

Eina Centre Universitari
Fundació Eina
Disseny Art Barcelona

Passeig Santa Eulàlia 25
08017 Barcelona T+34 932 030 923
info@eina.cat www.eina.cat

CREACIO TIPOGRAFICA

Andreu Balius Planelles, Albert Corbeto Lopez

Profesor Responsable: Andreu Balius Planelles

Grupo: 1

Código: 105762

Créditos: 6 ECTS

Curso:

Semestre: 1

Tipología: Optativa

Materia: Procesos de Diseño

Horarios:

Grupo	Horarios	Profesor
1	Divendres 08:30 - 09:45	Andreu Balius Planelles
		Albert Corbeto Lopez

Eina Centre Universitari
Fundació Eina
Disseny Art Barcelona

Passeig Santa Eulàlia 25
08017 Barcelona T+34 932 030 923
info@eina.cat www.eina.cat

Índice de la Guía Docente

Presentación de la asignatura

Recomendaciones

Contenidos

Metodología

Evaluación

Bibliografía y Recursos

Resultados de Aprendizaje

Presentación de la asignatura

Breve descripción:

La asignatura Creación Tipográfica se divide en dos bloques principales: un bloque teórico dedicado a la historia de la tipografía y un bloque práctico enfocado en el diseño de una tipografía propia. En la parte teórica, se ofrece una visión completa de la tipografía, explorando la evolución de la letra de imprenta y analizando la influencia de las tecnologías que han marcado su construcción a lo largo del tiempo, desde el grabado de punzones para la fabricación de los tipos de plomo hasta la tipografía digital actual. En la parte práctica, los estudiantes se introducen en la metodología del diseño tipográfico y adquieren las habilidades técnicas necesarias para crear su propia tipografía utilizando las herramientas digitales más avanzadas disponibles en la actualidad.

Objetivos Formativos:

Los objetivos del primer bloque (teórico) se centran en proporcionar un conocimiento profundo de la arquitectura de la letra y de la terminología asociada a sus componentes estructurales. Estas bases permitirán a los estudiantes asimilar los contenidos generales del curso, orientados al estudio histórico de la forma de la letra, desde sus primeras manifestaciones en inscripciones sobre piedra hasta las formas tipográficas contemporáneas diseñadas en el ámbito digital.

Los objetivos del segundo bloque (práctico) se focalizan en comprender y dominar los procesos y la metodología necesarios para la creación de tipografías, con el objetivo de satisfacer diversas necesidades comunicativas de forma eficaz y creativa.

Recomendaciones

No se requieren conocimientos previos en la creación de alfabetos. Sin embargo, es recomendable tener conocimientos en el uso de software de dibujo vectorial, como Adobe Illustrator, y aprender de forma autónoma a utilizar el software Glyphs 3 (<https://glyphsapp.com>). Se puede descargar una versión de prueba por un período de un mes desde la misma página web: <https://glyphsapp.com>.

Contenidos y Metodología

Breve descripción:

Bloque I - Teórico

- 1.1. Introducción a la tipografía: anatomía y arquitectura de la letra tipográfica. La forma de la letra y su terminología. Familias, fuentes y estilos.
- 1.2. La tecnología tipográfica. Estudio de los procesos tecnológicos que han permitido a lo largo de la historia la creación de letras tipográficas. Se analizan los métodos y técnicas que desde la invención de la imprenta, ya lo largo de cuatro siglos, permitieron la fabricación de las letras, así como los nuevos procesos frutos de la mecanización y la posterior revolución digital.
- 1.3. La escritura y el alfabeto. Aproximación a las primeras manifestaciones escritas y posterior aparición de los alfabetos. Influencia de las técnicas de escritura y de los útiles empleados en la forma y características de las letras.
- 1.4. Historia y evolución de las letras mayúsculas y minúsculas, desde las capitales epigráficas de la época clásica hasta la aparición de la escritura carolingia, entendida como origen y fundamento de lo que conocemos actualmente como letra tipográfica.
- 1.5. De la escritura manual a la escritura tipográfica. La invención de la imprenta y la influencia de las formas caligráficas en la creación de las primeras letras tipográficas.
- 1.6. De la letra gótica a las romanas de inspiración humanística. La romana antigua clásica y su pervivencia.
- 1.7. Las primeras respuestas racionales hacia la tradición clásica de inspiración caligráfica y su evolución hasta la aparición de las llamadas letras de estilo moderno.
- 1.8. Las letras surgidas de la Revolución Industrial. La aparición de los nuevos diseños inspirados en los estilos modernos adaptados a las nuevas necesidades sociales: las letras negritas, lineales, egipcias y de palo seco.
- 1.9. Reacciones hacia los estilos modernos del período industrial y la voluntad de retorno a las formas clásicas: las letras elzevirianas y las tipografías de las nuevas imprentas artesanales.
- 1.10. Mecanización e historicismo tipográfico. La necesidad de estudiar, entender y recuperar los diseños del pasado para satisfacer las necesidades de los nuevos sistemas de impresión. La irrupción del diseñador como responsable de las formas de las letras.
- 1.11. Vanguardia y tipografía. La participación de los artistas en la concepción de la letra. La Nueva Tipografía.
- 1.12. La adaptación de la tipografía a las nuevas tecnologías. La revolución digital y la influencia de los diseños de letras del pasado en la creación tipográfica actual.

