

Master en Enseñanzas Artísticas: Diseño de Publicaciones Analógicas y Digitales

Guía docente de **Elementos comunicativos
en publicaciones. Tipografía**

ESPECIALIDAD DISEÑO GRÁFICO

Curso **2017/2018**

Esquema de la guía

1. Datos de identificación • 2. Introducción a la asignatura • 3. Conocimientos recomendados
• 4. Competencias y resultados de aprendizaje asociados • 5. Contenidos • 6. Actividades
formativas y metodología • 7. Recursos • 8. Sistema de evaluación de adquisición de
competencias • 9. Bibliografía

1. Datos de identificación

DATOS DE LA ASIGNATURA			
Centro donde se imparte	Escuela de Arte y Superior de Diseño de Valencia. Sede Velluters.		
Master	Diseño de Publicaciones Analógicas y Digitales		
Orientación Master	Profesional		
Departamento	Diseño Gráfico		
Nombre de la asignatura	Elementos comunicativos en publicaciones. Tipografía		
Web de la asignatura			
Horario de la asignatura	Lunes, de 16 a 18h. (1º semestre) / 18h a 20h.(2º semestre)		
Lugar donde se imparte	Aula 2.1	Horas semanales	2
Código		Créditos ECTS	4
Ciclo	Postgrado		
Duración	Anual		
Carácter de la asignatura	Obligatoria		
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	Aula 2.1

2. Introducción a la asignatura

Con la tipográfica digital y el acceso a internet, los diseñadores tienen a su alcance cualquier fuente que esté publicada, desde su ordenador y al instante. Esto ha significado una revolución creativa en el diseño de fuentes, que por otro lado, enfrenta al diseñador a una oferta tipográfica prácticamente inabarcable.

Cuando hablamos de tipografía para diseño editorial no cualquier fuente sirve. Las tipografías para este campo del diseño gráfico tienen que tener unas características técnica-formales y comunicacionales específicas. Formar al alumno para que sea capaz de enfrentarse a la magnitud de esta situación, supone dotarlo de metodologías de gestión tipográfica con las que pueda orientarse, organizarse, diferenciando y eligiendo tipografías de calidad que cubran las necesidades de un proyecto editorial concreto.

El desarrollo de esta asignatura está especialmente vinculado a cada uno de los proyectos del máster, como laboratorio de estudio y propuesta de las soluciones tipográficas de los proyectos.

3. Conocimientos 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 y resultados de aprendizaje asociados

La asignatura pretende satisfacer las siguientes competencias básicas:

CB1, CB2, CB4, CB5, CE1, CE2, CE3, CE4

CB-1.- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

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.

CB-5.- Tener la capacidad de integrar conocimientos en ámbitos prácticos y/o creativos, y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que incluya reflexiones sobre el diseño, y en su caso, sean capaces de integrar responsabilidades sociales y éticas.

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.2- Proponer soluciones de comunicación en el contexto de las publicaciones profesionales con un carácter innovador y actualizado.

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.

R. A.1- Gestionar la adquisición, estructuración, análisis y visualización de datos de la especialidad. R.A.2- Identificar y analizar un problema para generar alternativas de solución aplicando los métodos aprendidos.	C.B.1
R.A.3- Analizar la coherencia de los juicios propios y ajenos, y valorar las implicaciones personales y sociales de los mismos.	C.B.2
R.A.1- Incorporar los aprendizajes propuestos por los expertos y mostrar una actitud activa a su asimilación.	C.B.4
R.A.1- Utilizar sus capacidades y los recursos de que dispone para alcanzar los objetivos de diseño.	C.B.5

R.A.1- Definir las necesidades funcionales y estéticas requeridas por el usuario final, en las publicaciones analógicas y digitales. R.A.2- Adoptar soluciones analógicas y/o digitales que potencien el desarrollo de un lenguaje creativo propio. R.A.3- Seleccionar la tecnología adecuada para el desarrollo eficiente del proyecto/producto de la publicación y su soporte.	C.E.1
R.A.1- Expresar de la forma más adecuada el mensaje, seleccionando aquellos medios o recursos que mejor lo transmitan. R.A.2- Desarrollar gráfica y técnicamente las propuestas de diseño de las publicaciones planteadas.	C.E.2
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. R.A.2- Defender las propuestas de diseño finales y contrastarlas con los objetivos planteados en el proyecto.	C.E.3
R.A.1- Seleccionar e implantar la metodología de trabajo adecuada a las necesidades específicas de cada proyecto.	C.E.4

5. 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...
- Arqueología tipográfica.
- Tendencias tipografías en diseño editorial. Referentes: tipografías, tipógrafos y publicaciones.
- La Ortotipografía y el diseño editorial.
- Tipografía aplicada al proyecto de edición.

Bloque 2.

- Tipografía para el diseño digital. Contexto contemporáneo. Gestión y uso. Condicionantes técnicos. Lectura selectiva.
- La publicación digital: elección y gestión de tipografía.
- Tipografía aplicada al proyecto de edición digital.

