

CDMX, a 30 de mayo de 2023

Dra. Gloria Angélica Martínez de la Peña

Presidenta del Consejo Divisional

División de Ciencias de la Comunicación y Diseño

Universidad Autónoma Metropolitana

Unidad Cuajimalpa

Presente

Asunto: Prórroga de contratación del profesor
visitante Dr. Armando Pineda Cruz

Por este medio solicito sea sometida a consideración del Consejo Divisional, la solicitud de prórroga de contratación del Dr. Armando Pineda Cruz como profesor visitante del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño.

El motivo de esta solicitud responde al desempeño del profesor durante 2022 -2023, quien ha impartido UEAs vinculadas a Diseño Tipográfico, Diseño Editorial, Ilustración, Cuidados Editoriales y Laboratorio Basico de Diseño Bi y Tridimensional, Laboratorio de Diseño Integral de Sistemas de la Información en la Licenciatura en Diseño; así como el *Diplomado en Diseño y Aplicación de Letra* cuyo objetivo consiste en “entender a la tipografía como un fenómeno complejo copartícipe de un sistema mucho más amplio, con el cual comparte dimensiones de manera conceptual y proyectual. De manera que ello permita desarrollar la habilidad de diseñar aplicaciones con un objetivo específico, a partir de la estructura de la letra. El dibujo de ésta será explicado de manera histórica, tecnológica y técnica para entender su comportamiento en los distintos sistemas de información.”

En materia de investigación, ha iniciado una colaboración activa con la Dra. Angélica Martínez y producido un libro en materia de tipografía que será propuesto para su publicación en nuestra división.

Realizó el rediseño del imagotipo del Santuario Apícola de la Unidad Cuajimalpa mediante un convenio institucional con el el santuario apícola *Aviña García Salvando Vida*.

Como se observa, la prórroga de contratación del Dr. Pineda permitirá atender el área de diseño tipográfico, editorial e ilustración y asesorar las ICR del Proyecto Terminal, lo cual implica una valiosa colaboración para el DTPD.

Adicionalmente, propondrá para su publicación, un libro sobre diseño tipográfico y de alfabetos, que será un referente para impartir las UEA vinculadas a esta materia, por lo cual se insertará en el rubro de publicaciones especializadas en diseño editorial.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración y le envío un cordial saludo.

Atentamente

Casa abierta al tiempo

Dra. Erika Cecilia Castañeda Arredondo

Jefa del Departamento de Teoría y procesos del Diseño

*ccp. A c vo

SOLICITUD DE PRÓRROGA DE PERSONAL ACADÉMICO

SECRETARIO GENERAL

DRA. NORMA RONDERO LÓPEZ

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	31	05	2023

CONFORME A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE INGRESO, PROMOCIÓN Y PERMANENCIA DEL PERSONAL ACADÉMICO ARTÍCULOS 151 BIS, 156, 158-12 SE SOLICITA LA SIGUIENTE PRÓRROGA:

CONCURSO DE EVALUACIÓN CURRICULAR ☐	PERSONAL ACADÉMICO VISITANTE ☒	PERSONAL ACADÉMICO QUE OCUPA CÁTEDRA ☐						
No. DE CONVOCATORIA PV.C.CCD.c.001.22	FOLIO VISITANTE O CATEDRÁTICO							
NOMBRE DE LA CÁTEDRA								
APELLIDO PATERNO PINEDA	APELLIDO MATERNO CRUZ	NOMBRE (S) ARMANDO						
No. DE EMPLEADO								
UNIDAD CUAJIMALPA	DIVISIÓN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y DISEÑO							
DEPARTAMENTO TEORÍA Y PROCESOS DEL DISEÑO								
CATEGORÍA Y NIVEL TITULAR C	TIEMPO DE DEDICACIÓN COMPLETO							
HORARIO LUNES A VIERNES DE 09:00 A 17:00								
FECHA DE INICIO DE LA CONTRATACIÓN	DÍA 04	MES 07	AÑO 2022	FECHA DE TÉRMINO DE LA CONTRATACIÓN	DÍA 03	MES 07	AÑO 2023	No. DE PLAZA DEFINITIVA QUE CUBRE (sólo en caso de evaluación curricular) 10652
FECHA DE INICIO DE LA PRÓRROGA	DÍA 04	MES 07	AÑO 2023	FECHA DE TÉRMINO DE LA PRÓRROGA	DÍA 03	MES 07	AÑO 2024	

