FACULTAD	Artes Visuales y Aplicadas
PROGRAMA	Diseño Gráfico
SEMESTRE	3
ASIGNATURA	Diseño III
CÓDIGO	11403
INTENSIDAD HORAS SEMANA	8
CRÉDITOS	4
(PRE) REQUISITOS	Diseño II
CORREO ELECTRÓNICO	anikamora@bellasartes.edu.co - andrespenaranda@bellasartes.edu.co
DOCENTE(S)	Anika Mora Coral - Andrés Peñaranda

MICRODESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA (límites y alcances)

En el Taller de Diseño III, recogiendo los elementos adquiridos, se enfatiza en la diagramación, organizando los elementos (texto e imagen) en el espacio bidimensional, buscando relaciones eficaces mediante criterios de proporción, jerarquía, peso compositivo, formato, materialidad y funcionalidad, entre otros.

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

De acuerdo a la relación con el área proyectual, la cual se constituye como la columna vertebral de la formación académica de la carrera de diseño gráfico, la asignatura Diseño III entendida como el complemento detallado en el trabajo de composición y tipografía vista en la asignatura previa a esta; y dejando las primeras nociones para las siguientes materias desde las perspectivas de la diagramación editorial.

De igual forma, esta asignatura se relaciona en primera instancia con el ciclo de fundamentación, ya que continúa ofreciéndole al estudiante las herramientas que ha empezado a tener desde los cursos proyectuales pero ahora con mayor profundidad, sumándole elementos básicos que sentarán la base para posteriores materias proyectuales; todo eso sin dejar de lado el aprendizaje basado en problemas con orientación a proyectos. Con las demás asignaturas primordialmente se relaciona con Fundamentos de la investigación II, ya que esta brinda al estudiante todas las herramientas de construcción proyectual que en diseño III estarán aplicando en sus resultados; así como las asignaturas de Narración gráfica, gráfica digital III y fotografía I como aliados fundamentales en el soporte técnico para ello. Igualmente permanece muy alineado con el enfoque de investigación-creación establecido por la Facultad de Artes Visuales y Aplicadas, ya que la asignatura pretende enseñar al estudiante de diseño gráfico la manera en que este desarrollo permite su profesionalidad a la hora de aplicarlo a entornos reales laborales.

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

Objetivo General

Brindar a los estudiantes las herramientas necesarias para el conocimiento, entendimiento y desarrollo de la práctica de la tipografía y la diagramación tipográfica, como elemento básico del lenguaje gráfico, y como elemento generador de valor en un contexto comunicativo, para su aplicación dentro de un proyecto de diseño en general.

Objetivos Específicos

* Determinar los conceptos principales de composición tipográfica en un formato establecido basados en ejercicios y rediseños de piezas.
* Comprender la importancia de la escritura como elemento fundamental en la construcción tipográfica y generadora de comunicación visual por medio de ejercicios de desarrollo de letras.
* Complementar los conceptos para una correcta selección tipográfica basados en su funcionalidad y su comunicación visual de acuerdo a la construcción de piezas gráficas.
* Establecer las primeras nociones de diagramación en páginas, como base para las siguientes asignaturas con ejercicios aplicativos.

DESARROLLO DE LA ASIGNATURA

UNIDAD 1: COMPOSICIÓN TIPOGRÁFICA Y ANATOMÍA TIPOGRÁFICA

* La escritura manual como herramienta primordial en la construcción de la letra.
* Composición tipográfica en un formato establecido: horizontal-vertical y en ángulos, órdenes de lectura y equilibrios.

UNIDAD 2: SELECCIÓN TIPOGRÁFICA Y NOCIONES DE DIAGRAMACIÓN

* Parametrización en proyectos de Diseño Gráfico (trabajo en conjunto con Fundamentos de la investigación II y Gráfica Digital III)
* Clasificación de familias tipográficas, familias y variables. Cuerpo tipográfico, unidades, instrumentos de medición, interlineado e interletrado.
* La tipografía en la composición, puesta en página y criterios de organización. Criterios de legibilidad y variables tipográficas. Jerarquización tipográfica.
* Sistemas reticulares
* Anatomía de la retícula. Clases y tipos.
* Percepción compositiva
* Edición y selección de una imagen dentro de una composición.

UNIDAD 3: APLICACIÓN DE LOS CONCEPTOS ANTERIORES AL PROYECTO DE DISEÑO GRÁFICO (trabajo en conjunto con Fundamentos de la investigación II, Narración Gráfica, Fotografía I y Gráfica Digital III)

* Sesiones semanales de taller de trabajo
* Asesorías permanentes en cada proyecto
* Presentación de proyecto en su totalidad

Aportes a la fundamentación y valores establecidos por el plan de estudios

Esta asignatura brinda al estudiante las herramientas que se necesitan para abordar todos aquellos aspectos de las formas tipográficas, así como su reconocimiento estilístico, sus propiedades expresivas y su ubicación espacial. Elementos necesarios en la formación profesional; en procura de un mejoramiento de aptitudes en función de un perfil profesional.

