

Seminario: Seminario especializado en tipografía

Departamento:

Edición

Profesor:

Vidable, Daniel

1° Cuatrimestre - 2020

Programa correspondiente a la carrera de Edición de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Programas

**UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS**

DEPARTAMENTO: EDICIÓN

SEMINARIO: SEMINARIO ESPECIALIZADO EN TIPOGRAFÍA

PROFESOR/A: VIDABLE, DANIEL

CUATRIMESTRE: 1º

AÑO: 2020

CÓDIGO N°: [NO COMPLETAR] Aprobado por Resolución

N° ...0...370...20

MARTA DE PALMA
Directora de Despacho y Archivo General

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE EDICIÓN
SEMINARIO: SEMINARIO ESPECIALIZADO EN TIPOGRAFÍA
CUATRIMESTRE Y AÑO: 1º CUATRIMESTRE DE 2020
CODIGO N°: [NO COMPLETAR]

PROFESOR/A: DG VIDABLE, DANIEL

EQUIPO DOCENTE COLABORADOR:¹
ED. MARIA BELEN FERNANDEZ CHEVICHUK
LORENA TORENSIN

a. Fundamentación y descripción

La edición profesional requiere que todos sus actores estén provistos del más alto nivel de competencias profesionales en cada una de sus dimensiones. Para esto es necesario que posean conocimientos acabados y actualizados sobre las mismas, contemplando las necesidades profesionales para realizar intervenciones pertinentes en el campo editorial.

La Tipografía, en tanto disciplina que desarrolla los contenidos históricos, teóricos y prácticos de la representación visual de palabras y textos, es materia prima esencial y de alto nivel de significación de lo editorial.

Las relaciones que se articulan entre Edición y Tipografía –tanto por su dimensión técnica e instrumental posibilitando la correcta organización, jerarquización y tratamiento de la información; como por su dimensión humanística como manifestación de la palabra escrita, expresión cultural e intelectual– proyectan en múltiples direcciones los alcances de la intervención de los editores.

Debido a ello este seminario especializado en Tipografía, con una orientación fuertemente práctica, propone introducir a los estudiantes de Edición en el conocimiento de herramientas específicas del saber tipográfico –en tanto elemento discursivo esencial– como instrumento necesario para la intervención profesional en diferentes tipos textuales y usos tipográficos editoriales.

b. Objetivos del seminario:

El seminario aborda el reconocimiento y el análisis de las problemáticas puntuales de la edición y la tipografía –como representación gráfica del lenguaje– con el fin de reflexionar y construir pensamiento crítico sobre la práctica real en la actividad editorial.

Generales:

¹ *Los/as docentes interinos/as están sujetos a la designación que apruebe el Consejo Directivo para el ciclo lectivo correspondiente.*

- Reflexionar acerca del rol del editor como productor de conocimiento y su intervención en los distintos niveles (contextos, etapas, etc.) de producción de conocimiento.
- Promover el pensamiento crítico para realizar intervenciones apropiadas en problemáticas puntuales del campo editorial.
- Reflexionar acerca del rol del editor como actor cultural y su relación con las diferentes dimensiones de la tipografía como manifestación de la cultura.

Específicos:

- Comprender a la Tipografía como materia discursiva por naturaleza desde lo formal, para el desarrollo de proyectos editoriales de media y alta complejidad.
- Desarrollar los aspectos sensibles del trabajo con los signos tipográficos entendidos como representaciones simbólicas del pensamiento.
- Promover competencias sobre los usos tipográficos específicos y sus articulaciones con los diferentes tipos textuales.
- Adquirir herramientas de análisis intensivo e implementación de decisiones tipográficas en diferentes proyectos editoriales.
- Conocer y operar sobre los métodos formales de la producción de signos, su composición y reproducción.

c. Contenidos organizados en unidades temáticas:

Unidad 01: Introducción al saber tipográfico

La escritura como representación visual del habla. Alfabetos latinos y alfabetos no latinos. Tradición y dimensiones de la escritura, caligrafía y tipografía. Técnicas e instrumentos para su expresión. Bases culturales y teóricas de la práctica. Aspectos técnicos, instrumentales y humanísticos de la tipografía. Su relación con los procesos históricos y tradicionales en la producción del conocimiento. Relaciones entre identidades históricas y tipografía.

Unidad 02: El signo tipográfico

Sensibilización a la forma tipográfica: aspectos sensibles, aspectos geométricos y aspectos ópticos. Estudio de las formas básicas. Partes de la letra. Morfología, percepción y estructura del signo. Relaciones entre trazos y rasgos distintivos de los signos tipográficos: proporciones, contrastes, forma y contraforma. Historia de las clasificaciones: ideología, poder y taxonomías. Variables paramétricas en la construcción de los signos. Inclinación del signo, variables de peso y variables de ancho. Análisis de los signos y los conjuntos de signos que conforman texto. La unidad en el diseño de una familia tipográfica.

