

Materia : Tipografía I

Semestre:	III
Clave:	23821
Área:	Investigaciones Estéticas
Departamento:	Expresión
Tipología:	Teórico- Práctico
Carácter:	Instrumental
Tipo:	Obligatoria
Horas:	Prácticas (03) Teóricas (01)
Créditos:	4
Carreras:	Diseño Gráfico
Elaboró:	D.G. Fernando García Santibáñez S.
Revisó:	D.G. Claudia Madriz Rico
Fecha:	Diciembre de 1998

Presentación de la materia

El diseño gráfico, entendido como manifestación cultural de la sociedad, satisface las necesidades de comunicación en términos de productos gráficos. Está sustentado en los manejos de procesos metodológicos y un análisis del contexto, que llevan a establecer un fuerte compromiso con la sociedad por vincular las respuestas de sus diseños más acordes a la cultura, los valores y el tiempo en que vive tal profesionista. Sin embargo, no está demás decir que esta clase de diseño se apoya prácticamente en dos rubros que son esenciales para su manifestación: La imagen y la letra. Esta segunda opción, permite explorar los niveles de la expresión oral, al conocer, comprender y experimentar toda la amplia gama de circunstancias que otorga su naturaleza fonética. Responsabilidad de todo aquel profesional que se dedique a la comunicación visual será el saberla manejar apropiadamente, de tal manera que con este curso se puedan dar las bases suficientes para poder cubrir con ese objetivo.

Objetivo general

Capacitar al estudiante en el conocimiento, experimentación y desarrollo del diseño tipográfico, encargada de resolver los problemas del diseño de la forma de estos signos, para aprovechar más esta arma de la comunicación visual, en los proyectos de diseño que así lo requieran. En él se cubrirán los conocimientos del diseño de las letras que conforman a los alfabetos o fuentes, así como los factores que influyen para la creación de marcas identificativas (monogramas, logotipos, emblemas y símbolos), que van desde la fundamentación de la forma de cada uno de los signos tipográficos, hasta los estudios que permiten prever la máxima eficientización en su uso, donde se vea inmerso a futuro la tipografía (como puede ser la señalética, la arquigrafía, el diseño de textos para computadora, títulos para gráficos del televisión, cine, etc.).

UNIDAD 1

Principios del diseño de las letras

Objetivo particular:

Introducir al alumno en los principios fundamentales del diseño tipográfico, para que al conocer y comprender las bases de estos conocimientos, pueda posteriormente aplicarlos creativamente como solución visual en cualquier tipo de problema gráfico.

- 1.1 Fundamentos básicos funcionales y formales de las Letras.
 - 1.1.1 Nomenclatura y formas de las letras y signos.
 - 1.1.2 Nomenclatura de las partes de cada tipo de letra y signo.
 - 1.1.3 Qué son la letra, el carácter y el tipo.
 - 1.1.4 Variantes formales de las letras.
 - 1.1.5 Que son las familias, grupos, fuentes, estilos y series de las letras.
 - 1.1.6 Clasificación de las familias de letras.
 - 1.1.7 La percepción y el contraste en las letras.
 - 1.1.8 La expresión de la forma de las letras y palabras.
- 1.2 La Configuración de las Letras.
 - 1.2.1 Formas básicas y mixtas de las letras.
 - 1.2.2 La estructura esencial, particular y general de las letras.
 - 1.2.3 Las letras simétricas formales e informales.
 - 1.2.4 Las letras asimétricas.
 - 1.2.5 Despliegue formal de las letras.

UNIDAD 2

La proporción tipográfica

Objetivo particular:

Introducir al alumno en los principios fundamentales de las distintas y más importantes proporciones que inciden en el diseño tipográfico, para que conozca y comprenda igualmente las bases que se aplicarán posteriormente para dar respuesta a los problemas gráficos de índole tipográfico.

- 2.1 La proporción en las letras.
 - 2.1.1 Las letras ascendentes, descendentes y en altura de "x".
 - 2.1.2 La proporción en las altas, bajas, ascendentes y descendentes.
 - 2.1.3 Relaciones formales entre las formas de las letras.
 - 2.1.4 El espaciamento entre las letras.
 - 2.1.5 Correcciones ópticas básicas en las letras.
 - 2.1.6 Porcentajes de los anchos en las letras.
 - 2.1.7 Justificación de los textos.
 - 2.1.8 Variables que influyen en el diseño de alfabetos básicos.
 - 2.1.9 Proceso y práctica de diseños de alfabetos básicos.

UNIDAD 3

El diseño de imágenes indentificativas

Objetivo particular:

Capacitar al estudiante en el desarrollo de las imágenes indentificativas que requieran del diseño tipográfico, con el fin de satisfacer esta importante necesidad con que se enfrentan los profesionales del diseño gráfico.

