

GUÍA DOCENTE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE DISEÑO

ESPECIALIDAD DISEÑO		GRÁFICO			
CURSO		PRIMERO			
ASIGNATURA		TIPOGRAFÍA I			
PROFESOR/A		JOSÉ LUIS RUIZ BAUTISTA			
DPTO.	Coordinación de las EASD Grafico				
TIPO	OBLIGATORIA ESPECIALIDAD		CARÁCTER	TEÓRICO-PRÁCTICA	
DURACIÓN	SEMESTRAL	HORAS SEMANALES	6	CRÉDITOS ECTS	5
HORAS TOTALES	108	HORAS PRESENCIALES	91	HORAS TRABAJO AUTÓNOMO	17

DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN EN EL MARCO DE LA ASIGNATURA

Esta guía docente incluye todos los apartados especificados en el artículo 10 del Decreto 91/2023 del 18 de abril, por el que se crean las Escuelas de Arte y Superiores de Diseño dependientes de la Consejería competente en materia de educación en la Comunidad Autónoma de Andalucía y se aprueba el Reglamento Orgánico de las mismas.

La siguiente guía docente se ha realizado atendiendo al siguiente marco legislativo:

Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la **Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo**, de Educación.

Real Decreto 633/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores de Grado de Diseño establecidas en la **Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo**, de Educación.

Decreto 111/2014, de 8 de julio, por el que se establecen las enseñanzas artísticas superiores de diseño en Andalucía.

Orden de 19 de octubre de 2020, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de las enseñanzas artísticas superiores y se regula el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos de estas enseñanzas.

El diseñador gráfico genera mensajes comunicativos mediante la utilización del lenguaje gráfico a través de diferentes medios y para distintos canales de comunicación. La mayoría de esos mensajes se elaboran a partir de imágenes y textos. Para poder comprender y utilizar la capacidad de significación del lenguaje gráfico, el diseñador debe dominar los recursos tipográficos. Tipografía I. Composición es una asignatura que se imparte durante el primer semestre del primer curso de los Estudios Superiores de Diseño Gráfico. Se trata de una asignatura de carácter obligatorio que pretende introducir al alumnado en los conceptos básicos de la tipografía, tales como las letras y los caracteres, las líneas de referencia, anatomía y clasificación tipográfica y criterios básicos de composición. Esta asignatura es la base para desarrollar Tipografía II. De la caligrafía al graffiti durante el segundo semestre.

OBJETIVOS

Tipografía básica. Letras y caracteres: Líneas de referencia, morfología. Clasificación formal y funcional. Anatomía del carácter. Clasificaciones formal y funcional. Familias tipográficas. Tipometría. La composición básica: el ritmo tipográfico y el contrapunzón. La composición de palabras y líneas de texto. La mancha tipográfica en la maquetación. Estética y tipografía. Lectura y Legibilidad. Jerarquía tipográfica. Las retículas.

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza.
Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo.
Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional.

COMPETENCIAS GENERALES

Concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de acuerdo con los requisitos y condicionamientos técnicos, funcionales, estéticos y comunicativos.
Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la comunicación.
Profundizar en la historia y la tradición de las artes y del diseño.
Optimizar la utilización de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos previstos.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Dominar los recursos formales de la expresión y la comunicación visual. Comprender y utilizar la capacidad de significación del lenguaje gráfico. Dominar los procedimientos de creación de códigos comunicativos. Establecer estructuras organizativas de la información.
Determinar y, en su caso, crear soluciones tipográficas adecuadas a los objetivos del proyecto

CONTENIDOS Y CRONOGRAMA DE LA ASIGNATURA

U1. Introducción a la tipografía. 4 semanas

El Papel de la Tipografía en el Diseño Gráfico. Tipografía vs Caligrafía. Definición de caligrafía. La invención de la escritura. Evolución de los estilos caligráficos. El origen de la tipografía. Definición de tipografía. Tipografía versus caligrafía. Breve Historia de la Tipografía. Gutenberg y la imprenta de tipos móviles. El diseño tipográfico renacentista. La nueva tipografía. El diseño tipográfico barroco. Art Decó. El diseño tipográfico neoclásico. Estilo tradicional. La nueva tipografía de principios del siglo XIX. Estilo suizo internacional. William Morris y el Arts&Crafts. Estilo pop y hippie. Art Nouveau. Vanguardias. Funcionalismo y New Wave. Autoedición.

U2. El carácter tipográfico. 3 semanas

Sistemas de impresión. La anatomía del tipo. Las líneas de referencia. La anatomía del carácter.

U3. Familias tipográficas. 3 semanas

Familias y fuentes tipográficas. Series tipográficas. Grados tipográficos. Clasificación tipográfica.

