abandonar lo que resta de la clase a quien incurra en esta falta.
6. Se hará énfasis en los derechos de autor y en la importancia de la correcta forma de investigar y de presentar los proyectos.

Materiales

De acuerdo a los ejercicios establecidos; los estudiantes tienen que procurar los elementos necesarios para el desarrollo de éstos. Dentro de la lista se encuentran spray adhesivo, impresiones digitales y retablos para las montajes.

Para todas las clases el alumno debe traer: marcadores, micropunta negro, post/its, lápiz 6B y HB, cinta pegante y papel *según el ejercicio se especificará el tipo de papel y formato.

Información general

Inicio de Clases: **Enero 21**

Ultimo día de clases: **Mayo 11**

Fecha límite para informar a los estudiantes de la calificación del 30% de la nota del semestre: **Marzo 22**

Ultimo día para solicitar retiros parciales de materias y retiros totales de la Universidad (no genera devolución): **Abril 5**

Semana de trabajo Individual: **Marzo 25-29**

Evaluación de cursos y profesores: **Abril 22- Mayo 10**

Exámenes finales: **Mayo 14 - 27.**

Ultimo día para entregar notas finales de los cursos (Vía Internet): **Junio 4**

Referencias

[Tipografía del siglo XX](#). Lewis Blackwell. Gustavo Gili (1998)
ISBN-9788425218392

[Guía completa de la tipografía](#). Christopher Perfect. Blume, (1994)
ISBN-8480760907 - ISBN- 9788480760904

[Typographie, wann, wer, wie](#). Nicolaus Ott, Bernard Stein, Friedrich Friedl Konemann (1998)
ISBN- ISBN-10: 3895084735 - ISBN-13: 978-3895084737

[TYPO Fuente de Inspiración](#) . Instituto Monsa de Ediciones (15 Oct 2007)
ISBN-10: 8496429377 - ISBN-13: 978-8496429376

[Typosphere: New Fonts to Make You Think](#) . Collins Design (1 May 2007)
ISBN-10: 0061144215 - ISBN-13: 978-0061144219

[Trytype: Experiments in typography](#) . # Linotype; (Juli 2005)
ISBN-10: 3981031911 - ISBN-13: 978-3981031911

[Schriften erkennen](#) . Schmidt Hermann Verlag (2007)
ISBN-10: 3874393739 - ISBN-13: 978-3874393737

[Detailtypografie](#) . Schmidt Hermann Verlag (31 May 2004)
ISBN-10: 3874396428 - ISBN-13: 978-3874396424

[Hand Job: A Catalog of Type](#) . Princeton Architectural Pres (1 Oct 2007)
ISBN-10: 1568986262 - ISBN-13: 978-1568986265

[Type in Motion](#) . Jeff Bellantoni . Hermann Schmidt Mainz (1999)
ISBN 3-87439-477-8

[Emigre No. 70 - The Look Back Issue: Celebrating 25 Years in Graphic Design](#)
Ginkgo Press (2009) . ISBN-10: 1584233672 . ISBN-13: 978-1584233671

[New Typographic Design](#) . Yale Univ Pr (2007)
ISBN-10: 0300117752 . ISBN-13: 978-0300117752

[Typo: The Beautiful World of Fonts](#) . Monsa (2007)
ISBN-10: 849642937 . ISBN-13: 978-8496429376

[Type Addicted \(The New Trend of a to Z Typo-Graphics\)](#). Victionary (2007)
ISBN-10: 9889822946 . ISBN-13: 978-9889822941

[Sagmeister: Made You Look](#) . Thames & Hudson (2001)
ISBN-10: 1861542747 . ISBN-13: 978-1861542748

[Handwritten: Expressive Lettering in the Digital Age](#) . Thames & Hudson (2006)
ISBN-10: 0500285950 . ISBN-13: 978-0500285954

[Trek: David Carson](#) . Ginko Press (2004)
ISBN-10: 1584230470 . ISBN-13: 978-1584230465

[Things I have learned in my life so far](#) . Stefan Sagmeister . Abrams (2008)
ISBN-10: 0810995298 . ISBN-13: 978-0810995291

[Type Addicted](#) . Victionary (2007)
ISBN-10: 9889822946 . ISBN-13: 978-9889822941