6. Actividades formativas y metodología

Actividades Formativas	Metodología	% Créditos ECTS
Actividades Presenciales 60%	Sesiones de planteamiento de cuestiones relacionadas con el desarrollo del proyecto propuesto para el cuatrimestre.	25%
	Análisis de casos prácticos de discusión.	20%
	Clase magistral para que el alumno adquiriera competencias (conocimientos y actitudes) que deberá aplicar	5%
	Seminario para ampliación y aplicación de conocimientos	5%
	Evaluación	5%

Actividades No Presenciales Trabajo autónomo 40%	Desarrollo del trabajo por parte del alumno de manera individual, dedicando un tiempo de trabajo imprescindible para la asimilación y la consecución de los objetivos	20%
	Estudio independiente del alumno y realización de pruebas escritas y/u orales	20%

El aprendizaje de los conceptos se desarrolla mediante la resolución de una serie de ejercicios puntuales marcados en las unidades didácticas.

En el aula se promoverá la participación activa de los alumnos, favoreciendo el trabajo en equipo y la investigación individual y colectiva de los alumnos.

La experimentación y la búsqueda a partir de unas premisas a estudiar consecutivamente será el pilar de la metodología.

El procedimiento metodológico de modo genérico consta de:

Trabajo presencial.

Clases teóricas. El profesor realizará la exposición y presentación de las unidades didácticas con la aportación teórica y soporte visual necesario.

Clases prácticas: Planteamiento del desarrollo práctico de las unidades didácticas. El profesor llevará un seguimiento personalizado del trabajo realizado por el alumno, lo revisará y encauzará en cada fase del proceso de proyecto.

Trabajo autónomo.

Realización de trabajos prácticos de carácter autónomo fuera del aula propios de cada unidad didáctica. Cada unidad didáctica, detallando los objetivos, actividades derivadas y criterios de evaluación de la misma.

Verificará mediante diversos procedimientos: preguntas abiertas, cuestionarios, coloquio, etc. el nivel medio de conocimientos del grupo de alumnos en la materia a tratar, y realizará los ajustes oportunos en el programa.

Realizará exposiciones para explicar conceptos y aclarar dudas.

Comprobará la comprensión, mediante recursos didácticos variados.

Organizará el trabajo autónomo de los estudiantes, dando pautas generales de estudio, recomendaciones bibliográficas, sugerencias en la búsqueda de información, etc.

7. Recursos

- Pizarra

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

8. Sistema de evaluación de adquisición de competencias

Será imprescindible el seguimiento del trabajo en el aula, por parte del profesor, para su posterior 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 semestres en el que se desarrolla la asignatura. Esas estrategias son las siguientes:

El resultado de aprendizaje de la asignatura se evaluará a través de aplicación de la tipografía en los proyectos desarrollados a lo largo del máster. Se acompañarán con una memoria que incluirá:

1. Dossier de trabajos-proyectos: (**95%** de la nota)
 - Se realizarán trabajos individuales y/o colectivos acompañados de exposición, si el docente lo considera necesario.
 - Cada caso se puntuará en una escala del 1-10.
 - La realización de los trabajos y actividades es obligatoria para todos los alumnos.
 - El valor de cada uno de los trabajos 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.
 - En alguno de los trabajos se potenciara la autocrítica y la crítica haciendo puntuar al alumno su trabajo y el de sus compañeros.
 - Será obligatoria la presentación de los trabajos, 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.
 - La aprobación de la asignatura conllevará la aprobación de cada una de las partes de la asignatura a lo largo del semestre.
2. En los trabajos-proyectos se valorará:
 - Nivel de dominio de los conceptos trabajados. 20%
 - Creatividad, coherencia y experimentación en los contenidos del trabajo. 25%
 - Adecuación a las pautas establecidas. 25%

- Ajuste a las normas y plazos establecidos para la entrega de los mismos. 20%
- Creatividad y limpieza en la realización. 5%

En el caso de que el trabajo fuera presentado y defendido de forma oral, se tendrá en cuenta lo siguiente:

- Creatividad y coherencia en la presentación. 35% / 40%
 - Comunicación verbal y herramientas utilizadas en la presentación. 35% / 40%
 - Ajuste a las normas y plazos establecidos. 15%
 - Y en el caso de una exposición y/o defensa colectiva, se valorará también la capacidad de coordinación de los miembros que forman el grupo. 10%
3. Actitud: (5% de la nota) Se valorará la participación y la implicación del alumno en todos los procesos de trabajo.
4. Convocatoria extraordinaria.
- Constará de la entrega de todos los trabajos y actividades realizados durante el curso que no hayan sido superados. Si bien el profesor podrá cambiarlos para la convocatoria extraordinaria. Para aprobar la asignatura deberán estar todos entregados y con una calificación mínima de 5. 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.

9. Bibliografía

Bibliografía básica:

- DOPICO CASTRO, Marcos: *La evolución de los caracteres de palo seco*. Ed. Campgràfic. Valencia, 2011.
- LUPTON, Ellen: *Tipografía en pantalla*. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 2014.
- VVAA: *Cómo crear tipografías. Del boceto a la pantalla*. Ed. Tipo-e. Madrid, 2012.

Bibliografía complementaria:

- CAFLISCH, Max: *Análisis tipográficos*. Ed. Campgràfic. Valencia, 2011.
- BALIUS, Andreu: *Type at Work*. Ed. Index Book. Barcelona, 2003.
- GÜRTLER, André: *Historia del periódico y su evolución tipográfica*. Ed. Campgràfic. Valencia, 2005.
- MARÍN ÁLVAREZ, Raquel: *Ortotipografía para diseñadores*. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 2013.
- POYNOR, Rick: *No mas normas*. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 2003.