ACTIVIDADES A REALIZAR

Actividades de docencia, de investigación y preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-4 del RIPPPA, y demás normas aplicables. Impartir docencia de acuerdo con los planes y programas de estudio en los niveles de licenciatura y posgrado de la División afines de la Unidad. Impartir docencia en Licenciatura en las siguientes UEA: Laboratorio de Diseño Integral de Sistemas de la Información, Taller de Imagen y Comunicación Visual, Diseño Editorial, Dirección y Cuidado Editorial.

Impartir talleres en materia de lettering, caligrafía, historia de la tipografía, dirección y gestión de proyectos tipográficos y editoriales, orientados a dirección de arte en publicaciones como libros e idóneas comunicaciones de resultados, tanto para el alumnado como para el personal académico.

En materia de investigación, el Dr. Pineda se incorporará al desarrollo de protocolo de investigación vinculado a la importancia del diseño tipográfico y editorial para un proyecto que contempla una fuente tipográfica para lenguaje Braille; investigación que llevará a cabo, en conjunto con la Dra. Gloria Angélica Martínez de la Peña, adscrita al Departamento de Teoría y Procesos del Diseño.

DOCUMENTOS QUE ANEXA

DOCUMENTOS PROBATORIOS DE LA SUBSISTENCIA DE LA NECESIDAD ACADÉMICA ☐	FORMA MIGRATORIA (FM) ☐
PROYECTO DE CONTRATO ANTERIOR ☐	INFORME DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS ☐
	PASAPORTE ☐

DIRECTOR DE DIVISIÓN

DRA. GLORIA ANGÉLICA MARTÍNEZ DE LA PEÑA
NOMBRE Y FIRMA

JEFE DE DEPARTAMENTO

DRA. ERIKA CECILIA CASTAÑEDA ARREDONDO
NOMBRE Y FIRMA

Para uso exclusivo de los Profesores Visitantes y de Cátedra

Aprobada en la Sesión No. _____
del Consejo Divisional de fecha DÍA MES AÑO

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIVISIONAL

NOMBRE Y FIRMA

NOTA: SE UTILIZA ÚNICAMENTE AL REVERSO DEL TANTO 1

Vo. BO. PLANTILLA DE UNIDAD

SELO

Vo. BO. PLANTILLA DE RECTORÍA GENERAL

SELO

CODIFICACIÓN INTERNA (No. DE PLAZA EN PLANTILLA) 10652
CONTROL DE PLANTILLA
NOMBRE Y FIRMA

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES

Dr. Armando Pineda Cruz

DEPARTAMENTO: TEORÍA Y PROCESOS DEL DISEÑO | PERIODO: 22-P – 23-P | JULIO – JUNIO 2023

Por medio de la presente comunico el reporte de las actividades académicas y de investigación durante el periodo comprendido entre los trimestres Primavera 2022 y Primavera 2023; como profesor Titular “C” Temporal, invitado en el Departamento de Teoría y Procesos del diseño.

DOCENCIA

Primavera 2022

Durante el trimestre impartí las UEAs: **Taller de imagen y comunicación visual** y **Diseño tipográfico** en la licenciatura de Diseño.

Otoño 2022

Durante el trimestre impartí las UEAs: **Laboratorio de Diseño Integral de Sistemas de la Información** y la optativa **Diseño Editorial** en la licenciatura de Diseño.

Invierno 2023

Durante el trimestre impartí las UEAs: **Laboratorio de Diseño bi y tridimensional**, la optativa **Cuidado al Diseño Editorial** y la optativa **Ilustración** en la licenciatura de Diseño.

