

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Código: 200815

Créditos: 6

Carácter: FORMACIÓN OPTATIVA

Materia: ENTORNOS DE DISEÑO Y DE LAS ARTES

Curso: CUARTO

Semestre: PRIMERO

Equipo docente: Marina Martínez

Horas de dedicación: 150h

Horas lectivas: 54h

Horas autónomas: 96h

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA

Esta materia está formada por catorce asignaturas optativas de carácter teórico-práctico vinculadas a las disciplinas del diseño, el arte y las artes aplicadas. Cada una de ellas complementa y amplía, a través de sus contenidos, de la práctica implícita y de la experimentación, las materias de formación básica y obligatoria referidas al espacio, el objeto y la imagen.

ARQUITECTURA Y PRODUCCIÓN GRÁFICA

AUTOEDICIÓN Y PUBLICACIÓN EXPERIMENTAL

CONTEXTO AUDIOVISUAL

DISEÑO DE SERVICIOS

ESPACIOS EFÍMEROS, LUGAR Y PRODUCCIÓN

IDEA Y MATERIA

IDEA Y OFICIO

IMAGEN EXPANDIDA

IMAGEN Y TEXTO

LUGAR Y ACCIÓN

OBJETO, SUJETO Y ACCIÓN

REPRESENTACIÓN

SISTEMAS INTERACTIVOS Y NUEVOS ENTORNOS DE CREACIÓN

TIPOGRAFÍA

TIPOGRAFÍA.

Es una asignatura teórica-práctica que complementa el taller específico de la Mención de Comunicación Visual.

La tipografía es una parte esencial en la mayoría de los mensajes que vehicula la Comunicación Visual.

OBJETIVOS

- La tipografía es una parte esencial en la mayor parte de los mensajes que vehicula la Comunicación Visual.
- Nuestro sistema de escritura se ha ido formando a lo largo de los siglos, donde ha habido una evolución de nuestros signos, primero caligráfica y luego tipográfica.
- En estos momentos los nuevos medios y soportes intervienen cada vez más en la organización de la comunicación tipográfica.
- Entender el funcionamiento del mensaje tipográfico, conocer la forma de la letra y las herramientas y medios para trabajar con tipografía es indispensable para todo aquel que se quiera dedicar a la comunicación visual.
- El taller de tipografía supone el estudio de las posibilidades expresivas de la tipografía, así como la profundización en las normas de su uso, además de la observación de su historia, reflejo de las diferentes épocas y profesionales que han intervenido en su desarrollo.

COMPETENCIAS

E07. Aplicar las técnicas y las tecnologías adecuadas en función del trabajo que se realiza en el campo de las artes y / o los diseños.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

T01. Escuchar activamente valorando las aportaciones ajenas para la construcción de los propios posicionamientos.

T02. Tratar la información de forma responsable, comprometida y honesta.

T03. Gestionar eficientemente el tiempo y los recursos.

T04. Ejercer el posicionamiento personal y las capacidades críticas y autocríticas en procesos de transformación del contexto.

T05. Comunicar y expresarse eficazmente, teniendo en cuenta el destinatario y el medio.

T06. Trabajar de forma colaborativa, multidisciplinaria y transdisciplinaria.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1 (E07.15). Construir, mediante elementos icónicos, formas de representación simbólicas de carácter informativo, así como de identificación personal y corporativa.

RA2 (E07.16). Generar varios tipos de formato y de apoyo para publicaciones (informativas, divulgativas, publicitarias y narrativas de ficción, etc.) dirigidas tanto a la producción analógica como la difusión en red.

RA3 (E07.17). Ordenar el contenido de las publicaciones mediante la diagramación, de la jerarquización de contenidos y del equilibrio entre el texto y la imagen gráfica.

RA4 (E07.18). Determinar la relación entre la propuesta y las pautas de receptividad y usabilidad por parte del público destinatario.

