

TIPOGRAFIA

Andreu Balius Planelles

Profesor Responsable: Andreu Balius Planelles

Grupo: 1,2,101,102,201,202

Código: 200649

Créditos: 6 ECTS

Curso: 2

Semestre: 1

Tipología: Obligatoria

Materia: Procesos de Diseño

Horarios:

Grupo	Horarios	Profesor
1	08:30 - 09:30	Andreu Balius Planelles
2	08:30 - 09:30	Andreu Balius Planelles
101	09:45 - 11:45	Andreu Balius Planelles
102	09:45 - 11:45	Andreu Balius Planelles
		Pilar Gorriz Valverde
201	09:45 - 11:45	Andreu Balius Planelles
202	Dimarts 09:45 - 11:45	Andreu Balius Planelles
		Pilar Gorriz Valverde



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 tipografía es una herramienta indispensable en la comunicación visual. Es propio de un diseñador un buen uso, con criterios claros. El lenguaje escrito es un aspecto fundamental en la comunicación y la tipografía es su representación visual. En la asignatura se trabajan tanto los valores funcionales como los valores expresivos de la tipografía para saber comunicar y transmitir cualquier mensaje de forma efectiva.

Objetivos Formativos:

Los objetivos formativos de esta asignatura son, básicamente:

1. Saber seleccionar y utilizar la tipografía de forma adecuada en los proyectos de diseño.
2. Conocer y reconocer las formas de las letras.
3. Dominar el uso suficientemente correcto de la tipografía en la composición del texto.
4. Saber resolver, con recursos tipográficos, las necesidades comunicativas -tanto funcionales como expresivas- de los proyectos de diseño.
5. Desarrollar una capacidad crítica en el análisis tipográfico y la comprensión de las relaciones entre la tipografía y el contexto sociocultural en el que se aplica.
6. Entender la tipografía dentro del marco de la sociedad global contemporánea.

Recomendaciones

No se requieren conocimientos previos específicos sobre la materia de estudio para matricularse en esta asignatura.

Sin embargo, se recomienda tener unos conocimientos básicos del software que se utilizará a lo largo de la asignatura, el Adobe InDesign, pues no se dedicará tiempo a enseñar el uso de ningún software en concreto.

Contenidos y Metodología

Breve descripción:

- El signo tipográfico: el carácter. Conceptos básicos.
Familia tipográfica, variantes estilísticas, caja alta, caja baja. Ligaduras, versales y versalitas.
Numerales: cifras capitales alineadas, cifras antiguas, cifras tabuladas, cifras voladas. Signos de puntuación. Otros signos y símbolos (contraaja).
- La Anatomía de la letra. Proporciones verticales y horizontales. Importancia de la altura-x.
Tipometría. Tamaño. Escalera. Correcciones ópticas. Modulación y contraste. Peso/grosor y ancho.
Textura y color tipográfico. El ritmo tipográfico. Forma y contraforma. El eje de inclinación (cursivas, itálicas e inclinadas).
- Clasificaciones: Criterios de clasificación. Clasificación simple y clasificación estilística. Tipografías multiescritura.
- Criterios para la selección tipográfica. Compatibilidad y combinación de tipografías.
- Valores funcionales de la tipografía. Microtipografía / Macrotipografía. El proceso de la lectura.
Legibilidad y lecturabilidad. Tipografía para la edición. Tipografía para la pantalla. Tipografía para la señalización.
- Valores emocionales de la tipografía. La tipografía como imagen. Tipografismo. Valores culturales de la tipografía.
- El texto: La palabra, la línea y el párrafo.
La importancia de los blancos en la composición: el espacio entre letras, el espacio entre palabras, el espacio entre líneas, el espacio entre párrafos, el espacio entre columnas. Relaciones entre cuerpo de letra, longitud de línea e interlínea.
- Composición de texto: Control del párrafo.
Justificación del párrafo. Particiones. Sangrados. Caplletres. Uso de las versalitas.
- Composición de texto: Jerarquías. Organización de la información.
La jerarquía en el texto. Uso de estilos en la jerarquía del texto.
- Ortotipografía: la gramática de los signos tipográficos. Ortotipografía básica
- La página: Arquitectura y organización de los contenidos (papel / pantalla)
Formatos. Arquitectura de página. Retícula y maquetación. Caja tipográfica. Blancos. Relación márgenes y mancha de texto.
- Oralidad y escritura: El alfabeto como representación de las lenguas. Evolución de la escritura. El origen y evolución del alfabeto Latino. Otros sistemas de escritura.
- Evolución de la tipografía: De la composición en plomo a la tipografía digital.
Processos de creación, producción y distribución de fuentes digitales.

Metodología docente:

La asignatura se realiza a partir de la combinación de clases teóricas y prácticas.
Se realizan trabajos individuales y en grupo, donde se potencia la participación a través de la

exposición y corrección pública de los trabajos en el aula.

El contenido de la asignatura se desarrolla en base a tres grandes ejes: la letra, la palabra y el texto, trabajando los temas de macro/micro tipografía y tomando como soportes de comunicación tanto el papel como la pantalla.

Actividades formativas:

Durante el semestre se desarrollan una serie de ejercicios prácticos semanales y un proyecto final que toma la forma de una publicación. En este proyecto final los alumnos deben demostrar las competencias adquiridas en la asignatura.

Todos los trabajos están basados y apoyados por las exposiciones teóricas, así como en el uso de una bibliografía específica de lectura obligada y otra recomendada.

El porcentaje asignado a la evaluación de los ejercicios breves (semanales) vinculados a una parte concreta de la materia es entre 5-10%, mientras que el proyecto final tiene un porcentaje asignado del 35%.