Unidad 03: El espacio tipográfico y sus categorías

Aspectos perceptivos y aspectos persuasivos de la tipografía. Atributos formales, legibilidad y lectura. Recorrido visual y mecanismos de percepción de diferentes tipologías textuales. Tipografía y comunicación; usos informativos y usos retóricos. Articulación entre familias tipográficas: elección, selección, jerarquización y comportamiento de diferentes sistemas de signos. Tratamientos editoriales relacionados al volumen y rendimiento de textos. Intervenciones tipográficas para textos de lectura breve y para textos de lectura inmersiva.

Unidad 04: Tipografía e identidad. Programas tipográficos

Programa tipográfico concepto, bases teóricas y prácticas; su lógica en la construcción de identidad gráfica, y sus usos editoriales. Tipografía y diseño de colecciones. Tecnologías de producción de fuentes tipográficas. Programas editoriales de alta complejidad. Espacios tradicionales y no tradicionales de consumo de mensajes tipográficos. Tipografía y soportes estáticos, espaciales y cinéticos. Tipografía y la propiedad intelectual. Comercialización, distribución y tipos de licencias de uso de fuentes tipográficas.

d. Bibliografía, filmografía y/o discografía obligatoria, complementaria y fuentes, si correspondiera:

Unidad 01:

- Calvino, I. (1987). *Antes del alfabeto*. Madrid: Alianza Editorial.
- Cavallo G. y Chartier R. (2001). *Historia de la lectura en el mundo occidental*. Madrid: Taurus.
- Consolo, C. (comp.) y Lo Celso, A. (autor) (2013). *La herencia europea. Tipografía en Latinoamérica orígenes e identidad*. San Pablo, Brasil: Publisher Edgar Blücher.
- Cordero Vega, S. (2017). *Registros, referencias y referentes acerca del Lettering*. Trabajo presentado en el IV Encuentro de Educación Tipográfica, Buenos Aires, Argentina.
- Engelbrecht, L. (2010). *Modern Calligraphy & Hand Lettering. A Mark-Making Workbook for Crafters, Cardmakers, and Journal Artists*. United Kingdom: Quarry Books (Verlag).
- Fontana, R. (2006). De signos y siglos. *Revista Tipográfica*, 60, abril-mayo. ISSN: 0328-7777.
- Harkins, M. (2010). *Basics Typography 02: Using Type*. Francia: AVA Publishing SA.
- Ledesma, M. Enunciación de la letra. Un ejercicio entre Occidente y Oriente. *Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación*. ISSN: 1853-3523.
- Peralta, E. (2016) *La actualidad de la tipografía multiescritura* (Máster en tipografía avanzada inédito). EINA Centro Universitario de Diseño y Arte, Barcelona, España.
- Ramírez Torres, L. C. (2016). *Granada: Un Estudio Tipográfico sobre las Características Visuales del Español Escrito*. Trabajo de Grado para optar al

título de Diseñadora Gráfica Facultad de Artes, Escuela de Diseño Gráfico - Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia.

- Strals N. y Willen, B. (2009). *Lettering & TYPE. Creating letters and designing typefaces. Princeton Architectural Press.*

Unidad 02:

- Ambrose, G. y Harris P. (2007). *Fundamentos de la tipografía.* España: Parramón.
- Chipara, S. (2013). *Tipografía, parámetros y variables –ordenación y categorización–.* (Máster Avanzado de Tipografía). EINA Centro Universitario de Diseño y Arte, Barcelona, España.
- de Buen Unna J. (2000). *Manual de diseño editorial.* D.F., México: Editorial Santillana.
- Dondis, D. A. (1973). *La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual.* España: Editorial Gustavo Gili.
- Hochuli, J. (2007). *El detalle en la tipografía.* España: Campgràfic Editors.
- Lupton, E. (2010). *Thinking with type.* Estados Unidos: Princeton Architectural Press.
- Pepe, E. G. (2011) *Tipos Formales. La tipografía como forma. Expresión, función y manipulación de la morfología tipográfica desde una visión Latinoamericana.* Francia: Ediciones de la Utopía.
- Sesma M. (2016). *El reto de la clasificación tipográfica en el contexto de la aldea global.* Trabajo presentado en el 7.º Congreso Internacional de Tipografía de la Asociación de Diseñadores de la comunidad Valenciana, Valencia, España: ICE Universidad de Alicante. (Sesma, 2016, pp. 218-227).
- Warde, B. (1955). *The cristal globet, sixteen essays on typography.* London, United Kingdom: The Sylvan Press.

Unidad 03:

- Bierut, M., Drenttel, W. y Heller, S. (2006). *Looking closer. 5, Critical writings on graphic design.* Nueva York, Estados Unidos: Allworth Press.
- Cassany D. (2006). *Tras las líneas. Sobre la lectura contemporánea.* Barcelona, España: Anagrama.
- Elam, K. (2004). *Grid Systems: Principles of Organizing Type (Design Briefs).* United Kingdom: Princeton Architectural Press.
- Ferrer Franquesa, A. y Gómez Fontanills D. (2013). *Escritura y tipografía.* Universitat Oberta de Catalunya. España
- Fontana, R. (2016). *Relatividades de la legibilidad.* Trabajo presentado en el 3er Encuentro de Educación Tipográfica. San Juan, Argentina.
- Frutiger, A. (2008). *Typefaces: The Complete Works.* Alemania: Birkhäuser.
- Gálvez Pizarro, F. (2016). *La legibilidad como un fenómeno difícil de medir.* Trabajo presentado en el 3er Encuentro de Educación Tipográfica. San Juan, Argentina.
- Gamonal Arroyo, R. (2005). *Una aproximación a la Retórica Tipográfica.* Revista de comunicación y nuevas tecnologías ícono 14, 5.

