

Máster en Enseñanzas artísticas

Diseño de Publicaciones Analógicas y Digitales

Nivel 3, (MÁSTER) del MECES*

Guía docente de TIPOGRAFÍA
— Elementos Comunicativos en Publicaciones —

ESPECIALIDAD DISEÑO GRÁFICO

Curso 2021/2022

Esquema de la guía

1. Datos de identificación • 2. Objetivos generales y contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación • 3. Conocimientos recomendados 4. Competencias de la asignatura • 5. Resultados de aprendizaje • 6. Contenidos 7. Volumen de trabajo/ Metodología • 8. Recursos • 9. Evaluación • 10. Bibliografía

1. Datos de identificación

DATOS DE LA ASIGNATURA			
Centro	Escola d'Art i Superior de disseny de Valencia		
Título Superior de Diseño	Diseño de Publicaciones Analógicas y Digitales		
Departamento	Diseño Gráfico		
Mail del departamento	grafico@easdvalencia.com		
Nombre de la asignatura	TIPOGRAFÍA, elementos comunicativos en publicaciones		
Web de la asignatura			
Horario de la asignatura	Lunes 16:00–18:00		
Lugar donde se imparte	Aula 2.1	Horas semanales	2 presenciales
Código		Créditos ECTS	4
Ciclo		Curso	MG – A
Duración	Anual		
Carácter de la asignatura	Obligatoria		
Tipo de asignatura	Teórico–práctica		
Lengua en que se imparte	Castellano		
DATOS DE LOS PROFESORES			
Profesor/es responsable/s	Genoveva Albiol y Javier Mestre		
Correo electrónico	galbiol@easdvalencia.com / jmestre@easdvalencia.com		
Horario de tutorías			
Lugar de tutorías			

2. Objetivos generales y contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación

Con la llegada de la tipografía digital y el acceso a internet, la oferta de tipografía para usos editoriales analógicos y digitales se ha multiplicado de una manera exponencial. Los diseñadores tienen a su alcance una inabarcable oferta de tipos publicados, accesibles al instante desde su ordenador. La tipografía digital ha significado una revolución creativa, en el diseño de fuentes y sus posibilidades técnicas, y en su utilización en el diseño editorial, que por otro lado, enfrenta al diseñador a una oferta tipográfica compleja a la que se requieren sólidos conocimientos de cultura tipográfica.

El objetivo de esta asignatura es formar al alumno en esta cultura tipográfica, con el fin de que sea capaz de enfrentarse a la magnitud de esta situación. Dotarlo de un profundo conocimiento histórico, conceptual, técnico y formal, junto con metodologías que le ayuden a establecer criterios de elección tipográficas, con el fin de resolver con rigor las necesidades de un proyecto editorial profesional.

La gestión y el conocimiento de la tipografía que ofrece esta asignatura es una contribución fundamental al perfil profesional de la titulación, puesto que la tipografía es uno de los elementos imprescindibles en la construcción del mensaje en el diseño de publicaciones. La asignatura está vinculada a cada uno de los proyectos del máster para dar respuesta a las soluciones tipográficas a los mismos.

3. Conocimientos previos recomendados

No se requieren conocimientos previos a excepción de los implícitos a las condiciones establecidas en el punto de "ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES" del verificado del Título oficial del Máster.

4. Competencias de la asignatura

La asignatura pretende satisfacer las siguientes competencias básicas:

CB2, CB4, CE1, CE3, CE4, CE5

CB-2.- Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CB-4.- Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

La asignatura pretende satisfacer las siguientes competencias específicas:

C.E.1- Diseñar publicaciones analógicas y digitales innovadoras, que respondan a las necesidades propuestas en un briefing, y a los nuevos soportes del producto de publicaciones.

C.E.3- Comunicar adecuadamente ante un público especializado o no, el resultado de las publicaciones analógicas y digitales, así como los fundamentos sobre los que se sustenta.

C.E.4- Evaluar la metodología precisa para abordar el desarrollo de publicaciones analógicas y digitales complejos.