A finales del semestre se realiza una prueba escrita, basada en el contenido teórico expuesto en las sesiones teóricas. El porcentaje de evaluación asignado a esta prueba escrita será de entre el 20%.

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.

Cada asignatura definirá el uso de herramientas de IA generativa en las actividades evaluables según uno de los tres niveles siguientes: uso no permitido; uso restringido a tareas concretas indicadas por el profesorado; o uso permitido como parte del proceso de trabajo, siempre que sea declarado y justificado.

Cuando la IA haya intervenido de manera relevante en una actividad evaluable, el estudiante deberá declarar qué herramienta ha utilizado, con qué finalidad, en qué fase del trabajo y qué revisión, selección o transformación ha realizado posteriormente.

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 evaluación continua de los contenidos impartidos requiere de un seguimiento continuado de las capacidades y competencias adquiridas a lo largo del semestre. Esto se hace a través de ejercicios breves realizados en el aula ya través de un proyecto, de mayor complejidad, desarrollado a finales del semestre.

También se tendrá en cuenta la participación y la actitud pro-activa del estudiante en el aula.

- Los trabajos deben ser entregados físicamente y/o electrónicamente en la fecha establecida, según se indique en el enunciado.
- Los ejercicios semanales y el proyecto final tendrán su correspondiente evaluación individual o en

grupo, según el planteamiento que se indique en cada uno de ellos. En caso de no aprobar un trabajo, el alumno podrá reevaluarlo durante la semana prevista para las reevaluaciones, al final del semestre.

- Un trabajo no entregado no tendrá derecho a reevaluación.
- La calificación final de la asignatura se basará en una evaluación continua de los ejercicios y proyectos realizados y entregados por el estudiante durante la asignatura, y en la prueba escrita final.
- La falta de asistencia –no justificada– de más del 20% de las clases (6+ clases) puede comportar un "no evaluable". Los estudiantes que no presenten ningún trabajo, a pesar de haber asistido a clase, tendrán una calificación de "no evaluable".
- En caso de poder justificar la no asistencia (caso de enfermedad o accidente grave), el alumno debe notificarlo al profesor para poder acordar la forma más adecuada de recuperar los trabajos no presentados o los contenidos no adquiridos.

• Para considerar superada una asignatura, será necesario que se obtenga una calificación mínima de 5,0.

• Una vez superada la asignatura, ésta no podrá ser objeto de una nueva evaluación.

• Se considerará "No Evaluable" (NA) el 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 este acto de evaluación, con independencia del proceso disciplinario que pueda instruirse. En caso de que se produzcan diversas irregularidades en los actos de evaluación de una misma asignatura, la calificación final de esta asignatura será 0.

Entregas

- Los trabajos tendrán que ser entregados en su fecha correspondiente. No se aceptarán entregas fuera de la fecha prevista, a no ser que estén debidamente justificadas.
- Las entregas fuera de la fecha de entrega -si se aceptan- no optarán a una nota superior a 5.

Proceso de revisión

La revisión de un trabajo o proyecto podrá solicitarse al profesor, según el calendario lectivo.

- La entrega de trabajos (que opten a reevaluación) tendrá lugar el día y hora que se establezca durante la semana de reevaluación, al final del semestre.
- Optarán a reevaluación, únicamente aquellos trabajos entregados y evaluados (en su fecha correspondiente) y que no hayan superado la calificación de aprobado.
- Los trabajos entregados durante la semana de reevaluación, no optarán a una nota superior a 5,0.
- Las reevaluaciones no sirven para subir nota.

La evaluación de la asignatura se realiza sobre la base de los resultados obtenidos en los trabajos desarrollados a lo largo del semestre. También se tendrá en cuenta la participación y la actitud pro-activa del alumno en el aula, así como la evolución de su aprendizaje a lo largo del semestre.

Resultados de aprendizaje de la materia

Habilidades

Aplicar los criterios y los recursos gráficos y tipográficos propios del medio audiovisual y digital en el desarrollo de proyectos de diseño dirigidos a su recepción en pantalla. (ST06)

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)

Resultados de aprendizaje de la titulación

Habilidades

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

Estructurar la información visual, jerarquizándola y aplicando con criterio las diferentes familias tipográficas y su arquitectura de letra.

Competencias

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

Bibliografía de lectura/consulta obligada:

- Vainas, Phil y Haslam, Andrew. Tipografía. Función, forma y diseño.
México: Gustavo Gili, 2002.
- Hochuli, Jost. El detalle en la tipografía.
Valencia: Campgráfico Editores, 2007.
- Lupton, Ellen. Thinking with type.
New York: Princeton Architectural Press, 2004.

Bibliografía de lectura recomendada:

- Bringhurst, Robert. Los elementos de typographic style.
USA: Hartley & Marks Publishers, 1992-2002.
- Frutiger, Adrian. En torno a la tipografía.
Barcelona: Gustavo Gili, 2001.
- Fontana, Rubén. La palabra, la letra y la página.
Valencia: Campgráfico Editores, 2019
- Gerstner, Karl. Compendio para alfabetos.
Barcelona: Gustavo Gili, 2003.
- Gordon, R. Making digital type look good.
Thames and Hudson, 2001.
- Gorodischer, Horacio F. Legibilidad y tipografía. La composición de los textos.
Valencia: Campgráfico Editores, 2019
- Jury, D. Tipos de fuentes. Regreso a las normas tipográficas.
Barcelona: Index Book, 2002.
- Marín Álvarez, Raquel. Ortotipografía para diseñadoras.
Barcelona: Gustavo Gili, 2013.
- Martín Montesinos, José Luis/Mas, Montse. Manual de Tipografía
Valencia: Campgráfico Editores, 2019
- Pohlen, Joep. Fuentes de letras.
Taschen, 2011.