El trabajo de estas UEAs se orientó al abordaje de ejercicios teóricos prácticos que permitieron los estudiantes asimilar a los conocimientos adquiridos, y aproximarlos a las condiciones existentes en el ejercicio profesional del diseño, adquiriendo recursos y herramientas conceptuales, así como estrategias para resolver problemas de diseño integral con creciente grado de complejidad. En particular, las UEAs vinculadas con diseño editorial tuvieron como objetivo apoyar al **Proyecto terminal** de los alumnos de la carrera de diseño, donde los conocimientos fueron específicos para las interfases y soportes que cada equipo diseñó para su ICR, Idónea Comunicación de Resultados

TALLER DE IMAGEN Y COMUNICACIÓN VISUAL

En la UEA Taller de imagen y comunicación visual, se abordaron de manera teórica y práctica conceptos vinculados a la composición fotográfica, tales como: diagramación, color, contraste, enfoque, encuadre, tensión, regla de tercios, entre otros conceptos centrados en potencializar la sensibilidad de los alumnos al desarrollo y edición de imágenes. Al ser un taller, los alumnos utilizaron herramientas análogas y digitales para la creación de collage como herramienta de comunicación para la creación de un cartel y una portada de libro.

Tratamos de utilizar las herramientas que teníamos a la mano y crear fotografía con la cámara del celular y con imágenes que obtuvimos de internet, motivo por el cual era preciso dar herramientas digitales a los alumnos para la edición de dichas imágenes; revisamos las herramientas más importantes en el software de edición Photoshop y en Illustrator logramos trabajar un álbum en la diagramación, composición, recorrido de imágenes, con un tema definido.

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES

Dr. Armando Pineda Cruz

Con la intención de sumar al acervo visual y cultural de los alumnos, cada sesión se hizo una exposición de 5 ejemplos icónicos de la fotografía destacando su aportación a la gráfica, además, por mi parte hice un recorrido histórico por la evolución de la fotografía, desde sus inicios hasta la fotografía digital, di el mismo tratamiento a temas como el collage, lo abordamos desde una perspectiva histórica, así como, técnicas digitales, análogas y ejemplos contemporáneos. Las clases técnicas que aportaban a la edición digital, estaban acompañadas de contexto histórico y teórico, así como su aproximación al diseño actual.

DISEÑO TIPOGRÁFICO

En la UEA Diseño tipográfico, se abordaron de manera teórica y práctica conceptos vinculados a la selección y composición tipográfica.

En esta UEA los principios son fundamentales, así que comenzamos con una revisión histórica desde el origen de la escritura hasta la tipografía digital, entendimos el concepto “tipografía” y las diferencias entre familia, fuente y caracter tipográfico.

Revisamos los distintos estilos tipográficos a nivel histórico y morfológico: romanas (veneciana, garalda, barroca, transición y moderna), egipcia y sans (grotesca, neogrotesca, geométrica y sans humanista), esto con la intención de poder hacer una selección más consciente de las tipografías a emplear, así como su correcta combinación en uso.

Analizamos las características fundamentales de una letra para determinar su uso: display o texto, como lo son: métrica, contraste, extensión, apertura, peso y remates. Realizamos diversos ejercicios para determinar el rendimiento de las letras a partir de su tamaño y así determinar su correcto uso. Los ejercicios que realizamos fueron varios que sirvieron para aterrizar conceptos paralelos a la selección tipográfica como: diagramación, composición, tensión, jerarquía, color, cartel y portadas de libro como interfases gráficas en donde la tipografía se utilizaría al final.

Los resultados de esta UEA fueron bastante buenos, los alumnos mostraron mucho interés y crecieron notablemente en poco tiempo.

DISEÑO EDITORIAL

En la UEA Diseño Editorial, se abordaron de manera teórica y práctica conceptos vinculados al diseño de libro como principal soporte del diseño editorial.

El mayor énfasis en esta UEA fue sobre el correcto uso y la importancia de la diagramación, revisamos diferentes formas de diseñar una retícula, la importancia de respetarla, revisamos ejemplos muy afortunados de diseños basados en retículas sólidas.

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES

Dr. Armando Pineda Cruz

DISEÑO EDITORIAL

Esta UEA, tiene como principal línea de trabajo mostrar errores y aciertos en los trabajos de los alumnos, los cuales participaron de manera muy proactiva, así que los resultados fueron de buenos a muy buenos, en las críticas a sus trabajos nos enfocamos más en el correcto uso de variantes tipográfica, ortotipografía, diseño de párrafo americano, sangrías, cortes silábicos, tabuladores, longitud de líneas, transiciones, descolgados, capitulares y en general en los elementos que componen una página.

