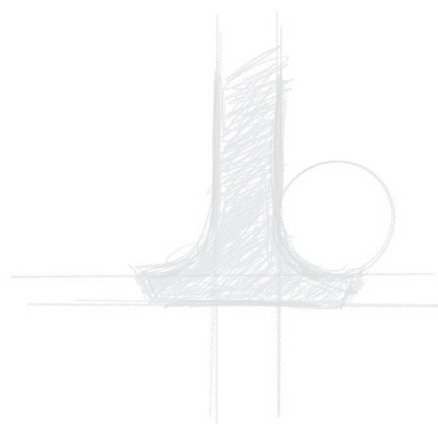

APUNTES PARA
**LA ENSEÑANZA
DEL DISEÑO GRÁFICO**
A TRAVÉS DE
LOS FUNDAMENTOS DE LA TIPOGRAFÍA

Natalia Carolina Pérez Peña

APUNTES PARA

LA ENSEÑANZA DEL DISEÑO GRÁFICO

A TRAVÉS DE

LOS FUNDAMENTOS DE LA TIPOGRAFÍA

APUNTES PARA
**LA ENSEÑANZA
DEL DISEÑO GRÁFICO**
A TRAVÉS DE
LOS FUNDAMENTOS DE LA TIPOGRAFÍA

Natalia Carolina Pérez Peña

Pérez Peña, Natalia Carolina

Apuntes para la enseñanza del diseño gráfico a través de los fundamentos de la tipografía/
Natalia Carolina Pérez Peña. Bogotá: Universidad Santo Tomás, 2020.

93 páginas; fotografías a color e ilustraciones

Incluye índice y referencias bibliográficas (páginas 91-92)

ISBN: 978-958-782-281-6

E-ISBN: 978-958-782-282-3

Diseño (Tipografía) 2. Composición tipográfica 3. Tipos (Imprenta) 4. Caligrafía 5.
Lingüística. 6. Tipografía -- Diseño I. Universidad Santo Tomás (Colombia).

CDD 686.22

CO-BoUST

© Natalia Carolina Pérez Peña, 2020

© Universidad Santo Tomás, 2020

Ediciones USTA

Bogotá, D. C., Colombia

Carrera 9 n.º 51-11

Teléfono: (+571) 587 8797, ext. 2991

editorial@usantotomas.edu.co

<http://ediciones.usta.edu.co>

Corrección de estilo: Elisa Amézquita Ospina

Diseño y diagramación: Carlos Contreras

Hecho el depósito que establece la ley

ISBN: 978-958-782-281-6

E-ISBN: 978-958-782-282-3

Primera edición, 2020

Esta obra tiene una versión de acceso abierto disponible en el Repositorio Institucional de la Universidad Santo Tomás: <https://repository.usta.edu.co/>

Universidad Santo Tomás

Vigilada Mineducación

Reconocimiento personería jurídica: Resolución 3645 del 6 de agosto de 1965, Minjusticia Acreditación

Institucional de Alta Calidad Multicampus: Resolución 01456 del 29 de enero de 2016, 6 años, Mineducación.

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier medio, sin la autorización expresa del titular de los derechos.

Impreso en Colombia • Printed in Colombia

CONTENIDO

9	Presentación
13	Contextualización del espacio académico <i>Diseño Tipográfico</i>
15	Del código al sistema alfabético
19	De los sistemas de escritura a la caligrafía
23	El valor del diseño en un manuscrito
27	Anatomía tipográfica
31	Relación entre formas tipográficas
35	Utilidad de las familias tipográficas
37	Refuerzo semántico: la significación plástica en la tipografía
41	Otras expresiones del signo lingüístico
45	Composición tipográfica
49	El populario tipográfico
53	Anexos
91	Referencias
93	Sobre la autora