U4. Tipometría y microtipografía. 2 semanas

Tipometría. Definición de tipometría. Origen de la tipometría. Unidades fundamentales. El tipómetro. Microtipografía. El tamaño de las letras. El interlineado. El grado de inclinación del eje de las letras. La relación entre los ejes horizontal y vertical. El grosor del trazo. El interletraje. El espaciado entre palabras. Cómo construir párrafos. Ortotipografía. El color tipográfico. 3 semanas

U5. Reticulas, composición y jerarquía tipográfica. 2 semanas

El formato: forma, dimensiones y proporciones. Los márgenes, definición, tipos y sistema de cálculo de márgenes. La retícula: Breve historia del uso de la retícula. Definición de retícula. Componentes de la retícula. Tipos de retículas. Ejemplos de retículas. Cómo construir una retícula. Composición y jerarquía tipográfica.

U6. Semántica, selección y combinación tipográfica. 2 semanas

Semántica tipográfica: Introducción. Semántica de los estilos tipográficos. Semántica y periodos históricos. Semántica y medios de reproducción. Semántica y microtipografía. Las grandes familias tipográficas. La tipografía como icono
Selección tipográfica: Criterios generales de selección. Tipografías para texto continuo. Tipografías para pantalla. Métodos para elegir fuentes.
Combinación tipográfica: Criterios generales de combinación. Armonía y contraste. Ajustes tipográficos.

METODOLOGÍA

TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS

La metodología de esta asignatura para realizar un proceso del análisis y creación tipográfico se da en etapas secuenciales:

1. Observación minuciosa de las imágenes de su entorno.
2. Análisis de los aspectos semánticos, sintácticos, y pragmáticos de las composiciones tipográficas.
3. Comprensión de las implicaciones perceptivas, comunicativas, compositivas y jerárquicas.
4. Creación de composiciones tipográficas, por medio de diferentes métodos de representación, respondiendo a los criterios anteriormente analizados.
5. Comprensión y aplicación del lenguaje tipográfico aplicado a un producto de diseño gráfico.

Para ello las sesiones se estructurarán de la siguiente manera:

1. Clases teóricas. Los profesores exponen contenidos utilizando imágenes de apoyo y presentaciones.
2. Clases prácticas. Aplicación de conceptos e instrucciones en trabajos de aula.
3. Tutorías. Seguimiento grupal o personalizado en que se revisan y discuten las soluciones presentadas por el estudiante. La tutoría se realiza de manera presencial.
4. Actividades extraescolares. En la medida de lo posible se realizarán visitas, asistencia a exposiciones, museos y eventos de interés en relación con la asignatura.

AGRUPAMIENTOS

Los proyectos y ejercicios propuestos en clase se trabajarán tanto de forma individual como en grupos de 4/5 personas.

TIPO DE ACTIVIDADES

Ejercicios de clase. Ejercicios breves para asimilar el contenido teórico.

Proyectos. Tras cada unidad didáctica se realizará un proyecto de forma individual o en grupo.

Actividades extraescolares: Asistencia a eventos de tipografía, museos o imprenta de tipos de plomo.

EVALUACIÓN

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA EVALUACIÓN

Tal y como expresa el Decreto 111/2014, de 8 de julio, por el que se establecen las enseñanzas artísticas superiores de diseño en Andalucía:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Presentación.
2. Aptitud para el trabajo organizado.
3. Pulcritud y profesionalidad en la entrega, así como cumplimiento de los tiempos de entrega de las actividades.
4. Claridad y corrección en la exposición escrita.
5. Capacidad de análisis, investigación y razonamiento lógico. 6.
- Interés por descubrir en la escritura y su desarrollo, los elementos de transmisión cultural, estructuradores de las sociedades.
7. Reconocimiento de la importancia de la escritura en la evolución del ser humano y de sus civilizaciones.
8. Valoración del conocimiento y el desarrollo estético que produce el estudio de los elementos expuestos.
9. Destreza en la elaboración de mensajes correctos tipográficamente.
10. Conocimiento de los rasgos fundamentales de los tipos y de los caracteres tipográficos.
11. Interés por las clasificaciones tipográficas.
12. Capacidad de observación de las cualidades de las distintas clasificaciones.
13. Valoración del desarrollo estético que produce el conocimiento y la utilización de los distintos grados y series tipográficas. Interés por las diferentes aplicaciones de los formatos.
14. Capacidad de observación de las cualidades estéticas de los formatos y los párrafos.
15. Análisis de los usos tipográficos relacionados con la jerarquía visual y la variedad tipográfica en un diseño para una publicación periódica.
16. Interés por la correcta aplicación de las normas de composición.
17. Capacidad de aplicar correctamente las normas y valoración del resultado correcto.
18. Predisposición para experimentar con diferentes formatos para una mejor adecuación a las normas de composición.
19. Correcta selección y combinación tipográfica.
20. Autonomía.
21. Búsqueda y correcta aplicación de referentes.
22. Correcta maquetación de las memorias.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