Bloque II -Práctico

- 2.1. Escritura-Caligrafía-Lettering-Tipografía.

- 2.2. El Alfabeto como sistema. Introducción al diseño de alfabetos. Sistemas de escritura. Proporciones. Relaciones formales entre caracteres. Legibilidad y valor de uso de la tipografía. Macro y micro tipografía.
- 2.3. Metodologías en la creación de tipografía I: fase conceptual y documental. Definición del briefing.
- 2.4. Metodologías en la creación de tipografía II: fase de exploración formal. Análisis y prototipado. Métodos y procesos de digitalización. Producción de tipografías digitales. Espaciado y definición de la métrica vertical. Formatos: fuentes OpenType, TrueType, Variables y webfonts.
- 2.5. Diseño de Muestra de letra. Aplicaciones. Test. Verificación de los resultados.

Metodología docente:

El desarrollo del primer bloque (teórico) se lleva a cabo mediante clases teóricas, donde los alumnos toman apuntes, realizan lecturas y resuelven dudas.

El segundo bloque (práctico) se estructura como un taller creativo, en el que los alumnos pasan de la teoría a la práctica trabajando en la creación de caracteres tipográficos. Este taller permite explorar el diseño de tipografía desde diversas perspectivas, siempre con un enfoque claro hacia su aplicación en el diseño gráfico.

Se les concede la libertad de elaborar su propio briefing de trabajo, asegurándose de que sea coherente con los resultados obtenidos, especialmente con la tipografía diseñada y presentada. Los estudiantes deben garantizar que la tipografía que desarrollen no sólo cumpla con los requisitos técnicos y estéticos establecidos, sino que también responda de forma efectiva a las necesidades de comunicación identificadas en su briefing inicial.

A lo largo del taller, los alumnos reciben feedback continuo, tanto del profesorado como de los compañeros, facilitando el proceso de mejora constante. Este enfoque práctico y colaborativo les prepara para hacer frente a retos reales en el ámbito del diseño gráfico, proporcionándoles una experiencia completa e integradora en la creación tipográfica.

Actividades formativas:

Trabajo y examen del primer blog:

Trabajo:

Se requiere la realización de un trabajo escrito basado en la lectura de un libro seleccionado de la bibliografía general, o de otras obras sobre tipografía que hayan sido aprobadas por el profesor. La extensión del trabajo será de 3 a 5 páginas, donde el alumno deberá analizar de forma sintética la lectura realizada y aportar conclusiones sobre el contenido de la obra. Es necesario citar adecuadamente la bibliografía consultada, ya sea material impreso o enlaces web.

El objetivo de este ejercicio es familiarizar a los estudiantes con la bibliografía clave dedicada al estudio de la letra y la historia de las formas tipográficas, al tiempo que se potencian sus capacidades para reflexionar y exponer ideas y conocimientos de forma clara y argumentada.

Examen:

Al final del curso, se llevará a cabo un examen escrito en el aula, donde los alumnos tendrán que desarrollar un tema a escoger entre dos opciones propuestas. Se dará libertad para abordar y desarrollar el aspecto que se considere más pertinente en el marco establecido por el título del tema. Este trabajo escrito estará vinculado a los contenidos expuestos en clase, con la posibilidad de ampliarlos con la bibliografía general.

Trabajo práctico del segundo bloque:

Diseño de tipografía:

Los alumnos tendrán que diseñar una tipografía siguiendo unos parámetros establecidos (briefing), con el objetivo de presentarla en una muestra de letra (type specimen) que explique sus particularidades formales y funcionales. Además, deberá documentarse el proceso de desarrollo de forma visual y explícita (memoria).

El proyecto requerirá la creación de un mínimo de caracteres, incluyendo mayúsculas, minúsculas, cifras y signos de puntuación. Se programarán entregas parciales a lo largo del proceso para permitir un adecuado seguimiento del proyecto.

