

Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño (nivel grado)

(Curso 2018-2019)

Guía docente de
Tipografía y edición experimental

Especialidad de Diseño Gráfico

Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño (nivel grado)
 Guía docente de la asignatura **Tipografía y edición experimental**

1. Identificación de la asignatura

Tipo	Optativa específica
Materia	Tipografía
Especialidad	Diseño Gráfico
Periodo de impartición	Curso 4. 1 semestre
Nº Créditos	6
Departamento	Proyectos de diseño
Idioma/s	Español

2. Profesor responsable de la asignatura

Apellidos y nombre	Correo electrónico
Benito Valtueña, Elena	ebenito@esdmadrid.es

3. Relación de profesores y grupo a los que imparten docencia

Apellidos y nombre	Correo electrónico	Grupos
Benito Valtueña, Elena	ebenito@esdmadrid.es	

4. Presentación de la asignatura

Curso orientado al estudio de la tipografía como un instrumento visual e intelectual para el desarrollo de proyectos y la investigación gráfica. Se centra en el proceso creativo, desde la investigación, el concepto o la aplicación. Los estudiantes exploran nuevos caminos, desarrollando soluciones tipográficas para la impresión, el audiovisual, la arquitectura o las tareas de diseño corporativo. Los estudiantes eligen los temas de los proyectos y tienen libertad creativa para utilizar métodos y materiales. Los proyectos creados se orientan a la promoción, la investigación, la presentación del portfolio y al Trabajo final de grado.

4.1. Prelación, requisitos previos y/o recomendaciones

Haber aprobado las asignaturas de la materia de Tipografía y proyectos en la especialidad de Diseño Gráfico. Se aconseja el manejo de las herramientas de dibujo vectorial y CSS y tener posibilidad de trabajar con programas de creación de fuentes como fontlab, glyphs o robofont.

5. Competencias

Competencias transversales (comunes a cualquier titulación de grado)
CT13 Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional.
CT14 Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables.
CT15 Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio profesional.
Competencias generales (comunes a otras asignaturas del título superior de diseño)
CG1 Concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de acuerdo con los requisitos y condicionamientos técnicos, funcionales, estéticos y comunicativos.
CG3 Establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje simbólico y la funcionalidad específica.
CG6 Promover el conocimiento de los aspectos históricos, éticos, sociales y culturales del diseño.
CG8 Plantear estrategias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funciones, necesidades y materiales.
CG19 Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación.
Competencias específicas (propias de esta asignatura)
CE4 Dominar los procedimientos de creación de códigos comunicativos.
CE5 Establecer estructuras organizativas de la información
CE6 Interrelacionar los lenguajes formal y simbólico con la funcionalidad específica.
CE7 Determinar y, en su caso, crear soluciones tipográficas adecuadas a los objetivos del proyecto
Otras competencias específicas (propias de esta asignatura, no contempladas en el plan de estudios)
C.ES1 Conocimiento de herramientas de creación de fuentes
C.ES4. Capacidad de redactar "papers" para ponencias y congresos.
C.ES5. Comprensión de los diferentes discursos culturales sobre la escritura y la tipografía
C.ES6. Iniciativa y creatividad en la propuesta de proyectos

6. Resultados del aprendizaje

- Saber redactar un paper sobre tipografía para publicación
- Dominar el sistema tipográfico y tener criterio para seleccionar tipografía y diseñar con ella.
- Manejar el programa de creación de fuentes Glyphs y el lenguaje opentype
- Ser capaz de construir un sistema tipográfico coherente, formal y conceptualmente de acuerdo a una finalidad

--

7. Contenidos

Bloque temático	Tema	Apartados
I. Teoría e Investigación de la escritura	1. Escritura y grafía. Tecnología y componentes	
	2. La letra, el texto y la lectura	
	3. Tipografía y manuscrito. Tipo y caso	
II. El sistema de la tipografía.	4. La fuente. De lo discreto a lo digital	
	5. El glifo: Estructura, módulo y proporción.	
	6. La sintaxis. El código y su combinación	
III. La experimentación tipográfica y editorial	7. Metatipografía. Objetivo, Investigación, estado de la cuestión	
	7. La experimentación. Anteproyecto Personal y promoción	

8. Actividades obligatorias (evaluables):

Tipo de actividad:
Proponer un anteproyecto
Desarrollar una propuesta de fuente o aplicación a soporte
Diseñar una publicación promocional con las fuentes de todos llamada FACE
Escribir artículo para publicación

9. Planificación temporal del trabajo del estudiante

	HORAS
Clases teórico-prácticas (a)	58
Realización de pruebas (a)	8
Otras actividades formativas (a)	42
Preparación del estudiante para clases teórico- prácticas (b)	162
Preparación del estudiante para realización de pruebas (b)	30
Total de horas de trabajo del estudiante (a+b)	

(a): Docencia directa: horas lectivas con el profesor

(b): Trabajo autónomo del estudiante

10. Metodología

La metodología tiene varios objetivos de desarrollo para el semestre.

