DISE- 2517 / TIPOGRAFÍA / 2. 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. Todo trabajo se evalúa de la siguiente forma:

1. INVESTIGACIÓN - Capacidad de definir el problema. Se evalúa la organización de la información y la comprensión del problema.
Capacidad de observar, analizar y concluir. Se evalúa la calidad en la recolección de datos, la jerarquización y el análisis de los mismos.

2. CONCEPTO - Capacidad de proponer ideas. Se evalúa la creatividad y innovación en proponer ideas.

3. PRODUCTO - Capacidad de ejecutar ideas, prototipar y producir. Se evalúa la calidad de las piezas de comunicación.

4. 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. Las calificaciones definitivas se enmarcan dentro de la siguiente escala numérica:

5,0 – 4,50. EXCELENTE: El estudiante alcanzó a cabalidad los objetivos propuestos. Aprovechó el curso y la calidad de su trabajo fue excelente.

4,49 – 4,0. MUY BUENO: El estudiante alcanzó a cabalidad los objetivos del curso. Aprovechó el curso y la calidad de su trabajo fue muy buena.

3,99 – 3,5. BUENO: El estudiante cumplió bien los objetivos del curso. Aprovechó el curso y la calidad de su trabajo fue buena.

3,49 – 3,0. SATISFACTORIO: El estudiante cumplió con los objetivos del curso. La calidad de su trabajo fue apenas satisfactoria.

2,99 – 2,0. DEFICIENTE: El estudiante no logró los objetivos que le fijaba el curso y demostró una baja calidad en su trabajo.

1,99 - 1,5. MALO: El desempeño del estudiante fue insuficiente en todos los aspectos del curso. Uno cinco (1,5) es la calificación mínima.

Ejercicio 1 ---**Grandes tipos** (7 sem) 40%

Tema: Familias y fuentes tipográficas
Producto (6 afiches) ..... nota
Presentación Afiches (tabloide vertical sobre superficie rígida)..... nota

Ejercicio 2 --- **Identificador tipográfico** (4 sem) 20%

Tema: Letra e identidad
Exposición en grupo (presentación digital) ..... nota
Producto Afiche ..... nota
Concepto (párrafo máx. 200 palabras) ..... nota
Presentación Afiche (tabloide vertical sobre superficie rígida) ..... nota

Ejercicio 3 --- **Tipos bogotanos** (5 sem) 40%

Tema: jerarquías tipográficas, ritmos visuales, mancha tipográfica y manejo de párrafo
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 está 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. 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: **Julio 29**

Ultimo día de clases: **Noviembre 16**

Fecha límite para informar a los estudiantes de la calificación del 30% de la nota del semestre: **Septiembre 27**

Ultimo día para solicitar retiros parciales de materias y retiros totales de la Universidad (no genera devolución): **Octubre 4**

Semana de trabajo Individual: **Septiembre 23-27**

Evaluación de cursos y profesores: **Octubre 28-Noviembre 15**

Exámenes finales: **Noviembre 18-30**

Día del estudiante: **Octubre 10**

Ultimo día para entregar notas finales de los cursos (Vía Internet): **Diciembre 9**

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: Celebratiing 25 Years in Graphic Design
Gingko 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

Tipographyca (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://Typeverything.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

1. Julio 29
Introducción / Programa
Presentación: Morfología
Brief Ejercicio 1. “Grandes tipos”

2. Agosto 5
Exposición grupal: Manuscritas ----- Nota
Ejercicio 1. Presentación individual: Afiche Manuscritas
Presentación: Gama serial
Ejercicio en clase: trabajo caligráfico

3. Agosto 12
Exposición grupal: Romanas antiguas + humanistas ----- Nota
Ejercicio 1. Presentación individual: Afiche Romanas antiguas + humanistas
Presentación: Legibilidad
Ejercicio en clase: dibujo de letra

4. Agosto 19 (festivo)
No hay clase

5. Agosto 26
Exposición grupal: Romanas modernas + transición / Egipcias ----- Nota
Ejercicio 1. Presentación individual: Afiche Romanas modernas + transición / Afiche Egipcias
Ejercicio en clase: mancha tipográfica

6. Septiembre 2
Exposición grupal: Palo seco / Fantasía ----- Nota
Ejercicio 1. Presentación individual: Afiche Palo seco / Afiche Fantasía

7. Septiembre 9
Ejercicio 1. “Grandes Tipos”
Entrega (Producto, presentación) ----- Nota
Brief Ejercicio 2. “Identificador tipográfico”

8. Septiembre 16
Ejercicio 2. “Identificador tipográfico”: Avance

9. Septiembre 23 (semana de trabajo individual)
No hay clase

10. Septiembre 30
Ejercicio 2. “Identificador tipográfico”: Avance

11. Octubre 7
Ejercicio 2. “Identificador tipográfico”
Entrega (Concepto, producto, presentación) ----- Nota
Brief Ejercicio 3. “Tipos bogotanos”

12. Octubre 14 (festivo)
No hay clase

13. Octubre 21
Ejercicio 3. “Tipos bogotanos”: Avance

14. Octubre 28
Ejercicio 3. “Tipos bogotanos”: Avance

15. Noviembre 4 (festivo)
No hay clase

16. Noviembre 11 (festivo)
No hay clase

17. Noviembre 18 - 22
Ejercicio 3. ‘Letra como imagen’
Entrega (Concepto, producto, presentación) ----- Nota

Direcciones impresión

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

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*

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

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***

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

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

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

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

Grandes tipos (7 sem) 40%

Tema: Familias y fuentes tipográficas

Exposición en grupo (presentación digital)

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

- 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
- imagenes de esa escritura aplicada hoy en día, Ej:, en impresos, identidad visual, publicaciones, pantalla, empaques, etc...

Producto Afiches (6 en total)

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

- Nombre de la fuente.
- Posibles usos y dato de gama serial.
- Dato del diseñador o casa fundidora.
- Las letras completas del abecedario, números y signos.

Presentación Afiches (tabloide, sobre superficie rígida, y un pdf enviado por e-mail)

Brief Ejercicio 2

Identificador tipográfico (4 sem) 20%

Tema: Letra e identidad

Concepto (párrafo 200 - 300 palabras)

¿Cómo defino a Bogotá? ¿Cómo puedo representar lo que espero que otros vean de la ciudad través de la letra? ¿Qué tipo de letra debo escoger para comunicarlo?

Producto & Presentación (identificador tipográfico en tabloide vertical sobre superficie rígida)

Representación mediante elementos tipográficos y desarrollo de un elemento que sirva de identificador para Bogotá. Ver ejemplos de marca ciudad y marca país.

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

Brief Ejercicio 3.

Tipos bogotanos (5 sem) 40%

Tema: jerarquías tipográficas, ritmos visuales, mancha tipográfica y manejo de párrafo.

Concepto (párrafo máx. 500 palabras)

Relación entre la palabra y su representación gráfica, entre el texto y el diseño. La tipografía es a la vez un recurso y una manera de proyectar, para pensar y diseñar la lectura.

Producto (por definir)

Desarrollo de piezas impresas

Presentación (por definir)