RA5 (E07.19). Identificar los sistemas de reproducción, preparar los materiales adecuados para sus requerimientos técnicos y supervisar el proceso de producción.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE TRANSVERSALES

T01.1. Construir posicionamiento y criterio propios tanto a partir de su trabajo como a partir del diálogo con otras propuestas o agentes.

T01.2. Reconocer las cualidades del trabajo de los demás como fuente de aprendizaje.

T02.1. Reconocer el uso, límites y diferentes aplicaciones de datos y documentos.

T03.1. Organizar y gestionar de forma autónoma los tiempos en los procesos de aprendizaje y en su itinerario formativo en el grado.

T03.2. Gestionar de forma eficiente los recursos que están implicados en los procesos de aprendizaje, tanto los que le han sido facilitados como los que de forma autónoma adquiere.

T04.1. Revisar su proceso de trabajo a partir de criterios tanto pedagógicos como de originalidad.

T05.1. Organizar las ideas y transmitir las con eficiencia y creatividad.

T05.2. Elegir el medio adecuado a cada situación comunicativa.

T06.1. Distribuir los roles en un entorno colectivo de trabajo derivado de un proyecto según habilidades y disciplinas implicadas.

T06.2. Trabajar de forma horizontal y cruzada en entornos colaborativos como fuente de desarrollo personal y grupal.

CONTENIDOS

- Morfología de la letra
- Conocimiento y selección de tipos. denotación
- Jerarquización. La organización del mensaje tipográfico
- Composición
- Tipografía para pantalla
- Tipografía expresiva
- Herramientas y de materiales para el trabajo con tipografía
- Historia y cultura tipográfica
- Construcción gráfica y estructura. Análisis y composición.
- Tipografía en movimiento
- Señalización y tipografía de gran formato
- Tipografía en entorno web. Pantallas. Versatilidad de la presentación de página.

METODOLOGÍA

A partir de los contenidos y objetivos de la asignatura, se trabaja en un modelo que pone al alumno en el centro de enseñanza. En el aula, lugar necesario para compartir conocimientos y experiencias, de las tres horas que tiene destinadas la asignatura, en la primera hora el profesor expondrá contenidos teóricos ayudado por proyecciones audiovisuales y ejemplos físicos cuando sea posible.

Los contenidos mostrados serán complementarios a la exposición oral y responden a un guión que facilite su seguimiento. Estas presentaciones se complementan con visualizaciones de páginas webs interesantes.

Las dos horas que quedan, el profesor propondrá ejercicios que el alumnado deberá realizar en el aula, con la supervisión del profesor y correrán transversalmente a las sesiones; por tanto, el trabajo autónomo del alumno fuera de la escuela es necesario y se prevé como un desarrollo de su capacidad de encontrar elementos de consulta, a fin de preparar la siguiente sesión e implementar una dinámica responsable para proyectar.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Horas de dedicación: 150h

Horas actividades dirigidas: 22,5h (15%)

Horas actividades supervisadas: 22,5h (15%)

Horas aprendizaje autónomo: 96h (64%)

Horas actividades de evaluación: 9h (6%)

Actividad dirigida:

Presentación y discusión de contenidos teóricos, referencias, casos de estudio y/o visitas de expertos.

Metodología de aprendizaje: Valoración y discusión crítica colectiva y/o exposición de contenidos prácticos y debate.

Descripción: Clases centradas en la exposición de contenidos teóricos y en la presentación de actividades, ejercicios y proyectos que el estudiante desarrollará en el aula o fuera de ella. Introducción de contenidos conceptuales en el seguimiento individual del alumno y en las evaluaciones colectivas.

Actividad supervisada:

Seguimiento supervisado por el profesor. Discusión y puesta en común de contenidos. Realización de ejercicios en el aula o taller.

Metodología de aprendizaje: Asesoramiento sobre los procesos de formalización del trabajo propio del alumno.

Seguimiento y tutorización de los procesos metodológicos y los resultados parciales del trabajo propio del alumno.