COMPETENCIAS (POSTERIORMENTE RESULTADOS DE APRENDIZAJE)

Competencias del lenguaje

El estudiante de diseño gráfico, estará en capacidad de desarrollar una sensibilidad ante la escritura y la tipografía, en cada una de sus manifestaciones; así como la comprensión que es un elemento básico en el lenguaje gráfico de un proyecto de diseño.

Competencias investigativas

Conocimiento básico y óptimo de métodos de investigación en diseño gráfico, capacidades de observación, análisis, crítica e interpretación desde su contexto social para el desarrollo proyectual y así mismo generar resultados pertinentes a la resolución de estos desde el ámbito tipográfico y compositivo en el taller.

Competencias proyectuales

Esta asignatura brinda al estudiante las herramientas que se necesitan para abordar todos aquellos aspectos de las formas tipográficas, así como su reconocimiento estilístico, sus propiedades expresivas y su ubicación espacial. Elementos necesarios en la formación profesional; en procura de un mejoramiento de aptitudes en función de un perfil profesional.

Competencias de comunicación visual

El uso de la tipografía no solo como instrumento de información verbal, sino también como recurso de textura (espacio) que se maneja en una composición. Encomendando así al estudiante la responsabilidad del uso tipográfico en el marco de la comunicación, como en el de la composición.

MÉTODO

La asignatura de Diseño III en primera instancia tiene como metodología el aprendizaje basado en problemas orientado a proyectos a la hora de ofrecerles herramientas principalmente prácticas para que esto se lleve a cabo. Desde la asignatura de Fundamentos de la investigación II se estará dando las bases teóricas proyectuales. La manera en que este aprendizaje por proyectos se ejecuta es mediante el aprendizaje por solución de problemas, teniendo claro en que en la mayoría de las sesiones de clase se procede a establecer un ejercicio de aplicación de las temáticas vistas en cada sesión. Estos ejercicios suman para el desarrollo proyectual esperado al final del semestre.

Procedimientos, estrategias, prácticas pedagógicas

Esta asignatura como propuesta de enseñanza básica de tipografía y diagramación, propone en cada sesión el conocimiento de los conceptos básicos trazados en cada encuentro con exposiciones, lecturas, reflexiones y ejemplos.

Desarrollo de trabajo en clase en forma grupal, donde se llevará a cabo la metodología de aprendizaje basado en problemas, realizando un proyecto en el transcurso del semestre.

Presentación de material audiovisual que enriquezca el aprendizaje en el alumno por intermedio de plataformas como youtube, vimeo, dailymotion.

Realización de ejercicios individuales y en grupo sobre los conceptos explicados en clase, donde el alumno podrá profundizar en ellos mediante la práctica como tal.

Actualización de contenidos y métodos mediante la proporción de información y contacto con nuevas temáticas de investigación por intermedio de páginas especializadas, asesorías remotas por medios de comunicación pertinentes para ello.

EVALUACIÓN

Dentro del modelo de evaluación, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

Proceso (40%): Calidad del desarrollo del ejercicio o trabajo asignado, participación, continuidad y seguimiento de las asesorías, cumplimiento y puntualidad en las entregas de trabajos y ejercicios.

● Concepto (30%): Calidad de la idea que soporta y/o justifica el desarrollo de la propuesta gráfica y/o el trabajo en general, en concordancia con los requerimientos dados en el planteamiento de los ejercicios o trabajos asignados.

● Presentación (30%): Calidad técnica y estética de la presentación gráfica y de la sustentación verbal o escrita de los proyectos, según sea el caso. Pulcritud y buena disposición de los elementos que constituyen la entrega y/o la presentación, manejo del discurso oral y/o redacción, cumplimiento del tiempo dado para la presentación, etc.

Desarrollo óptimo de las entregas parciales y final.

Es importante la entrega y socialización de los trabajos en clase y trabajos parciales y final en la fecha y hora estipulada. La presencia de cada integrante en los trabajos grupales será indispensable

Los proyectos grupales no pueden disolverse durante el proceso y los estudiantes deben ser capaces de solucionar las adversidades grupales de forma interna. En la dinámica de trabajo grupal se otorgan roles, que permiten evaluar a cada estudiante según su desempeño en el proyecto.

Es responsabilidad del estudiante ponerse al día con sus compañeros más no con sus docentes sobre los temas tratados.