[Magazines](#): FORM, ID, IDN, FRAME, PRINT

Referencias

Breve historia de la tipografía

<http://www.monografica.org/04/V%C3%ADdeo/6516>

Tipos latinos (Bienal de tipografía)

<http://www.tiposlatinos.com/2012/index.php>

Typographica (Fuentes y diseñadores)

<http://typographica.org/>

Andreu Balius (España)

http://issuu.com/cpuertas/docs/typograma_catalogo_2009

César Puertas (Colombia)

<http://www.andreubalius.com/index.html>

Herramienta para Identificación fuentes

<http://www.myfonts.com/WhatTheFont>

Letra e imagen

<http://Typeeverything.com/>

<http://www.smashingmagazine.com/2012/04/13/when-typography-speaks-louder-than-words/>

<http://www.smashingmagazine.com/2012/06/05/subtle-typographic-choices-make-difference/>

Free fonts

<http://www.smashingmagazine.com/2012/01/09/high-quality-free-fonts-2012/>

<http://www.smashingmagazine.com/2010/12/17/25-new-free-high-quality-fonts-typography/>

Calligraphy, handwriting and lettering

<http://www.youtube.com/watch?v=9VGZe3yMRbs&feature=channel>

<http://www.smashingmagazine.com/2008/04/07/beautiful-handwriting-lettering-and-calligraphy/>

<http://inspirationfeed.com/inspiration/typography-inspiration/hand-lettered-chalk-typography-by-dana-tanamachi/>

Cronograma

Enero 21

Introducción / Programa
Brief Ejercicio 1. "¿Cuál es su tipo?"

Enero 28

Ejercicio 1. "¿Cuál es su tipo?"
Presentación individual
Corrección de los trabajos

Febrero 4

Ejercicio 1. "¿Cuál es su tipo?"
Entrega (Concepto) ---- **Nota**
Corrección de los trabajos

Febrero 11

Ejercicio 1. "¿Cuál es su tipo?"
Entrega (Producto & Presentación) -- **Nota**
Brief Ejercicio 2. "Grandes tipos"

Febrero 18

Ejercicio 2. "Grandes tipos"
Presentación Manuscritas -- **Nota**
Entrega individual: Afiche

Febrero 25

Ejercicio 2. "Grandes tipos"
Presentación Humanistas y Romanas Antiguas -- **Nota**
Entrega individual: Afiche

Marzo 4

Ejercicio 2. "Grandes tipos"
Presentación Transición y Romanas Modernas -- **Nota**
Entrega individual: Afiche

Marzo 11

Ejercicio 2. "Grandes tipos"
Presentación Egipcias -- **Nota**
Entrega individual: Afiche
Presentación Palo seco -- **Nota**
Entrega individual: Afiche

Marzo 18

Ejercicio 2. "Grandes tipos"
Letras de la calle

Marzo 25

semana santa

Abril 1

Ejercicio 2. "Grandes tipos"
Entrega final (Producto & Presentación) -- **Nota**

Ejercicio 3. 'Expresiones populares'
Entrega del brief

Abril 8

Ejercicio 3. 'Letra como imagen'
Avance

Abril 15

Ejercicio 3. 'Letra como imagen'
Entrega (Concepto) -- **Nota**
Presentación en grupo

Abril 22

Ejercicio 3. 'Letra como imagen'
Avance

Abril 29

Ejercicio 3. 'Letra como imagen'
Avance

Mayo 6

Ejercicio 3. 'Letra como imagen'
Pre-entrega

Mayo 14-17

Ejercicio 3. 'Letra como imagen'
(Producto & Presentación) -- **Nota**

Direcciones impresión

Logograma

Cra 13a # 89-53
Tel. 6105517 / 6105748 / 6180347
Cel. 3208596640
www.logograma.com.co

graph&co

Cra 20 # 89-29
Tel: 256 8403 - 236 0162
E-mail: gerencia@graphyco.com.co
Diseñador: Nelson Parra

