

Tipografía, Cultura e Identidad:

Experiencias Pedagógicas en el Diseño Tipográfico desde los Carnavales Colombiano

Por: Lisbet Angélica Riveros Vanegas

Docente Diseñadora Gráfica

MG en Comunicación e Identidad Corporativa

ES en Desarrollo de Negocios Digitales

Grupo de Estudio del Modular de Segundo semestre,
Facultad de Diseño Gráfico, Universidad Santo Tomás
2025

Palabras clave: *tipografía, identidad, cultura, diseño, aprendizaje significativo*

Resumen

Este documento presenta una reflexión académica sobre el proceso formativo desarrollado en el modular Diseño Tipográfico del segundo semestre del programa de Diseño Gráfico de la Universidad Santo Tomás. A partir de la temática “Carnavales: fiestas y festivales colombianos”, el proyecto integró investigación, experimentación formal y creación colectiva, articulando diferentes asignaturas bajo un enfoque interdisciplinar. La propuesta pedagógica se centró en el aprendizaje basado en problemas, la práctica proyectual y la comprensión de la tipografía como vehículo cultural, expresivo y comunicativo. El texto busca visibilizar las posibilidades de la tipografía como medio de expresión identitaria y como herramienta para promover una educación en diseño más consciente, reflexiva y situada en los contextos locales.

Keywords: typography, identity, culture, design, meaningful learning

Abstract

This document presents an academic reflection on the educational process developed in the Typographic Design module of the second semester of the Graphic Design program at Santo Tomás University. Based on the theme "Carnivals: Colombian Parties and Festivals," the project integrated research, formal experimentation, and collective creation, coordinating different subjects through an interdisciplinary approach. The pedagogical approach focused on problem-based learning, design practice, and an

understanding of typography as a cultural, expressive, and communicative vehicle. The text seeks to highlight the potential of typography as a means of identity expression and as a tool to promote a more conscious, reflective, and locally situated design education.

1. Introducción

El diseño tipográfico constituye una de las dimensiones más enriquecedoras, pero al mismo tiempo complejas de la comunicación visual. En él confluyen las decisiones técnicas y estéticas con los valores culturales, históricos y simbólicos que cada contexto aporta. La tipografía es el reflejo de su época y del entorno cultural en el que se desarrolla. El Diseño Tipográfico de segundo semestre, desarrollado en el marco del enfoque modular de la Universidad Santo Tomás, se propuso como objetivo reconocer la interacción entre cultura, diseño e identidad en los carnavales colombianos. La tipografía, tradicionalmente comprendida como un sistema de signos para la lectura, se abordó aquí como una herramienta de interpretación y representación cultural.

2. Objetivo

El objetivo de este proyecto es el de reconocer la constante interacción y aporte entre la cultura, el diseño y la identidad en los carnavales colombianos para lograr visualizarlos mediante una serie de piezas tipográficas.

3. Metodología: Aprendizaje desde la experiencia y la interdisciplinariedad

El modular sigue la estructura del programa organizada en ciclos y le corresponde el primero que desarrolla como tema general de investigación el diseño, la identidad y la cultura. El módulo se estructuró a partir de la metodología ABP (Aprendizaje Basado en Problemas), articulada con estrategias de aula invertida, aprendizaje por descubrimiento y trabajo colaborativo. Cada asignatura —Diseño Tipográfico, Comunicación Visual, Aplicaciones informáticas II, Dibujo a Mano Alzada e Historia del Arte II— aportó desde su campo un componente esencial para el desarrollo integral del proyecto. El proceso formativo siguió las fases observar, analizar, reflexionar y proponer, orientando al estudiante hacia una comprensión crítica del contexto cultural y hacia la formulación de una respuesta visual coherente con los significados del carnaval escogido.

En el modular se conduce a los estudiantes a una exploración personal sobre las posibilidades estéticas y expresivas de la tipografía, abordando un proyecto que dentro del contexto para este caso de una creación tipográfica para el nombre de un carnaval, fiesta o festival colombiano logra desarrollar propuestas que lo identifican con elementos propios de la cultura donde se genera.