Calificación de 0 a 5

0 - 0.9 es la calificación que se dispone, cuando el estudiante no cumple con los trabajos en clase y menos los parciales y finales. No registra proceso de los ejercicios. Ausencia en clases.

1.0 - 1.9 Cuando el estudiante asiste a clases más no cumple con los ejercicios, no muestra avance y compromiso en el proceso de los trabajos.

2.0 - 2.9 el estudiante no cumple a satisfacción los requerimientos de los trabajos, su proceso no es consecuente con los resultados de los ejercicios y proyectos.

3.0 - 3.9 cuando el estudiante cumple con todos los requerimientos. Su actitud no destaca compromiso con las dinámicas en clase.

4.0 - 4.9 es la calificación que se dispone cuando el estudiante cumple con las condiciones del trabajo, el proceso es consecuente con el resultado de los ejercicios, tiene un buen desempeño de trabajo con sus compañeros, denota compromiso con la dinámica de la clase en el taller.

5.0 es la mayor calificación cuando se cumple con todos los objetivos y el estudiante por iniciativa va más allá de las competencias a desarrollar.

1 Primer corte y primera entrega-exposición parcial 30%

2 Segundo corte y segunda entrega parcial 30%

3 Tercer corte y entrega-exposición final 40%

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA (Obligatoria)

OERT: Open Educational Resources for Typography: http://www.oert.org/

Elam, K., (2007), Sistemas Reticulares. Principios para organizar la tipografía. Barcelona: editorial Gustavo Gili.

Cheng, K., (2006) Diseñar tipografía. Barcelona: editorial Gustavo Gili.

Samara, T., (2005). Diseñar con o sin retícula. Barcelona: editorial Gustavo Gili.

Baines, P., y Haslam, A., (2002). Tipografía: función, forma y diseño. Barcelona: editorial Gustavo Gili.

Tondreau, B, (2009), Principios fundamentales de composición : 100 proyectos de diseño con retículas. Barcelona: editorial BLUME (Naturart)

Clark, J, (1993),

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

<https://issuu.com/>

<https://magazinewall.tumblr.com/>

<https://coverjunkie.com/>

Corbeto, A., y Garone, M., (2015) Historia de la tipografía: la evolución de la letra desde Gutenberg hasta las fundiciones digitales. Madrid: Editorial Milenio.

Gálvez Pizarro, F., (2019). Hacer y componer: Una introducción a la tipografía. Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile.

Marín Álvarez, R., (2013). Ortotipografía para diseñadores. Barcelona: editorial Gustavo Gili.

Waddington, A., (1996), The creative calligraphy sourcebook. Nueva York: Watson-Guptil Publications.

Gombrich, E. H, (2013), Lo que nos cuentan las imágenes : conversaciones sobre el arte y la ciencia. Barcelona: editorial Elba.

PERFIL DEL DOCENTE

Anika Mora Coral

Formación Académica: Diseñadora gráfica del Instituto departamental de Bellas Artes, Especialista en DIrección de Arte Publicitaria de la Escuela Superior de Creativos Publicitarios Argentina y Especialista en Dirección de Arte para Cine y Televisión del Centro de Formación Profesional del Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina. Experiencia Profesional: Directora de arte y Creativa senior por 10 años en agencias de publicidad, Directora de arte audiovisual en realización de cortometrajes y comerciales de televisión por 5 años, productora y gestora audiovisual por 5 años en Chinasky films Argentina. Experiencia Docente: Profesora cátedra en Bellas Artes en la facultad de Diseño gráfico desde el año 2015, Coordinadora del Semillero Collatio, Jefatura del Programa Diseño Gráfico. Profesora cátedra Universidad Autónoma de Occidente en el programa de Cine.

Andrés Peñaranda

Diseñador Gráfico de la Universidad del Valle, Especialista en Diseño de Tipografía, Especialista y Magíster en Teoría del diseño comunicacional de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Ha sido profesor catedrático del Departamento de Diseño de la Universidad del Valle, donde tuvo a su cargo la cátedra de tipografía por varios años; así como es profesor catedrático del Instituto Departamental de Bellas Artes, teniendo a su cargo varias asignaturas teóricas y prácticas, y funciones administrativas de coordinación del área proyectual de la carrera de Diseño Gráfico. La mayoría de sus trabajos profesionales y académicos se encuadran dentro del enfoque de historia y teoría del diseño, además del enfoque del diseño gráfico aplicado a la interdisciplinaridad y la investigación de las manifestaciones tipográficas en el contexto social. Desde el año 2019 es coordinador del Semillero Collatio, el cual ha tenido bajo su cargo la realización de exposiciones significativas para la Facultad de Artes Visuales y Aplicadas.