Pixela

Cra 15 # 90-20
Local 107
Tel. 6220511
www.pixela.com.co

fotomisamigos

Cra 10 # 18-05
Tel: 282 7991 - 286 6352
E-mail: fotomisamigos@gmail.com

Papel vinilo adhesivo laminado

100 x 70 cm
impresión **\$ 34.800***
impresión + retablo **\$ 58.000***

50 x 70 cm
impresión **\$ 17.400***
impresión + retablo **\$ 29.000***

20 x 30 cm
impresión **\$ 5.800***
impresión + retablo **\$ 11.600***

Impresión / retablo 2-3 dias

** Precios especiales para
estudiantes de la Universidad de
los Andes*

*Impresión en fotográfico satinado sin
laminar.*

100x70 cms: **\$ 49.000**
50x70 cms: **\$ 24.500**
20x30 cms: **\$ 4.200**

*Impresión en fotográfico satinado +
laminado*

100x70 cms: **\$ 56.000**
50x70 cms: **\$ 28.000**
20x30 cms: **\$ 4.800**

*Impresión en fotográfico satinado +
laminado UV.*

100x70 cms: **\$ 84.000**
50x70 cms: **\$ 42.000**
20x30 cms: **\$ 7.200**

Impresión en mate litorealista sin laminar.

100x70 cms: **\$ 56.000**
50x70 cms: **\$ 28.000**
20x30 cms: **\$ 4.800**

*Impresión en mate algodón texturizado
sin laminar.*

100x70 cms: **\$ 105.000**
50x70 cms: **\$ 52.500**
20x30 cms: **\$ 9.000**

*Papel Lasal Photo Mate
235 g/m3*

100 x 70 cm
impresión **\$ 84.000**
impresión + retablo **\$ 190.000**

50 x 70 cm
impresión **\$ 42.000**
impresión + retablo **\$ 112.000**

20 x 30 cm
impresión **\$ 7.200**
impresión + retablo **\$ 34.000**

Impresión / retablo: 3-5 dias

Papel fotográfico mate

100 x 70 cm
.....
.....

50x70 cm
impresión **\$ 24.500**
impresión + retablo **\$ 44.500**

20x30 cm
impresión **\$ 4.000**
impresión + retablo **\$ 9.500**

Impresión / retablo: 1 dia

Brief Ejercicio 1

¿Cuál es su tipo? (4 sem)20%

Tema: Letra e identidad personal
Concepto (párrafo 200 - 300 palabras)

¿Cómo me defino a mí mismo? ¿Cómo puedo representar lo que espero que otros vean de mí a través de la letra? ¿Qué tipo de letra debo escoger?

Producto & Presentación (sello, y tabloide vertical sobre superficie rígida)

Representación mediante elementos tipográficos del nombre de cada uno y desarrollo de un elemento que sirva de identificador personal y sea usado como un sello.

Diseño de un afiche que muestre la versión final del identificador tipográfico personal y un breve párrafo de presentación. escogieron.

Brief Ejercicio 2

Grandes tipos (7 sem) 40%

Tema: Familias tipográficas, fuentes y tipógrafos
Exposición en grupo (presentación digital)

Cada una tiene una duración de 15 min. y debe incluir:

- contexto histórico y social.
- condiciones y motivaciones que dieron lugar a este tipo de escritura
- el vínculo de este tipo de escritura con las técnicas, herramientas y soportes utilizados
- al menos 5 fuentes que pertenezcan a esa familia
- imágenes de trabajos hechos con ese tipo de escritura en la época en que nació y se desarrolló
- imágenes de esa escritura aplicada hoy en día, Ej.: en impresos, identidad visual, publicaciones, pantalla, empaques, etc...

Producto Afiches (5 en total)

Diseño de un afiche 100% tipográfico, inspirado y desarrollado con una fuente tipográfica asignada. Debe incluir:

- Nombre de la fuente.
- Breve descripción de la letra
- Breve descripción del diseñador o casa fundidora
- Las letras completas del abecedario, números y signos.

Presentación Afiches (tabloide, dentro de carpeta y cd con las versiones en pdf)

Diseño de una carpeta que contenga los afiches.

Brief Ejercicio 3. Proyecto principal

Letra como imagen (5 sem)40%

Tema: jerarquías tipográficas, ritmos visuales

Concepto (párrafo máx. 500 palabras)

Cómo proponer un texto en el que no sólo se lea sino se vea mejor su contenido

Producto (por definir)

Desarrollo de piezas impresas

Presentación (por definir)

-