I. De la asistencia, la participación y el respeto:

- A. Registro/Observación del docente de asistencia y participación y respeto,
- B. Asistencia y Participación en Seminarios y Sesiones Expositivas,
- C. Asistencia y seguimiento de tutorías de proyecto

II. De los conocimientos teóricos

- A. Pruebas escritas

III. De las habilidades y conocimientos aplicados

- A. Ejecución de Proyectos en grupo o individuales,
- B. Presentación de Proyectos en grupo o individuales

Se realizarán **3 ejercicios** en clase:

- Ejercicio 1: Alfabetos.
- Ejercicio 2: Anatomía tipográfica.
- Ejercicio 3: Ortotipografía.

Se realizarán **5 actividades**:

- Actividad 1: Maquetación A5. Catálogo. Especímenes tipográficos.
- Actividad 2: Maquetación A4. Revista. Moderno vs. Posmoderno.
- Actividad 3: Catálogo tipográfico.
- Actividad 4: Página de periódico.
- Actividad 5: Maquetación 50x70cm. Cartel tipográfico. Tema libre.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Alumnado **asistente**: Menos del 20% de faltas

Parte (I) 10%

Parte (II) 45%

Parte (III) 45%

Alumnado **no asistente**: Más del 20% de faltas

Parte (I) 0%

Parte (II) 50%

Parte (III) 50%

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN (convocatoria extraordinaria)

Tanto el alumnado que no haya superado los objetivos durante el curso, como todo aquel que no haya asistido con regularidad o tenga pendiente esta asignatura de un curso anterior deberá presentar o mejorar todas las actividades y proyectos pendientes para poder someterse a una prueba teórica al final del curso o en la convocatoria extraordinaria.

Este alumnado deberá superar la prueba teórica, debiendo obtener como mínimo una calificación de 5 en cada una de las partes, para poder hacer la media de ambas partes. La calificación final vendrá dada por la siguiente ponderación: 50% media de las actividades y proyectos. 50% media de la prueba teórica.

Este plan de recuperación pretende también proporcionar a los alumnos matriculados en su segunda convocatoria una vía de formación y evaluación alternativa al alumnado que asiste con regularidad al aula. Para ello se pondrá a disposición del alumnado instrumentos para su formación autónoma, sesiones de tutoría para evaluar su progreso, actividades para consolidar las competencias que debe adquirir el alumnado y que, en definitiva, le permitirán alcanzar las habilidades necesarias para superar la asignatura en la convocatoria correspondiente.

Instrumentos de autoformación: Bibliografía indicada por el docente, recursos (documentos pdf, vídeos y enlaces de la web) clasificados por temáticas, así como actividades para consolidar los contenidos, todo disponible en la plataforma de docencia a distancia Google Classroom.

ORGANIZACIÓN DEL AULA, RECURSOS Y MATERIALES

1. Del alumnado: material para tomar apuntes, ordenador, internet, impresora, fundas plásticas, material gráfico como revistas, periódicos, cartulinas, reglas, material para realizar bocetos, tijeras, pegamento. Tipómetro impreso en acetato. Como material de apoyo el alumno/a tendrá que manejar textos e imágenes de diversa procedencia que se irán especificando por el profesorado.
2. Del profesorado. Apuntes propios y otros de índole bibliográfica. Presentaciones de los contenidos teóricos. En determinados momentos docentes se podrá contar con participación de profesionales externos que cumplimenten la labor en el aula.
3. Del aula. El equipamiento propio de un aula teórico-práctica: equipo informático con acceso a internet y programas de maquetación y de diseño vectorial, cañón de proyección o televisión, pizarra, cuentahilos.

ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS

Tanto el Real Decreto 633/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores de Grado de Diseño establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación en su Disposición adicional primera como el Decreto 111/2014, de 8 de julio, por el que se establecen las enseñanzas artísticas superiores de diseño en Andalucía en su Disposición adicional única hacen referencia al alumnado con discapacidad en los Estudios Superiores de Diseño.

Igualmente, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, obliga a arbitrar los medios para el acceso al currículo de estos estudios.

Consideramos la necesidad de implementar las medidas de acceso al currículum que el alumnado con discapacidad pueda necesitar. Expresamente se incluye el compromiso de entregar o indicar la fuente de todos los contenidos y de todas las actividades por escrito al alumnado con discapacidad auditiva así como adaptar los contenidos al alumnado con discapacidad visual de forma que éstos, mediante convenio con entidades especializadas, puedan ser accesibles.