Una investigación previa de la festividad asignada por sorteo, seguida de un análisis que establece unos conceptos orientadores de la propuesta, que se desarrollará con una extensa bocetación, hasta encontrar el diseño que más se adapta a esos conceptos. Luego, se traslada y finaliza la propuesta identitaria de manera digital y por último Esta propuesta se aplicará en una serie de piezas gráficas, que incluirán interacciones con otras tipografías. Los estudiantes utilizarán las diversas variables tipográficas para generar jerarquías visuales que aseguren una correcta transmisión de los mensajes, creando diseños atractivos y funcionales. Los entregables serán: **Cartel, fanzine, etiqueta, camiseta, bitácora del proyecto y la presentación para la sustentación.**

Además, el trabajo en grupo, reta a los estudiantes a asumir los roles de equipo propios del ejercicio profesional del diseñador gráfico. Enfrentarse a diseñar piezas gráficas les aporta competencias exigidas en el medio laboral y ejercer su creatividad, que además es expuesta en la semana modular donde también realizan una sustentación mostrando el porqué de sus decisiones de diseño y contando su proceso de creación.

4. Cultura, identidad y tipografía

Los carnavales colombianos representan un territorio simbólico donde se entretajan la memoria, la resistencia y la diversidad cultural. En este contexto, la tipografía se convierte en una extensión de esa expresividad. Diseñar letras inspiradas en las formas del Carnaval de Riosucio, los motivos pictóricos del Carnaval de Negros y Blancos o la elegancia colonial de Mompox, la riqueza de la biodiversidad y del colorido de la feria de las flores, o la diversidad y autenticidad del carnaval del fuego, implicó un ejercicio de traducción cultural. Los estudiantes aprendieron a leer visualmente los símbolos del entorno y a reinterpretarlos desde la forma tipográfica, transformando la letra en un testimonio visual del patrimonio inmaterial.

Como evento motivador y paso inicial del modular se realiza una visita al Museo del Traje de la Universidad América, donde se pueden observar diversos trajes de algunas de estas festividades que aportan elementos de su identidad cultural.

5. Procesos de aula y evaluación formativa

El desarrollo del módulo se sustentó en instrumentos y actividades que fomentaron la reflexión constante: brief inicial, el análisis crítico de la información recopilada, un amplio proceso de bocetación, exposiciones de avances, revisión de bitácoras, coevaluación y rúbricas de evaluación. Las bitácoras, en particular, se constituyeron en un espacio de diálogo entre el pensamiento escrito y el pensamiento visual, permitiendo registrar los hallazgos, dudas y descubrimientos que surgían en cada etapa del proyecto.

6. Conclusiones

- El modular de Diseño Tipográfico 2025-1, demostró que el aprendizaje del diseño puede ser un proceso significativo cuando se sitúa en los contextos culturales propios. El ejercicio con los carnavales colombianos permitió que la tipografía se resignificara como un medio para pensar el territorio y para construir sentido desde la diferencia. Asimismo, el enfoque interdisciplinar evidenció el valor de la cooperación académica y la importancia de integrar teoría, práctica y reflexión. En la formación de diseñadores gráficos, este tipo de experiencias contribuye a consolidar una mirada ética y sensible, capaz de reconocer la potencia del diseño como acto cultural y comunicativo.
- Con el desarrollo del proyecto los estudiantes afrontarán la toma de decisiones tipográficas acertadas y coherentes frente a las necesidades del mensaje y los contextos. También, proponen diseños tipográficos donde la composición y sus valores comunicativos, responden correctamente a criterios técnicos definidos.
- Los estudiantes construyen productos de diseño digital a través de la cohesión de herramientas diversas en un entorno de trabajo grupal.
- Para la realización de las propuestas tipográficas los estudiantes están en capacidad de analizar las cualidades plásticas y simbólicas de la imagen fija y/o en movimiento a partir de un lenguaje propio de la reflexión semiótica.

7. Referencias APA

- Gómez, J., & Torres, M. (2019). *Diseño y cultura visual en América Latina*. Editorial Universidad Nacional de Colombia.
- Lupton, E. (2014). *Thinking with Type: A Critical Guide for Designers, Writers, Editors, and Students*. Princeton Architectural Press.
- Poynor, R. (2013). *Designing for the Real World: Human Ecology and Social Change*. Thames & Hudson.
- Riveros Vanegas, L. (2025). *Informe final modular: Diseño Tipográfico – Universidad Santo Tomás*. Documento institucional inédito.
- UNESCO. (2015). *Educación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Objetivo 4 - Educación de calidad*. París: UNESCO.