LISTA DE FIGURAS

17	Figura 1. Sistema alfabético en arquitectura, 2016
17	Figura 2. Sistema alfabético en alimentos, 2016
17	Figura 3. Sistema alfabético en grietas de piso, 2017
20	Figura 4. Ejercicio caligráfico-cromático colectivo, 2018
21	Figura 5. Ejercicio caligráfico-cromático colectivo, 2018
21	Figuras 6, 7 y 8. Ejercicio caligráfico a partir de refranes populares, 2017
25	Figuras 9 y 10. Manuscrito de obras literarias, 2015
25	Figura 11. Diseño de letras capitales, 2015
25	Figura 12. Diseño de letras capitales, 2016
28	Figura 13. Identificación de anatomía en letra caligráfica, 2016
29	Figuras 14 y 15. Identificación de anatomía en tipografía, 2017
32	Figura 16. Intersección de formas tipográficas, 2015
32	Figura 17. Interrelación de formas tipográficas, anatomía y refuerzo semántico, 2019
33	Figuras 18 y 19. Interrelación de formas tipográficas destacando contraforma, 2019
36	Figura 20. Actividad identificación de familias tipográficas Vox-ATypI, 2017
39	Figura 21. Ejercicio de refuerzo semántico desde el color, 2018
39	Figura 22. Ejercicio de refuerzo semántico por adjunción y sustitución, 2018
42	Figura 23. Letra simulada; reinterpretación tipográfica, 2015
43	Figura 24. Exploración caligráfica desde el uso de texturas, 2015
46	Figuras 25 y 26. Composición tipográfica y uso reticular, 2019
47	Figuras 27 y 28. Composición tipográfica de ejecución manual, 2017
47	Figura 29. Composición tipográfica bidimensional e intervención objetual de ejecución manual, 2017
50	Figura 30 y 31. Composición tipográfica tridimensional, 2017
50	Figuras 32 a 35. Páginas interiores Populario Tipográfico, 2017
51	Figura 36. Cubiertas Populario Tipográfico, 2017

LISTA DE ANEXOS

55	Anexo 1. Estructura de la guía de entrega
56	Anexo 2. Guía para proceso de bocetación. Instrumento diseñado para el desarrollo de procesos de bocetación durante el espacio académico en tiempo presencial o autónomo.
57	Anexo 3. Guía de entrega n.º 1: sistema alfabético, una exploración
58	Anexo 4. Guía de entrega n.º 2: sistema alfabético geométrico
59	Anexo 5. Guía de entrega n.º 3: tipografía tridimensional, <i>pop up</i> tipográfico
60	Anexo 6. Guía de entrega n.º 4: exploración caligráfica
61	Anexo 7. Guía de entrega n.º 5: manejo caligráfico
62	Anexo 8. Guía de entrega n.º 6: exploración caligráfica II
63	Anexo 9. Guía de entrega n.º 6.1: historia gráfica de la letra
64	Anexo 10. Guía de entrega n.º 7: trilogía capitular
65	Anexo 11. Guía de entrega n.º 8: manuscritos iluminados
66	Anexo 12. Guía de entrega n.º 9: anatomía tipográfica 1
67	Anexo 13. Guía de entrega n.º 10: anatomía tipográfica 2
68	Anexo 14. Guía de entrega n.º 11: anatomía tipográfica y conceptos de relación entre formas tipográficas
69	Anexo 15. Guía de entrega n.º 12: familias tipográficas
70	Anexo 16. Guía de entrega n.º 13: caligrafía, <i>lettering</i> , tipografía y refuerzo semántico
71	Anexo 17. Guía de entrega n.º 14: creación tipográfica experimental, sincrética
72	Anexo 18. Guía de entrega n.º 15: tipografía parlante (metafórica, simbólica, surrealista)
73	Anexo 19. Guía de entrega n.º 16: tipografía, retícula y espacio
74	Anexo 20. Guía de entrega n.º 17: <i>lettering</i> y tipografía
75	Anexo 21. Guía de entrega n.º 18: póster tipográfico
76	Anexo 22. Guía de entrega n.º 19: tipografía en tres dimensiones
77	Anexo 23. Guía de entrega n.º 20: populario tipográfico 1
78	Anexo 24. Guía de entrega n.º 20: populario tipográfico 2
79	Anexo 25 y 26. Composición tipográfica sobre sustrato no tradicional y de técnica manual. Temáticas populares
80	Anexo 27. Intervención tipográfica sobre objeto. Temáticas populares
81	Anexo 28. Composición tipográfica sobre sustrato no tradicional y de técnica manual. Temáticas populares