Se adaptarán todos los instrumentos de evaluación de igual forma que la documentación relativa a los contenidos y actividades. Igualmente se solicitará a la dirección del centro la accesibilidad física para aquellas personas con discapacidades motoras. Dado que se trata de enseñanzas post-obligatorias y post-secundarias no tienen lugar las adaptaciones significativas del currículo ni la modificación de los criterios de evaluación ni los objetivos de las asignaturas.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

En la medida de lo posible, se intentarán realizar visitas a exposiciones y eventos relacionados con la tipografía así como visitas a imprentas donde el alumnado pueda asimilar los sistemas de impresión actuales. Se intentarán organizar conferencias en el propio centro de profesionales en activo del mundo editorial.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Posibilidad de asistir al evento Málaga Type, donde el alumnado puede conocer el trabajo de profesionales de la tipografía en activo.
Posibilidad de asistir a la semana del diseño de otras escuelas de arte, en cuyas conferencias programadas suele estar presente la tipografía.

BIBLIOGRAFÍA

Tipografía práctica. Juan Martínez-Val Peñalosa. Ediciones del Laberinto S. L. Rústica, 382 páginas ISBN-10: 848483123X

Manual de diseño editorial (3a edición, corregida y aumentada). Jorge de Buen Unna. Ediciones Trea, S.L. Rústica, 696 páginas ISBN-10: 8497043782

Historia universal de la escritura. Harald Haarmann. Editorial Gredos. Tapa dura. 630 páginas. ISBN-10: 8424922999

Historia de la escritura: De Mesopotamia hasta nuestros días. Louis-Jean Calvet (Autor) y Javier Palacio Tauste (Traductor). Ediciones Austral. Rústica. 272 páginas. ISBN-10: 8408118889

Manual de estilo de la lengua española, 4a ed., revisada y ampliada. José Martínez de Sousa. Ediciones Trea, S.L. Rústica, 776 páginas ISBN-10: 8497046064

Manual de edición y autoedición. José Martínez de Sousa. Editorial Pirámide, 2005. Rústica, 352 páginas. ISBN-10: 8436819314

Análisis tipográficos. Max Cafilisch. Campgrafic Editors, S.L. 2012, Tapa, 244 páginas. ISBN-10: 8496657272

El trazo, teoría de la escritura. Gerrit Noordzij. Campgrafic editors, 2009. Rústica, 78 páginas. ISBN- 10: 8496657108

El Detalle En La Tipografía, Jost Hochuli , Campgrafic Editors, 2008. Rústica, 63 Páginas. Isbn 9788496657038

El signo alfabético. Aldo Novarese. Campgrafic editors, 2011. Rústica, ilustraciones en B/N y color. 172 páginas. ISBN 978-84-96657-13-7

El libro de la tipografía. Adrian Frutiger. Editorial Gustavo Gili, S.L. 2007. Rústica, 272 páginas. ISBN- 10: 8425221625

Manual de tipografía. Jose Luis Martín y Montse Ortuna. Editorial Campgráfico, Valencia, tercera edición 2004 216 Pg. Rústica Ilustrado ISBN 8493167738

Manual de diseño editorial. Jorge de Buen Unna. Editorial Santillana, México 2000. 400 Páginas. Rústica Ilustrado. ISBN 9706426558

Principios fundamentales de la tipografía. Stanley morison. Ediciones del bronce, 1998. Rústica, 132 páginas. ISBN 9788489854093

Stop stealing sheep & find out how type works. Eric Spiekermann y E. M Ginger. Adobe Press, segunda edición 2002 188 Páginas. Rústica Ilustrado. ISBN 0201703394

Tipografía: Forma, función y diseño. Phil Baines y Andrew Haslam. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2005. 224 Páginas. Rústica Ilustrado. ISBN 842522067X

The elements of typographic style. Robert Bringhurst. Editorial Hartley & Marks, Vancouver, segunda edición 2002. 350 Páginas. Rústica Ilustrado ISBN 0881791326

En torno a la tipografía. Adrian Frutiger. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2002 96 Páginas. Rústica Ilustrado ISBN 8425219167

¿Qué ocurre mientras lees? Gerard Unger. Campgrafic Editors, S.L. 2001, Rústica, 184 páginas. ISBN- 10: 8496657124

Thinking with type, a critical guide. Ellen Lupton. Princeton Architectural Press, 2004. 176 Páginas. Rústica Ilustrado. ISBN 1568984480

(E) ESCUELA DE ARTE
Y SUPERIOR DE DISEÑO
SAN TELMO