Presentación pública y discusión crítica colectiva.

Descripción: Los trabajos se llevarán a cabo de manera personal, y se desarrollarán en clase. Se hará un seguimiento y asesoramiento en el aula / taller para el desarrollo y la resolución de los ejercicios pautados y de los proyectos.

Actividad autónoma:

Búsqueda de documentación: fuentes primarias, bibliografía, casos de estudio y referentes. Lectura de textos.

Trabajo práctico autónomo.

Metodología de aprendizaje: Tratamiento de la información, y / o lectura comprensiva de textos, y / o lectura comprensiva de elementos formales y matéricos.

Descripción: Búsqueda de documentación bibliográfica, visual, audiovisual y gráfica, previa a la elaboración de las propuestas.

Estudio teórico y práctico: aplicación, interpretación y reelaboración de la información.

Actividad de evaluación:

Presentaciones de los ejercicios de los resultados parciales y / o finales.

Metodología de aprendizaje: Comentario y revisión, individual o en grupo, de ejercicios y resultados parciales o finales.

Descripción: Entrevistas individuales o reflexiones en grupo del resultado general en las diferentes fases de la misma.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

La nota final de la asignatura será la media ponderada de los trabajos. Se tendrá en consideración la evolución en el aprendizaje del estudiante. El contenido y la nota de cada trabajo se especificará en el enunciado correspondiente.

SISTEMA DE EVALUACIÓN COMÚN EN LA MATERIA

Evaluación continua a través del seguimiento del proceso de aprendizaje. (45%)

Evaluación continua de la exposición y / o realización de ejercicios y trabajos. (45%)

Evaluación puntual a través de seminarios, debates, visitas y / o otras actividades colectivas. (10%)

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARCIALES

En relación a las competencias y contenidos del curso

Seguimiento continuo en el aula / taller. 30% de la nota

Evaluación de los trabajos pautados. 60% de la nota

Valoración de la participación e implicación en los debates y la dinámica del curso. 10% de la nota

BIBLIOGRAFIA

General

- EXPERIMENTAL JETSET, *Statement And Counter-statement*, Roma publications, 2015.
MEGGS&PURVIS, *Historia del diseño gráfico*. McGraw-Hill. México, 2000.
PATER, Ruben. *The politics of design: a (not so) global manual for visual communication*. Bis publishers, 2016.
POTTER, Norman. *What is a designer: Things, places, messages*, 1980.
REINFURT, David. *A New Program for Graphic Design*. Inventory Press, 2019.

Específica

- AMBROSE, GAVIN; HARRIS, PAUL. *Diccionario visual de tipografía*. Index Book, 2010.
AICHER, OTL. *Tipografía*. Campgràfic Editors, SL València, 2004.
BRINGHURST, ROBERT, *Los elementos del estilo tipográfico*, Libreria/Fondo de Cultura Económica, Mèxic, 2008.
CHENG, Karen, *Diseñar tipografía*, Jardín de Monos, Málaga, 2006.
ELAM, KIMBERLY. *Sistemas reticulares. Principios para organizar la tipografía*. Gustavo Gili, 2006.
GILL, ERIC. *Un ensayo sobre tipografía*. Campgràfic Editors, 2004.
HOCHULI, JOST. *El detalle en la tipografía*. Campgràfic Editors, 2007.
JAN TSCHICHOLD, *La nueva tipografía*, Campgràfic Editors, 2003.
JARDÍ, ENRIC. *Veintidós consejos sobre tipografía*. Actar, 2007.
JURY, DAVID. *¿Qué es la tipografía?* Gustavo Gili. Barcelona, 2007.
KANE, JOHN. *Manual de tipografía*. Gustavo Gili, 2012.
KLANTEN, R. i EHMANN, S. *Turning Pages*. Editorial Design for Print Media. Editorial Gestalten, 2011.
LAWSON, ALEXANDER. *Anatomy of a Typeface*. Hamish Hamilton. Londres, 1990. (Reed. David R. Godine, 2002).
LEWIS, JOHN. *Typography. Design and Practice*. Barrie & Jenkins. Londres, 1978.
LUPTON, HELLEN. *Thinking with Type*. Princeton Architectural Press, 2004.
LUIDL, PHILIPP. *Tipografía básica*. Campgràfic Editors, SL València, 2004.
MÜLLER-BROCKMANN, JOSEF. *Sistema de retículas*. Gustavo Gili, 1982.
POZO PUÉRTOLAS, RAFAEL. *Diseño y Producción Gráfica*. CPG, 2008.
PUJAGUT, JAUME; GARCÍA, SERGI B. *Desarrollo de un proyecto gráfico*. Index Book, 2010.
PUJOL, JOSEP M.; SOLÀ, JOAN. *Ortotipografía. Manual de l'autor, l'editor i el dissenyador gràfic*. Educalia, 2011.
RENNER, PAUL. *El arte de la tipografía*. Campgràfic Editors, 2000.
VOELKER, ULYSSES. *Structuring Design: Graphic Grids in Theory and Practice*. Ed Niggli, 2019.