Primera fase. Comprensión y análisis de la tipografía. (Seminario en clase con participación alumnos)

-Comprensión del concepto tipográfico mediante análisis de tipografía

-Debate y seminario. Análisis de casos. Ponencia de los alumnos.

Segunda fase. Desarrollo de fuente (trabajo individual)

-Presentación de anteproyecto según metodología propuesta.

-Desarrollo de Proyecto tipográfico. Prototipo básico.

Tercera fase. Promoción. (Trabajo en equipo)

-Diseño de revista FACE

-Maquetación de specimen tipográfico y artículo de investigación.

11. Evaluación y calificación

11.1. Instrumentos de evaluación asociados a las metodologías docentes aplicadas

1. Análisis de casos, Presentación

2. Propuesta de Fuente tipográfica o aplicación (3 Propuestas y fuente)

3. Propuesta de espécimen

4. Artículo sobre tipografía.

5. Cartel con la fuente

11.2. Criterios de evaluación

Respecto a participación:

Implicación en los debates y seminarios.

Capacidad crítica.

Respecto a proyectos:

Propuesta de finalidades y adecuación del proyecto a la finalidad.

Realización y destreza gráfica.

Sistematización y adecuación de la fuente. Formato y construcción.

Respecto a la publicación:

Capacidad de redacción, análisis, y construcción textual.

Calidad en la maquetación y estructuración tipográfica

Respecto a la presentación:

Capacidad de Definición del problema y su posible solución.

Capacidad oratoria.

Formalización de la presentación.

11.3. Criterios de calificación

Se valorará de 1 a 10 y será obligatoria la entrega de todas las tareas.

La falta de alguna de las tareas o su evaluación negativa obliga a la presentación de prueba extraordinaria

11.4. Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continua

Teniendo en cuenta que se entregan todos los trabajos se evaluará:

Instrumentos de evaluación	Ponderación %
Asistencia	10
Análisis e investigación	10
Redacción	10
Realización y calidad gráfica de la fuente	45
Maquetación y calidad gráfica de revista promoción	25
Total ponderación	100%

11.5. Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación con pérdida de evaluación continua

Aquellos alumnos que no hayan aprobado por evaluación continua tendrán que realizar examen ordinario y no se evalúan los trabajos de evaluación continua.

Instrumentos de evaluación	Ponderación %
Prueba teórica 4h	100
Total ponderación	100%

11.6. Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria

Para aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación ordinaria. Todas las pruebas de evaluación deben realizarse de forma presencial en el periodo establecido.

Instrumentos de evaluación	Ponderación %
Prueba teórico práctica 4h	100
Total ponderación	100%

11.7. Ponderación de los instrumentos de evaluación de estudiantes con discapacidad

Los profesores deberán realizar la correspondiente adaptación en función del tipo de discapacidad del alumno en cuestión.

Instrumentos de evaluación	Ponderación %
Prueba específica adaptada	100
Total ponderación	100%

12. Recursos y materiales didácticos

Se debe contar en el aula con proyector y acceso a internet, con impresora A3 laser ,con posibilidad de B/N y color, y al menos 3 ordenadores con Glyphs y Suite CS para grupos de 10 alumnos como prevén los mínimos para asignaturas teórico-prácticas.

12.1. Bibliografía general

- ABRIL, GONZALO. *Cortar y Pegar: La fragmentación visual en los orígenes del texto informativo*. Madrid, Cátedra, 2003
- Arquitectura escrita*. Comisarios Juan Calatrava y Winfried Nerdinger. Madrid, Ministerio de Cultura. Circulo de Bellas Artes, 2010
- BAINES, PHIL Y HASLAM, ANDREW. *Tipografía, Función, forma y diseño*. Barcelona, Gustavo Gili, 2008
- BARTHES, ROLAND. *Susurro del lenguaje. Más allá de la palabra y la escritura*. Barcelona, Paidós, 1987
- Variaciones sobre la escritura*. Barcelona, Paidós, 2002
- BAUDRILLARD, JEAN —*El sistema de los objetos*. Madrid, Siglo veintiuno, 1988
- BERKELEY UPDIKE, DANIEL: *Printing Types Their History Forms and Use: A Study in Survivals* , Cambridge, Harvard University Press; Londres, Humphrey Milford. Oxford University Press, 1922
- BLACKWELL, LEWIS. *20th-century Type*. Laurence King Publishing, 2004
- BLOKLAND, FRANK E. *On the origin of patterning in movable latin type. Renaissance standardisation, systematisation, and unitisation of textura and roman type*. Doctoral Thesis. Universidad de Leiden, 2016. (<https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/43556>)