C.E.5- Verificar la viabilidad económica de las propuestas resultantes del diseño de publicaciones

analógicas y digitales.

5. Resultados de aprendizaje

<i>RESULTADOS DE APRENDIZAJE</i>	<i>COMPETENCIAS RELACIONADAS</i>
<p>R. A. 1- Organizar e integrar mentalmente diversos componentes de la realidad y explicarlas a través de modelos holísticos.</p> <p>R. A. 2- Hacerse preguntas sobre la realidad que le rodea a uno y participar activamente en los debates en torno a la misma, analizando los juicios que se formulan y reflexionando sobre las consecuencias de las decisiones propias y ajenas.</p> <p>R. A. 3- Analizar la coherencia de los juicios propios y ajenos, y valorar las implicaciones personales y sociales de los mismos.</p>	C.B.2
<p>R. A. 1- Incorporar los aprendizajes propuestos por los expertos y mostrar una actitud activa a su asimilación.</p>	C.B.4
<p>R.A.1- Definir las necesidades funcionales y estéticas requeridas por el usuario final, en las publicaciones analógicas y digitales.</p> <p>R.A.2- Adoptar soluciones analógicas y/o digitales que potencien el desarrollo de un lenguaje creativo propio.</p> <p>R.A.3- Seleccionar la tecnología adecuada para el desarrollo eficiente del proyecto/producto de la publicación y su soporte.</p>	C.E.1
<p>R.A.1- Transmitir de un modo claro y sin ambigüedades el proyecto de la publicación ante el cliente utilizando los argumentos que lo justifiquen.</p> <p>R.A.2- Defender las propuestas de diseño finales y contrastarlas con los objetivos planteados en el proyecto.</p>	C.E.3
<p>R.A.1- Seleccionar e implantar la metodología de trabajo adecuada a las necesidades específicas de cada proyecto.</p>	C.E.4

<p>R.A.1- Analizar y seleccionar los procesos de producción, los materiales y medios adecuados que garanticen la viabilidad económica.</p> <p>R.A.2- Especificar los condicionantes económicos asociados a la producción del proyecto analógico y digital diseñado.</p> <p>R.A.3- Determinar los medios de comercialización y distribución óptimos en función de la tipología de publicación (analógico o digital)</p>	C.E.5
--	--------------

6. Contenidos

Bloque 1. La gestión tipográfica en el flujo de trabajo del diseño editorial: gestión de fuentes, formatos de fuentes, fundiciones tipográficas, distribuidores online, modelos de distribución, licencias...

Bloque 2. Arqueología tipográfica.

Bloque 3. Tendencias tipografías en diseño editorial. Referentes: tipografías, tipógrafos y publicaciones.

Bloque 4. La Ortotipografía y el diseño editorial.

Bloque 5. Tipografía aplicada al proyecto de edición.

Bloque 6. Tipografía para el diseño digital. Contexto contemporáneo. Gestión y uso. Condicionantes técnicos. Lectura selectiva.

Bloque 7. La publicación digital: elección y gestión de tipografía.

Bloque 8. Tipografía aplicada al proyecto de edición digital.

7. Volumen de trabajo/ Metodología

7.1 Actividades de trabajo presencial			
ACTIVIDADES	Metodología de enseñanza-aprendizaje	Relación con los Resultados de Aprendizaje	Volumen trabajo (en nº horas o ECTS)
Clase presencial	Exposición de contenidos por parte del profesor o en seminarios, análisis de competencias, explicación y demostración de capacidades, habilidades y conocimientos en el aula.	R.A.1— R.A.2 — R.A.3 C.B.2 R.A.1— C.B.4	16
Clases prácticas	Sesiones de trabajo grupal en grupos supervisadas por el profesor. Estudio de casos, proyectos, talleres, problemas, estudio de campo, aula de informática, laboratorio, visitas a exposiciones/conciertos/ representaciones/audiciones..., búsqueda de datos, bibliotecas, en Internet, etc. Construcción significativa del conocimiento a través de la interacción y actividad del alumno.	R.A.2 — R.A.3 C.B.2 R.A.1— R.A.2 — R.A.3 C.E.1 R.A.1— R.A.2 C.E.3 R.A.1— C.E.4	20