Fundiciones tipograficas opensource

- <http://collektivito.it/>
<http://open-foundry.com/>
<http://www.velvetyne.fr/>
<http://usemodify.com/>
<http://osp.kitchen/foundry/>

PROGRAMACIÓN

La asignatura se desarrolla semanalmente durante 18 semanas, es decir, sesión por semana siguiendo la siguiente distribución:

Sesión 1

Presentación de la asignatura. Estructura clases. Criterios evaluación.
Escrituras y alfabetos. La tipografía como encarnación del lenguaje. La tipografía como imagen.

Sesión 2 a la 7

Microtipografía: Letra, palabra y frase.
El carácter tipográfico. Anatomía de la letra. Variables de estilo. Clasificaciones. Familias tipográficas.
Medidas tipográficas. Tipologías de archivo según uso. Espaciado: track, kern, interlínea. Jerarquías.

Sesión 8

Microtipografía. Presentación de trabajos.

Sesión 9 a la 15

Macrotipografía: Párrafo y página.

El proceso de lectura. Longitud de línea. Justificaciones. Particiones. Sangrados. Ortotipografía. Arquitectura de página: diagramación de contenidos. Tipografía impresa y tipografía para pantalla. Fundiciones comerciales, independientes y Opensource. Nuevas tendencias del sector. Experimentos entorno a la tipografía.

Sesión 16

Evaluación. Comentario con los alumnos del resultado de la evaluación final de la asignatura.

Sesión 17

Evaluación.

Sesión 18

Cierre de la asignatura mediante entrevistas individuales.

ADENDA COVID-19

En previsión de que el curso 2020-2021 surja alguna incidencia a raíz de un posible rebrote del COVID-19 y que, por lo tanto, la autoridad sanitaria restrinja la presencialidad en la docencia, el despliegue de esta asignatura tiene previsto otros mecanismos y canales de docencia para cumplir en su totalidad las competencias que se detallan en esta Guía Docente, así como los resultados de aprendizaje que sean factibles en esta excepcional situación.

En concreto, se han establecido alternativas para las siguientes condiciones:

–Alteración de la presencia en espacios concretos según criterios acordados: ratio baja (15-18 personas por espacio) o distancias sociales de precaución sanitaria.

–Aplicación de elementos de aprendizaje en remoto en casos en los que pueda haber confinamiento selectivo o parcial.

–En el peor caso, que sería el confinamiento total en alguna franja temporal, está prevista la continuidad de la docencia en línea.

Para lograr estas competencias y resultados de aprendizaje, es necesario que el alumno/a disponga de una conexión a Internet estable y un ordenador para conectarse. En caso de que el alumno/a presente dificultades en este sentido, lo tendrá que comunicar para considerar el caso y encontrar una solución.