- BOLTER, JAY DAVID. *Writing Space: Computers, Hypertext, and the Remediation of Print*. New York, Routledge, 2014
- BURNHILL, PETER. *Type Spaces*, London, Hyphen Press, 2003
- BRINGHURST, ROBERT. *Los elementos del estilo tipográfico*. Mexico, Fondo de Cultura económica, 2008
- CALVET, LOUIS-JEAN. *Historia de la escritura; de Mesopotamia hasta nuestros días*. Barcelona, Paidós, 2007
- CARTER, HARRY. *Orígenes de la tipografía. Punzones, matrices y tipos de imprenta (siglos XV y XVI)* Madrid, ed. Ollero & Ramos, 1999
- CRAIG, JAMES. BEVINGTON, WILLIAM. KOROL SCALA, IRENE. *Designing with Type: The Essential Guide to Typography*. 2006
- DERRIDA, JACQUES. *La escritura y la diferencia*. Madrid, Anthropos, 1989
—*De la gramatología*. Madrid, Siglo XXI. 1978
- EISENSTEIN, ELIZABETH. *La revolución de la imprenta en la edad moderna europea*. Torrejón de Ardoz, Akal, 1994
- GILL, ERIC. *Un ensayo sobre tipografía*. Valencia, Campgràfic Editors, 2005
- HARRIS, ROY: *Signs of Writing*. New York: Routledge 1995
—*Rethinking Writing*. London: Athlone Press 2000
- HELLER, STEVEN Y MEGGS, PHILIP B. *Texts on Type: Critical Writings on Typography*. New York: Allworth Press, 2001.
- HOCHULI, JOST. *El Detalle en la Tipografía*. Valencia, Campgràfic Editors, 2007
- KINROSS, ROBIN. *Modern Typography: an essay in critical history* London, Hyphenpress, 1992
- LOTMAN, IURI M. *La semiosfera I. Semiótica de la cultura y el texto*. Madrid, Cátedra, 1996
- LUPTON ELLEN. *Thinking with Type: A Critical Guide for Designers, Writers, Editors, & Students (Design Briefs)*. Princeton Architectural Press, 2007
- MARGOLIN, VICTOR (Compendio). *Design Discourse: History, Theory, Criticism*. Chicago, University of Chicago Press, 1989.
- MARTÍN SERRANO, MANUEL. *Teoría de la Comunicación I. Epistemología y Análisis de la Referencia*. Madrid, Cuadernos de la Comunicación 2ª edición. 1982
- MCLUHAN, MARSHALL: *La galaxia Gutenberg*. 1993. Editorial Galaxia Gutenberg
- MCLUHAN, MARSHALL. FIORE, QUENTIN. *El medio es el mensaje*. 1997. Editorial Paidós.
- MORISON, STANLEY: *Letter Forms (Typophile Chap Books, 45.)*, 2000 Hartley and Marks Publishers.
- MORISON, STANLEY. CRUTCHLEY, BROOKE : *A Tally of Types* 1999, David R. Godine Publisher.
- MORISON, STANLEY, *Letter Forms, Typographic and Scriptorial*. Natali and Maurice, London 1968
- MOSTERIN, JESÚS: *Teoría de la escritura*. Barcelona: Icaria 1993
- MOXON, JOSEPH: *Mechanic Exercises*. D. Midwinter and T. Leigh, 1703
- NOORDZIJ, GERRIT: *El trazo: teoría de la escritura*. - Valencia: Campgràfic, 2009.
- ONG, WALTER: *Oralidad y escritura*. Mexico: Fondo de Cultura Económica 2006
- OLSON, DAVID R.: *El mundo sobre el papel: el impacto de la escritura y la lectura en la estructura del conocimiento*. - Barcelona: Gedisa, 1994.
- RIBAGORDA, JOSÉ MARÍA. *Tipografía, imagen invisible*. Madrid, Tf. Editores, 1996

- Ibarra Real (letra) pre-texto&con-texto imaginario*. Comisario José María Ribagorda Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 2006
- Imprenta Real. Fuentes de la Tipografía Española*. Comisario Jose María Ribagorda.- Madrid: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. AECID, 2009.
- SMEIJERS, FRED: *Counterpunch: Making type in the sixteenth century, designing typefaces now* 1997, Princeton Architectural Press.
- SPIEKERMANN, ERIK: *Stop Stealing Sheep & Find Out How Type Works*, Second Edition E.M Ginger, 2002
- STEINBERG, S. H.: *Five Hundred Years of Printing*, tercera edición revisada Londres, Penguin (Non-Classics).1974
- TOMAS FERRÉ, FACUNDO. *Escrito, pintado*. Madrid, Ed Visor 1998
- TSCHICHOLD, JAN : *The New Typography (Weimar & Now: German Cultural Criticism)* , 1998, University of California Press.
- ULLMAN, BERTHOLD L. *The Origin and Development of Humanistic Script*. Roma: Edizioni di storia e letteratura, 1960.
- VITTA, MAURIZIO. *El sistema de las imágenes estética de las representaciones cotidianas*. Barcelona, Ed.Paidos, 2003
- WEISE, O.: *La escritura y el libro*.- Valladolid: Maxtor, 2005