81	Anexo 29. Diseño del montaje de exposición de proyectos finales
82	Anexo 30. Contraforma tipográfica
83	Anexo 31. Exposición piezas tipográficas destacando su contraforma
84	Anexo 32. Exposición piezas tipográficas destacando su contraforma
85	Anexo 33. Exposición tríptico de piezas tipográficas. Barrios bogotanos
86	Anexo 34. Exposición proyecto final. Barrios bogotanos
86	Anexo 35. Exposición proyecto final. Temáticas populares
87	Anexo 36. Exposición proyecto final. Lugares representativos de Bogotá
87	Anexo 37. Exposición proyecto final. Lugares representativos de Bogotá
88	Anexo 38. Exposición proyecto final. Lugares representativos de Bogotá
88	Anexo 39. Exposición proyecto final. Plazas de mercado
89	Anexo 40. Plan de estudios programa de diseño gráfico USTA

PRESENTACIÓN

A la luz de la visión que proyecta la Universidad Santo Tomás hacia el 2027 en su Plan Integral Multicampus, este libro presenta una propuesta alrededor de su línea de acción *Compromiso con el proyecto educativo* (Departamento de Planeación y Desarrollo, 2017). Dicha línea se ve reflejada en la responsabilidad docente por formar una comunidad comprometida con el proyecto de vida universitario y propiciar en los estudiantes —en este caso, de diseño gráfico— una búsqueda integral de aportes en la consecución de un proyecto gráfico mediado por la tipografía. Tal búsqueda favorece el desarrollo de acciones encaminadas a procesos de enseñanza-aprendizaje holísticos, que redundan en un ejercicio de formación integral que, además, es coherente con lo declarado en el Proyecto Educativo Institucional, pues con ellos se “permea la formación profesional, potencia el poder unificador de la inteligencia, la razón y la voluntad, y fusiona vida vegetativa, vida sensitiva, vigor físico, sensibilidad, gusto estético, vida emocional, intuición, estimativa, fe, vida espiritual, vida social, vida comunitaria” (Universidad Santo Tomás [USTA], 2004, p. 24).

De acuerdo con lo anterior, conviene precisar la estructura del plan de estudios del programa de Diseño Gráfico de la Universidad Santo Tomás, la cual agrupa los niveles de formación a partir de ejes temáticos que instauran la relación del diseño con la identidad, la cultura, la sociedad, la ecología y el desarrollo sostenible (anexo 40). Para el primer caso, el eje temático se engloba en la relación *diseño-identidad-cultura*, la cual es la esencia del hacer del estudiante, quien es orientado por los docentes en este diálogo durante el primer año de estudio. Esto quiere decir que las actividades por desarrollar se determinan en una práctica de reflexión sobre el vínculo vigente y permanente entre estos tres términos: diseño, identidad y cultura. De acuerdo con esto, vale la pena apelar a la definición de cultura propuesta por la Unesco en la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales expuesta en el año 1982, la cual, como derrotero en este primer eje temático, hace visible la configuración de un perfil de diseño sensible a las realidades cotidianas de carácter tangible e intangible en una sociedad. Para esta organización, la cultura es:

el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social. (...) además de las artes y las letras,

los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, creencias y tradiciones. (Molano, s. f., p. 69)

Así pues, desde la cultura, se encuentra un claro vínculo con la identidad y, en consecuencia, con la identidad cultural. Este último término, en cuanto proceso o grupo de expresiones humanas, se aborda desde Habermas (1989) de la siguiente manera:

[...] un proceso de diferenciación de carácter intersubjetivo, mediado interactiva y comunicativamente, que permite el autorreconocimiento y la autonomía. Se construye desde la tradición, pero mantiene con esta una relación crítica. No se refiere únicamente al pasado, sino también al presente y al futuro, a lo que se quiere ser. (p. 80)

Lo expuesto declara una necesidad por atender las reflexiones que la Universidad Santo Tomás contempla sobre la cultura en su Modelo Educativo Pedagógico, en el que el respeto por la pluralidad étnica y cultural, en concordancia con el humanismo teológico y jurídico, es un derrotero en la cotidianidad académica y está inspirado en Bartolomé de las Casas desde el siglo XVI (Vicerrectoría Académica General, 2010).