Exposición trabajo en grupo	Aplicación de conocimientos interdisciplinares.	R.A.1— R.A.2 — R.A.3 C.E.3	8
Tutoría	Atención personalizada y en pequeño grupo. Periodo de instrucción y/o orientación realizado por un tutor/a con el objetivo de revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, seminarios, talleres, lecturas, realización de trabajos, proyectos, etc.	R.A.1— R.A.2 C.E.3 R.A.1— C.E.4 R.A.1— R.A.2 — R.A.3 C.E.5	14
SUBTOTAL			58

7.2 Actividades de trabajo autónomo

ACTIVIDADES	Metodología de enseñanza-aprendizaje	Relación con los Resultados de Aprendizaje	Volumen trabajo (en nº horas o ECTS)
Trabajo autónomo	Estudio del alumno/a: preparación y práctica individual de lecturas, textos, interpretaciones, ensayos, resolución de problemas, proyectos, seminarios, talleres, trabajos, memorias, ... para exponer o entregar durante las clases teóricas, clases prácticas y/o tutorías de pequeño grupo.	R.A.1— C.B.4 R.A.1— R.A.2 — R.A.3 C.E.1	20
Estudio práctico	Preparación en grupo de lecturas, textos, interpretaciones, ensayos, resolución de problemas, proyectos, seminarios, talleres, trabajos, memorias, ... para exponer o entregar durante las clases teóricas, clases prácticas y/o tutorías de pequeño grupo.	R.A.1— C.B.4 R.A.1— R.A.2 — R.A.3 C.E.1	14
Actividades complementarias	Preparación y asistencia a actividades complementarias como talleres, congresos, conferencias, ...	R.A.1— R.A.2 — R.A.3 C.B.2 R.A.1— C.B.4	8
SUBTOTAL			42
TOTAL			100

8. Recursos

- Pizarra
- Cañón de proyección
- Material audiovisual
- Redes sociales. Páginas Web
- Artículos de prensa relacionados con la materia
- Correo electrónico.
- Biblioteca.

9. Evaluación

La evaluación será continua y global, tendrá carácter orientador, formativo y principalmente práctico, y deberá analizar los procesos de aprendizaje individual y colectivo. La calificación, representación última del proceso de evaluación, deberá ser reflejo del aprendizaje individual, entendido no sólo

como la adquisición de conocimientos, sino como un proceso que tiene que ver fundamentalmente con cambios intelectuales y personales de los/as estudiantes al encontrarse con situaciones nuevas que exigen desarrollar capacidades de comprensión y razonamiento nuevas a su vez.

Los procedimientos de evaluación de la asignatura contemplan estrategias que permiten deducir las competencias y resultados de aprendizaje logrados por cada estudiante durante los 2 semestres en los que se desarrolla la asignatura.

9.1 Convocatoria ordinaria	
<i>9.1.1 Alumnos con evaluación continua</i>	
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN	Resultados de Aprendizaje evaluados
<p>1. Dossiers tipográficos: (95% de la nota)</p> <ul style="list-style-type: none"> • A través de los mismos se evaluará la aplicación de la tipografía en los proyectos desarrollados a lo largo del máster y los conocimientos adquiridos. • Cada caso se puntuará en una escala del 1-10. • La realización de los proyectos y actividades es obligatoria para todos los alumnos. • El valor de cada uno de los proyectos y actividades en la nota final se comunicará a los alumnos al plantear dicha actividad en función del esfuerzo que requiera por parte del alumno. • Será obligatoria la presentación de una memoria tipográfica que acompañe a cada proyecto, y cada uno de ellos deberá tener una nota igual o superior a un 5. La no aprobación de los trabajos, conllevará la no superación de la asignatura. • Superar la asignatura significará la aprobación de cada uno de los dossiers tipográficos de la misma a lo largo de los 2 semestres. <p>2. En los trabajos-proyectos se valorará:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dominio de los conceptos trabajados. ▪ Adecuación a las pautas establecidas. ▪ Coherencia entre los argumentos utilizados y la opinión expuesta. ▪ Ajuste a normas y plazos establecidos para su realización. ▪ Creatividad en la realización y presentación. ▪ Capacidad de análisis y síntesis. ▪ Comunicación verbal y herramientas utilizadas en la presentación del trabajo. ▪ Corrección ortográfica y sintáctica. <p>3. Actitud: (5% de la nota) Se valorará la participación y la implicación del alumno en todos los procesos de trabajo.</p>	<p>R.A.1 — R.A.2 — R.A.3 C.B.2 — C.B.4 C.E.1 — C.E.3 — C.E.4 — C.E.5</p>
<i>9.1.2 Alumnos con pérdida de evaluación continua (+20% faltas asistencia)</i>	
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/	Resultados de Aprendizaje evaluados