12.3. Direcciones web de interés

Ver aula virtual

12.4. Otros materiales y recursos didácticos

Ver aula virtual

13. Profesorado

Nombre y apellidos	Elena Benito Valtueña
Correo electrónico	ebenito@esdmadrid.es
Departamento	Proyectos
Categoría	Profesora
Titulación Académica	Licenciada en Bellas Artes (especialidad Diseño) por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Bachelor of Arts (Honours) in Design por el Colchester Institute en Essex, Inglaterra.

<p>Experiencia docente/profesional/investigadora relacionada con la asignatura</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Diseñadora Freelance, con especial dedicación a la Edición de Materiales Didácticos para diversas editoriales. - Docente en varias etapas y modelos formativos: Grado en Diseño Gráfico. Ciclos de Gráfica Publicitaria, Gráfica Impresa, Marketing y Publicidad, Grabado, Fotografía, Ilustración y Diseño de Producto. Formación de Adultos. Profesora colaboradora y diseñadora de materiales didácticos en el programa PEAC (Programa de Enriquecimiento Educativo para Alumnado con Altas Capacidades) de la Comunidad de Madrid. - Investigación: Cursos de Doctorado, Investigación científica y Diploma de Estudios Avanzados en torno a "El Programa de Color en el Proyecto de Diseño". <p>"Disfruto participando en los procesos de aprendizaje, investigación y práctica profesional del Diseño"</p>
--	---

14. Información sobre la asignatura en cursos anteriores

Desde esta asignatura se han realizado trabajos premiados con Laus, ponencias en congresos internacionales y exposiciones colectivas en la BNE e IvoryPress

15. Cronograma

- PRUEBA ORDINARIA
- PRUEBA EXTRAORDINARIA
- EXAMEN
- ENTREGA

Cronograma **Semanas 1 a 9**

SEMANA	1	2	3	4	5	6	7	8	9
BLOQUE		Bloque 1	Bloque 1	Bloque 1	Bloque 1	bloque 3	bloque 3	Bloque3	Bloque 3
TEMA		1 y 2	3	2y3	6	6	6	6	7
ACTIVIDAD	Introducción	Debate y puesta en común de los contenidos de los temas. Asistencia a evento Gutenberg 2018. Análisis de fuente y aprendizaje de glyphs, mediante diversas fuentes.						Investigación (posterior desarrollo en paper) y propuesta de anteproyecto.	
METODOLOGÍA		Magistral	Seminario	Práctica	Entrega trabajo	Grupo de trabajo	Presentación	Fiesta Proyectual	Grupo de trabajo
COMPETENCIAS		CG3,CG6,CG8 C.ES4, C.ES5	CG3,CG6,CG8 C.ES4, C.ES5	CG3,CG6,CG8 C.ES4, C.ES5	CG3,CG6,CG8 C.ES4, C.ES5	CG8,,CE5, CE6 C.ES6	CG8,,CE5, CE6 C.ES6	CG8,,CE5, CE6 C.ES6	CG8,,CE5, CE6 C.ES6

Cronograma **Semanas 10 a 18**

SEMANA	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BLOQUE	Bloque 3	Bloque 2	Bloque 2	Bloque 2	Bloque 2	Bloque2	Bloque 2	Presentación blog	
TEMA	4	4	4	4	4	4	4 y 5		
ACTIVIDAD	Desarrollo de proyecto personal. Finalidad, Definición de la fuente, Desarrollo de la fuente.						Entrega de proyecto, specimen y cartel	Entrega de paper O examen ordinario	Examen extraordinario
METODOLOGÍA	Presentación	Grupo de trabajo	Grupo de trabajo	Grupo de trabajo	Grupo de trabajo	Grupo de trabajo	Grupo de trabajo		
COMPETENCIAS	CG8,,CE5, CE6 C.ES6	CG1,,CE4, CE7 C.ES1,C.ES6	CG1,,CE4, CE7 C.ES1,C.ES6	CG1,,CE4, CE7 C.ES1,C.ES6	CG1,,CE4, CE7 C.ES1,C.ES6	CG1,,CE4, CE7 C.ES1,C.ES6	CG1,,CE4, CE7 C.ES1,C.ES6		

e/s/d/
madrid escuela superior
de diseño