Esta mirada sucinta manifiesta la coherencia bajo la cual la Facultad de Diseño Gráfico de la USTA ejerce su proyecto curricular con el sistema modular y los ejes temáticos que transversalizan los niveles del plan de estudios y, con ello, la identidad, la cultura, la sociedad, el desarrollo sostenible y la ecología, que son temáticas vigentes que demandan la participación del diseñador gráfico.

Es así, que, como uno de los primeros acercamientos del estudiante de diseño gráfico a esta realidad, en el espacio académico de Diseño Tipográfico y bajo el desarrollo de las estrategias didácticas y evaluativas, es posible reconocer la propia identidad y preguntarse cómo se ha construido y qué la hace precisamente serlo. A la luz de estos intereses, el espacio académico orienta su proceso de manera que las competencias que se persigue formar y fortalecer desde estas pautas y al interior del componente proyectual se logren. Dichas competencias las registra el Documento Maestro del Programa de Diseño Gráfico de la siguiente manera:

- Innovar en el desarrollo de productos, servicios y comunicaciones, a partir de la indagación, la creación de proyectos y la aplicación de estrategias, desde los principios, los conceptos, los lenguajes y los métodos propios del diseño.
- Incorporar el pensamiento proyectual en su quehacer profesional.
- Liderar o interactuar en el trabajo en equipo con personas de perfiles diferentes para alcanzar un fin común (USTA, 2012).

De estas intenciones y de la reflexión permanente sobre el quehacer docente y como diseñadora gráfica, nace este documento que exhorta a un ejercicio de cavilación sobre la enseñanza del diseño, a través de una herramienta pedagógica y de organización pre y posentrega que asegura la claridad durante el desarrollo del proyecto y el éxito del proceso enseñanza-aprendizaje, tanto para el estudiante como para el docente.

Vale la pena mencionar en este momento que este documento no busca convertirse en instructivo, por lo que es pertinente citar a Savater (2004), quien destaca lo siguiente:

Dejemos de lado por el momento la dicotomía falsa entre educación e instrucción. Puede haber otras más sugestivas, como por ejemplo la que John Passmore establece entre capacidades abiertas y cerradas. La enseñanza nos adiestra en ciertas capacidades que podemos denominar “cerradas”, algunas estrictamente funcionales –como andar, vestirse o lavarse- y otras más sofisticadas, como leer, escribir, realizar cálculos matemáticos o manejar un ordenador. (p. 48)

El fundamento y pertinencia de esta cita radica en que las capacidades cerradas, no solo de tipo funcional y las sofisticadas, sino aquellas de dominio gradual y de las que se procura trascender, pueden desarrollarse y fortalecerse continuamente. Es en esa búsqueda que pretende contribuir este documento.

Así, entonces, se abre el camino a una estrategia pedagógica e investigativa que favorece los desarrollos metodológicos de los espacios académicos de orden proyectual, que son la columna vertebral en el programa. Dicha estrategia, que también promueve la formación de competencias de apropiación, reflexión y creación a partir de la investigación en contextos

que afectan o definen en alguna proporción la identidad cultural, comienza a ocupar un lugar de envergadura al aportar en la formación integral del estudiante. En este sentido, las competencias axiológicas se fortalecen al posibilitar, a través de la construcción colectiva de conocimiento, el trabajo en equipo y la reflexión sobre la identidad y la cultura, la comprensión del lugar del otro y la apropiación de valores que favorezcan el desempeño del ser humano en la sociedad.