CALIFICACIÓN	
<ul style="list-style-type: none"> Entrega de todos los proyectos y actividades previstos. Los porcentajes serán los mismos que para la convocatoria ordinaria. 60% de la calificación total. Prueba teórico-práctica de conocimientos. 40% de la calificación total. 	<p>R.A.1— R.A.2 — R.A.3 C.B.2 — C.B.4 C.E.1 — C.E.3 — C.E.4 — C.E.5</p>

9.2 Convocatoria extraordinaria	
9.2.1 Alumnos con evaluación continua	
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN	Resultados de Aprendizaje evaluados
<ul style="list-style-type: none"> Constará de la entrega de todos los proyectos y actividades previstos. Los porcentajes serán los mismos que para la convocatoria ordinaria. La nota de los trabajos entregados y aprobados en convocatoria ordinaria se guardarán para el cálculo de la nota en la convocatoria extraordinaria. 	<p>R.A.1— R.A.2 — R.A.3 C.B.2 — C.B.4 C.E.1 — C.E.3 — C.E.4 — C.E.5</p>
9.2.2 Alumnos con pérdida de evaluación continua (+20% faltas asistencia)	
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN	Resultados de Aprendizaje evaluados
<ul style="list-style-type: none"> Entrega de todos los proyectos y actividades previstos. 60% de la calificación total. Prueba teórico práctica de conocimientos. 40% de la calificación total. 	<p>R.A.1— R.A.2 — R.A.3 C.B.2 — C.B.4 C.E.1 — C.E.3 — C.E.4 — C.E.5</p>

10. Bibliografía

Bibliografía básica:

- BRINGHURST, Robert: *Los elementos del estilo tipográfico*. Ed. Fondo de cultura económica. México, 2014.
- DOPICO CASTRO, Marcos: *La evolución de los caracteres de palo seco*. Ed. Campgràfic. Valencia, 2011.
- KANE, John: *Manual de tipografía*. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 2013.
- LUPTON, Ellen: *Pensar con tipos*. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 2014.
- MARÍN ÁLVAREZ, Raquel: *Ortotipografía para diseñadores*. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 2013.
- MARTÍN, José Luis y MÁS, Montse: *Manual de tipografía*. Ed. Campgràfic. Valencia, 2011.
- POHLEN, Joep: *Fuente de letras*. Ed. Taschen. Köln.

- RODRÍGUEZ-VALERO, Daniel: *Manual de tipografía digital*. Ed. Campgràfic. Valencia, 2016.

Bibliografía complementaria

- CAFLISCH, Max: *Análisis tipográficos*. Ed. Campgràfic. Valencia, 2011.
- CATOPODIS, Miguel: *Tipometría, las medidas en diseño gráfico*. Ed. Campgràfic. Valencia, 2014.
- GÜRTLER, André: *Historia del periódico y su evolución tipográfica*. Ed. Campgràfic. Valencia, 2005.
- KINROSS, Robin: *Tipografía moderna. Un ensayo histórico crítico*. Ed. Campgràfic. Valencia, 2008.
- LUPTON, Ellen: *Tipografía en pantalla*. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 2014.
- VVAA: *Cómo crear tipografías. Del boceto a la pantalla*. Ed. Tipo-e. Madrid, 2012.