- 3.1 Características del diseño identificador.
 - 3.1.1 Nomenclatura y confusión de los gráficos indentificativos.
 - 3.1.2 El Logotipo.
 - 3.1.3 Atributos esenciales del logotipo.
 - 3.1.5 El Monograma.
 - 3.1.6 Atributos esenciales del monograma.
 - 3.1.8 El Símbolo.
 - 3.1.9 Atributos esenciales del símbolo.
 - 3.1.10 El Emblema.
 - 3.1.11 Atributos esenciales del emblema.
- 3.2 El diseño de las imágenes indentificativas.
 - 3.2.1 Atributos y requisitos básicos para una marca.
 - 3.2.2 Requisitos y restricciones para la redacción de marcas.
 - 3.2.3 Factores para el diseño de las marcas:
 - 3.2.3.1. La Evocación.
 - 3.2.3.2. La Sencillez.
 - 3.2.3.3. El Contraste.
 - 3.2.4. Diseño de marcas y logos.
 - 3.2.5. Prueba de sondeo para checar la efectividad de la imagen indentificativa.

Mecánica de enseñanza aprendizaje

La mecánica de enseñanza aprendizaje estará basada en dos partes. En la primera etapa se expondrá la parte teórica, procurando explicar las bases conceptuales y teóricas que sustentarán al diseño de la letra. Se tendrá que hacer énfasis en motivar a los estudiantes a preguntar lo más que puedan en cuanto a sus dudas, dado que es un campo fundamentalmente importante en el diseño gráfico a nivel profesional, y de donde esas interrogantes que puedan surgir, puedan obtenerse algunas reflexiones que ayuden a adoptar las mejores soluciones a los problemas planteados.

La segunda parte estará dedicada al desarrollo práctico de soluciones letragráficas vinculadas con el diseño gráfico, donde los trabajos prácticos que realicen de manera individual los estudiantes, puedan vincularse y apoyarse estrechamente con los conceptos teóricos que cubrirán durante clases. Estos ejercicios se basarán en problemas reales, procurando abarcar la mayoría de las variables que incide en su ejecución. Se insistirá en motivar al estudiante a que plantee soluciones gráficas creativas, que se originen principalmente de la experimentación, de tal manera que comprenda desde sus orígenes las causas que apoyarán las soluciones finales de sus proyectos. A su vez, al terminar y entregar sus proyectos de diseño, se considerará de suma importancia la retroalimentación que se haga entre todo el grupo y el profesor, con el fin de que

cada uno de los participantes se percate de las virtudes y las fallas que consciente o inconscientemente se desarrollaron en sus trabajos.

Mecanismos de evaluación

La evaluación de cada unidad estará comprendida de varias partes. Después de la hora teórica, en la siguiente hora se realizarán proyectos de diseño donde se aplicarán esos conceptos. Todos los trabajos que se hagan durante cada unidad, tendrán un valor general del 50 % de la calificación final de esa unidad. Otro 25% estará centrado en el trabajo final de cada unidad, a manera de examen práctico. Y un 25 % de la calificación final será el examen teórico, de tal manera que llegue a equilibrarse en porcentajes los aspectos teóricos y prácticos con un mismo valor. El profesor podrá determinar la cantidad de días que sean prudentes dedicarles a los trabajos que realicen durante clases, procurando equilibrar su duración con su complejidad. De igual manera, el profesor considerará los días que sean pertinentes otorgarles para la realización del trabajo que sea considerado examen.

Bibliografía básica

- BELTRÁN, FÉLIX. *"Letrografía"*, Ed. Instituto Cubano del Libro", La Habana, 1973.
- BELTRÁN, FÉLIX. *"Acerca del Diseño"*, Ed. Instituto Cubano del Libro", La Habana, 1975.
- BLANCHARD, GERARD. *"La Letra"*, Col. Enciclopedia del Diseño", Ed. Ceac, Barcelona 1990.
- CAMERA, F. *"Los Blancos o los Contragrafismos en el Impreso"*, Serie Prontuarios Gráficos # 1, Ed. Don Bosco, Barcelona, 1980.
- CHÁVEZ, NORBERTO. *"La Imagen Corporativa"*, Col Diseño, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1990.
- FRUTIGER, ADRIAN. *"Signos, Símbolos, Marcas y Señales"*, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1985.
- FRUTIGER, ADRIAN. *"Type, Sign, & Symbols"*, Ed. ABC, Suiza, 1981.
- GARCÍA SANTIBÁÑEZ, FERNANDO. *"El Diseño Letrográfico"* Tesis de Grado Maestría, UNAM, México D.F. 1995.
- GEMANI-FABRIS, *"Origen y Conocimiento de los Caracteres"*, Serie Prontuarios Gráficos # 8, Ed. Don Bosco, Barcelona, 1980.
- GERSTNER, KARL. *"Diseñar Programas"*, Colección Diseño, Ed. Gustavo Gili, Barcelona 1988.
- LEWIS, JOHN. *"Principios Básicos de la Tipografía"*, Editorial Trillas, México D.F. 1990.
- MARTIN, E. *"La Composición en las Artes Gráficas # 1 y # 2"*, Ediciones don Bosco, Barcelona 1978.
- MARTÍNEZ DE SOUZA, JOSÉ. *"Diccionario de Tipografía y del Libro"*, Ed. Labor, Barcelona 1974.
- MCLEAN, RUARI. *"Manual de Tipografía"*, Ed. Hermann Blume, Madrid, 1989.
- SOLOMON, MARTIN. *"El Arte de la Tipografía"*, Ed. Tellus, Madrid, 1988.