El objetivo principal de esta actividad es que los estudiantes comprendan y adquieran las habilidades necesarias para gestionar los procesos y la metodología asociados a la creación de una tipografía.

Evaluación

Normativa general de evaluación

Se considerará "No Avaluable" (NA) al estudiante que no haya entregado todas las evidencias de aprendizaje o no haya asistido al 80% de las clases sin haber justificado las ausencias. En caso de ausencia justificada, el estudiante debe ponerse en contacto con el profesor en el momento de la reincorporación para determinar la recuperación de las actividades a las que no haya asistido.

En caso de que el estudiante realice cualquier irregularidad que pueda conducir a una variación significativa de la calificación de un acto de evaluación, se calificará con 0 dicho acto de evaluación, independientemente del proceso disciplinario que se pueda instruir. En caso de que se produzcan varias irregularidades en los actos de evaluación de una misma asignatura, la calificación final de dicha asignatura será 0.

Sistema evaluación continúa

El sistema de evaluación de EINA y de la UAB es de evaluación continua, cuyo objetivo es que el estudiante pueda conocer su progreso académico a lo largo de su proceso formativo para permitirle mejorarlo.

El proceso de evaluación continua debe incluir un mínimo de tres actividades evaluativas, de dos tipologías diferentes, distribuidas a lo largo del curso, ninguna de las cuales puede representar más del 50% de la calificación final.

La calificación final del curso se basará en:

- Parte teórica: trabajo escrito y examen final (50% nota final)
- Parte práctica: Diseño de una tipografía (40% nota final)
- Parte práctica: Entregas parciales del proyecto, donde se valora el progreso en el desarrollo del proyecto (10% nota final)

Se realizará un seguimiento de la evolución y progresos del alumno mediante los trabajos de curso, la asistencia y la participación en clase.

Para poder aprobar la asignatura es necesario haber superado cada uno de los bloques (teórico y práctico).

La asistencia a clase es obligatoria.

La falta de asistencia no justificada de más del 25% de las clases comporta un "no evaluable". En caso de que pueda justificarse la falta de asistencia el alumno está obligado a notificarlo al profesor para acordar la forma más adecuada de recuperar la temática y los ejercicios llevados a cabo durante la ausencia.

La entrega debe realizarse de manera presencial (entrega material física) y digital (a través del aula virtual). No se aceptarán trabajos entregados fuera de la fecha prevista, a no ser que esté justificado y pactado previamente.

Los estudiantes que no presenten los trabajos del curso, hayan o no asistido a clase, tendrán la calificación de «no evaluable».

No se admiten plagios en la presentación de los proyectos. El plagio será castigado con un suspense.

Proceso de revisión

Criterios de evaluación:

Para aprobar la parte teórica, es necesario demostrar los conocimientos suficientes sobre la materia explicada en clase.

Para aprobar la parte práctica, es necesario que la tipografía creada cumpla con el briefing definido previamente por el alumno y que cumpla con los mínimos de calidad solicitados.

Todo alumno que haya realizado y entregado el proyecto en la fecha acordada y no haya alcanzado la calificación de "aprobado", tiene derecho a poder reevaluarlo durante la semana prevista según el calendario lectivo.

Resultados de aprendizaje de la materia

Conocimientos

Reconocer las similitudes y diferencias de un proyecto de diseño con otros similares dentro del contexto de la oferta existente en el mercado. (KT01)

Habilidades

Aplicar a un proyecto de diseño en diferentes contextos los recursos tipográficos y de maquetación de página adaptados a funciones de lectura, comunicación y expresión del proyecto. (ST07)

Aplicar alfabetos, demostrando el conocimiento de las diferentes familias tipográficas y el dominio de la arquitectura de la letra. (ST07)

Relacionar conceptos y procedimientos de diferentes sectores profesionales del diseño en el desarrollo de proyectos de diseño integrales. (ST09)

Aplicar las metodologías de investigación y de evaluación propias del sector profesional del diseño al cual se dirige el proyecto. (ST10)

Desarrollar el análisis previo al desarrollo de un proyecto, identificando las características propias del sector profesional del diseño mediante la incorporación de la perspectiva de género y de criterios de diversidad en el estudio del contexto y de sus grupos de interés. (ST02)

Resultados de aprendizaje de la titulación

Conocimientos

Responder a cuestiones globales en relación con el campo de conocimiento del diseño y el arte, de las industrias culturales, su entorno institucional y los agentes que intervienen en los mismos.

Referenciar conocimientos esenciales de las ciencias y disciplinas auxiliares del diseño, como la antropometría, la ergonomía, la comunicación visual, los métodos de evaluación, la mercadotecnia, la prospección, etc.