Se puede inferir que esta opción contribuye en el reconocimiento de la corresponsabilidad que el docente y el estudiante asumen en la construcción del conocimiento. Por esta razón y en vista de que el primero tiene la posibilidad de reconocer en sus estudiantes sus bondades y oportunidades de mejora, es necesario mostrarle el camino al facilitar la consecución de un objetivo, en el que el segundo se vislumbra como productor y artesano de su saber y con las capacidades para elegir sobre su proyecto (Giry, 2002).

Por consiguiente, el interés pedagógico que transversaliza la vida del docente y el estudiante ha de motivarlos y llevarlos hacia la construcción y reconstrucción del espacio académico. Por lo tanto, es justo decir que en el desarrollo del espacio de Diseño Tipográfico (nivel II del plan de estudios del programa de Diseño Gráfico de la USTA) ha sido posible planear, como herramienta organizadora de las sesiones, los procesos y proyectos de entrega regular, un instrumento que le permite al estudiante comprender desde los objetivos de la unidad temática o ejercicio, hasta los ejemplos visuales más claros; y al profesor, sistematizar su ejercicio y mejorarlo de manera progresiva.

¡Bienvenidos a este recorrido pedagógico!

CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO *DISEÑO TIPOGRÁFICO*

El espacio académico de Diseño Tipográfico se ubica en el plan de estudios en el segundo nivel del programa de Diseño Gráfico, como preámbulo a la exploración editorial y conclusión de los fundamentos del diseño. Su objetivo radica en favorecer la comprensión y apropiación de la forma tipográfica a partir de un ejercicio permanente, en el que la observación promueve la sensibilidad al detalle de la letra, a la composición y a su relación con otros elementos del lenguaje visual. En este espacio se asume la tipografía como arte y técnica, y elemento fundamental en la disciplina del diseño gráfico. Además, se propende por la reflexión en relación con el signo tipográfico desde dos dimensiones: lingüística y visual; esto en la medida en que son las posibilidades, el fundamento y la esencia en la construcción de un mensaje visual exitoso que involucre el signo tipográfico.

De esta forma, el espacio académico le proporciona al estudiante conocimientos específicos en relación con la comunicación, a través de los sistemas de escritura, el nacimiento de la imprenta, la comunicación impresa, la descripción del signo tipográfico, la evolución en el manejo tipográfico que ha determinado la manera de difundir mensajes y, en particular, su aplicación en piezas visuales que favorezcan la reflexión de aquellas expresiones que cobija la identidad cultural.

Aclaraciones sobre la metodología propuesta

En atención a la estructura que estipula el *syllabus*, como formato institucional de planeación de clases, y considerando las características de un proyecto de diseño gráfico, la necesidad de entregar una orientación clara al estudiante sobre su desarrollo, debe contar con las precisiones óptimas para garantizar tanto un proceso de comunicación exitoso, como un producto de alto contenido e impacto lingüístico y visual. Por lo tanto, para su desarrollo, el estudiante requiere pautas técnicas y de planificación plenas y, por qué no, de manera permanente. Así, según la programación de clase, la literatura revisada y la entrega magistral de contenidos, el estudiante recibe las características del encargo e inicia un proceso de conceptualización y bocetación; estas indicaciones cuentan con un espacio permanente de socialización, aunque pueden presentarse de forma alternada a lo largo de las clases o incluir ilustraciones adicionales que nutran el proceso desde la experiencia *in situ*.

Ahora bien, aunque ciertamente el diseño gráfico se inscribe como parte de la comunicación visual, este ha de apelar a un mecanismo preciso que favorezca los desarrollos que su hacer específico implica. Por ello, una guía de entrega se constituye en un camino práctico para aplicar los contenidos programáticos del espacio académico y estructurar de manera metódica un encargo de características proyectuales, que empieza a trazar las necesidades de un proyecto profesional.

De acuerdo con lo anterior, los insumos que se presentan en este libro, definidos como guías de entrega y que orientarán el ejercicio docente, se construyen a la luz de los siguientes componentes:

1. Generalidades de la entrega
2. Descripción del ejercicio
3. Parámetros de entrega
4. Entregables
5. Criterios de evaluación
6. Sugerencia metódica
7. Ejemplos
8. Comentarios sobre el ejercicio (fortalezas y oportunidades de mejora).