- Lamónaca, V. (2017). El abordaje pragmático: consideraciones no gráficas para la selección tipográfica. Trabajo presentado en el 4to Encuentro de Educación Tipográfica. Buenos Aires, Argentina.
- Lamónaca, V. (comp.). Ares F. (autor) (2016). *Tipografías locales: Diseño con responsabilidad social*. Sucedió {diez años de tipografía digital uruguaya}. Montevideo, Uruguay: ¡Que sea para bien! (Ares y Lamónaca, pp. 51 - 66).

Unidad 04:

- Elam, K. (2017). *Typographic Systems*. Estados Unidos: Princeton Architectural Press.
- Cheng K. (2006). *Diseñar tipografías*. España: Gustavo Gili.
- Kane, J. Manual de tipografía. (2012) España: Gustavo Gili.
- Lamónaca, V. (comp.) *Tipografía latinoamericana*. Argentina: Wolkowicz Editores.
- Lamónaca, V. (comp.). Monsalve V. (autora) (2016). *Tipografías como tecnología*. Sucedió {diez años de tipografía digital uruguaya}. Montevideo, Uruguay: ¡Que sea para bien! (Monsalve y Lamónaca, pp. 51 - 66).
- Lo Bianco, J. (2017). A trinar las velas. Trabajo presentado en el 4to Encuentro de Educación Tipográfica. Buenos Aires, Argentina.
- Zavala Ruiz, R. *El libro y sus orillas*. (2012) Colección Libros sobre libros. México: FCE.

e. Organización del dictado de seminario: carga horaria y distribución entre modalidades de clase (teóricos, teórico-prácticos, trabajos prácticos, talleres u otras), carácter de las actividades para las distintas modalidades de clase planificadas:

El seminario estará organizado en clases semanales, compuestas de exposiciones teóricas de parte del docente y una parte práctica en la cual los estudiantes intervendrán en proyectos tipográficos concretos articulados con los contenidos teóricos.

La propuesta pedagógica se estructura en el relevamiento y análisis de problemáticas tipográficas puntuales –de media y alta complejidad–, con la finalidad de reponer programas de necesidades surgidos del relevamiento y análisis de dichas problemáticas.

Total de horas semanales: 4

Total de horas cuatrimestrales: 64

f. Organización de la evaluación: régimen de promoción y formas y criterios de evaluación a utilizar.

Es condición para alcanzar la REGULARIDAD del seminario:

- asistir al 80% de las reuniones y prácticas dentro del horario obligatorio fijado para la cursada;
- aprobar una evaluación con un mínimo de 4 (cuatro) la cursada. Para ello el/la Docente a cargo dispondrá de un dispositivo de evaluación para dicha cursada.

Los/as estudiantes que cumplan con los requisitos mencionados podrán presentar el trabajo final integrador que será calificado con otra nota. La calificación final resultará del promedio de la nota de cursada y del trabajo final integrador.

Si el trabajo final integrador fuera rechazado, los/as interesados/as tendrán la opción de presentarlo nuevamente antes de la finalización del plazo de vigencia de la regularidad. El/la estudiante que no presente su trabajo dentro del plazo fijado, no podrá ser considerado/a para la aprobación del seminario.

VIGENCIA DE LA REGULARIDAD: El plazo de presentación del trabajo final de los seminarios es de 4 (cuatro) años posteriores a su finalización.

g. Recomendaciones

Para cursar el seminario se recomienda tener cursadas las siguientes materias:

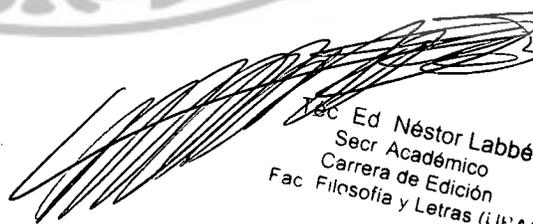
- Derechos Editoriales y de Autor
- Edición Editorial
- Fundamentos de Diseño Gráfico para Editores
- Fundamentos de la Producción de Impresos
- Informática Aplicada a la Producción Editorial
- Introducción a la Actividad Editorial
- Marketing Editorial
- Teoría de los Medios y la Cultura
- Semiología (CBC)
- Edición electrónica y multimedial

Firma

Aclaración:
DG Daniel Vidable

Docente a Cargo

Sec Ed Néstor Labbé
Secr Académico
Carrera de Edición
Fac Filosofía y Letras (LBA)