Describir el marco legal y los valores deontológicos y éticos del ámbito profesional del diseño, así como los contextos y agentes que los aplican, poniendo especial énfasis en los aspectos relacionados con los derechos democráticos, así como con los derechos humanos y fundamentales.

Habilidades

Detectar problemas de diseño a partir del análisis de objetos, elementos de comunicación gráfica y espacios con una visión situada en el marco de la contemporaneidad, la accesibilidad universal y la igualdad de oportunidades.

Aplicar las habilidades de expresión plástica y los conocimientos de materiales y tecnologías productivas acorde al planteamiento de un proyecto de diseño.

Utilizar medios informáticos y tecnologías digitales acordes con los procesos de creación y proyectación en el ámbito del diseño.

Competencias

Gestionar, con capacidad de adaptación, el desarrollo de proyectos de diseño de manera individual o en equipo, en el marco de las organizaciones empresariales e instituciones en que se producen.

Aplicar el conocimiento adquirido a la resolución de proyectos de diseño y arte con una ejecución profesional que tenga en consideración a la diversidad de usuarios y/o receptores.

Bibliografía y Recursos

Libros de consulta

- Vainas, Phil; Haslam, Andrew, Tipografía: Forma, función y diseño, Gustavo Gili, Barcelona, 2005.
- Blackwell, Lewis, Tipografía del siglo XX, 3a ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2004.
- Bringhurst, Robert, The elements of typographic style (version 4.0), Hartley & Marks publishers, Vancouver, 2012.
- Bringhurst, Robert, Los elementos del estilo tipográfico, Librería/Fondo de Cultura Económica, México, 2008.
- Burke, Christopher, Paul Renner, maestro tipógrafo, Campgráfico, Valencia, 2000.
- Burke, Christopher, Active literature. Jan Tschichold and New Typography, Hyphen Press, Londres, 2007.
- Cartero, Harry, Orígenes de la tipografía. Punzonas, matrices y tipos de imprenta (siglos XV y XVI), Ollero & Ramos, Madrid, 1999.
- Cerezo Arillo, José María, Diseñadoras en la nebulosa: el diseño gráfico en la era digital, Biblioteca Nueva, Madrid, 1997.
- Corbeto, Albert, Tipos de imprenta en España, Campgráfico, Valencia, 2011.
- Corbeto, Albert, Daniel B. Updike, impresor e historiador de la tipografía, Campgràfic, Valencia, 2011.
- Corbeto, Albert; y Marina Garone, Historia de la tipografía. La evolución de la letra desde Gutenberg hasta las fundiciones digitales, Pagès Editors, Lleida, 2012.
- Gaskell, Philip, Nueva introducción en la bibliografía material, Trea, Gijón, 1999.
- Kinross, Robin, Tipografía moderna. Un ensayo histórico crítico, Campgráfico, Valencia, 2008.
- Lawson, Alexander, Anatomy of Typeface, David R. Godine, Boston, 1990.
- Moran, James, Stanley Morison: his typographic achievement, Lund Humphries, Londres, 1971.
- Mosley, James, Sobre los orígenes de la tipografía moderna, Campgràfic, Valencia, 2010.
- Noordzij, Gerrit, El trazo. Teoría de la escritura, Campgràfic, Valencia, 2009.
- Pohlen, Joep, Fuente de letras, Taschen, 2011.
- Pujol, Josep M, "Jan Tschichold y la tipografía moderna", dentro de Jan Tschichold. La nueva tipografía, Campgráfico, Valencia, 2003.
- Pujol, Josep M, "De William Morris a Stanley Morison", en Stanley Morison, Principios fundamentales de la tipografía, Ediciones del Bronce, Barcelona, 1998, pp. 11-90.
- Rafaeli, Ari, Book Typography, The Oak Knoll/The British Library, New Castle/Londres, 2005.
- Smeijers, Fred, Counterpunch, making types en el XVI century, designing typefaces now, Hyphen Press, Londres, 1996.
- Southall, Richard, Printer's type in the twentieth century. Manufacturing and design methods, The British Library / Oak Knoll Press, Londres & New Castle, 2005.
- Updike, Daniel B., Printing Types: sus History, Forms and Use (A Study in Survivals), Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1922.

Enlaces web

- <http://www.unostiposduros.com/>

- <http://typefoundry.blogspot.com.es/>
- https://www.typotheque.com/authors/peter_bilak
- <http://typedia.com>
- <http://typophile.com>
- <http://ilovetypography.com>
- <http://www.adobe.com/type/topics/>
- <http://diacritics.typo.cz/index.php?id=68>
- <http://www.decodeunicode.org>
- <http://www.atypi.org>