Los alumnos diseñaron un álbum ilustrado, a partir de 50 imágenes que bajamos de internet, trabajamos la resolución, el formato e hicimos un recorrido que contara una historia ya sea por el color, la textura, tema o composición, ya con el recorrido establecido nos enfocamos en buscar un texto que acompañara dicho recorrido, no menos de 2 y no más de 3 cuartillas, dicho texto se tenía que trabajar en párrafo americano o con sangría y darle tratamiento de texto a bandera. Ya en la página los alumnos se concentraron en cuidar la jerarquía, los márgenes, la relación de imágenes con el espacio, satélites, reiteradores, así como en el diseño de preliminares como cortesías, portadilla, portada, frontispicio, epígrafe e inicio de capítulos, desarrollo del álbum y cierre con colofón. Cabe destacar que dicha pieza debe cerrar en múltiples de 8 para su correcta impresión a pliego.

Además se diseñaron los forros de dicho álbum en el que se considere texto justificado, diseño de primera, cuarta de forros y solapas, se cuida el impacto de la primera, el diseño de logotipia a partir del tema acordado y la jerarquía de la información.

LABORATORIO DE DISEÑO INTEGRAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

En la UEA Laboratorio de diseño Integral de sistemas de información, nos centramos en el diseño de un isotipo para Santuario de Abejas de la UAM Cuajimalpa, he de decir que este curso fue preparado como remedial para alumnos irregulares, y fue totalmente un reto poder hacer que los alumnos trabajaran, ya que su desempeño fue pobre, con mucha inasistencia y con una marcada impuntualidad.

Sin embargo, a lo largo del trimestre analizamos distintos sistemas de comunicación gráfica como la escritura alfabética, pictográfica, ideográfica e isotípica, también analizamos conceptos vinculados al diseño de isotipos: investigación, contexto, conceptualización, geometrización y desarrollo de propuestas gráficas.

Analizamos las características proyectuales de la letra como herramienta contextual a nivel: lingüístico, plástico y sensorial.

Por último desarrollamos una alternativa de diseño de Logotipo para el santuario, con una propuesta cromática y de aplicación.

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES

Dr. Armando Pineda Cruz

LABORATORIO DE DISEÑO BI Y TRIDIMENSIONAL

Esta es una UEA que tiene como objetivo montar las bases de la construcción y la composición con elementos en dos y tres dimensiones. La primera parte del trimestre está encaminada a entender, comprender y aplicar elementos visuales para generar redes complejas a partir de módulos y estrategias como rotación, gradación, repetición... etc.

Además la UEA permite una exploración bastante rica de la forma experimentando con la figura del cuerpo humano, donde a partir de ella hacemos una geometrización y una síntesis orgánica de la estructura original. Este ejercicio de geometrización es el puente para pasar de la bidimensión a la tridimensionalidad, ya que con la depuración geométrica de la forma donde intentamos recuperar el mayor gesto con la menor cantidad de elementos hacemos una perspectiva para diseñar una escultura tridimensional a partir de nuestra exploración.

Antes de diseñar la escultura el alumno se enfrente a un par de ejercicios donde el tema principal es el plano seriado. A partir de la repetición y gradación de un módulos el alumnos diseña una maqueta con cierto grado de abstracción, misma que debe contener en su composición al menos dos diferentes modificaciones para conseguir la gradación: rotación, color, tamaño, forma, eje o inclinación, las figuras son libres, la única regla es que partan de una base geométrica. Por último de manera previa a la escultura del cuerpo humano, el alumne tiene que diseñar una maqueta en la que muestre un monograma de manera tridimensional, el monograma se compone de dos de las letras del nombre del alumne, la intención es convertir elementos abstractos simples que normalmente tienen un uso bidimensional en una estructura tridimensional a partir de un cubo.

CUIDADO EDITORIAL

En la UEA Diseño Editorial, se abordaron de manera teórica y práctica conceptos vinculados a cada uno de los soportes que diseñaron cada uno de los equipos, revisamos los formatos de papel y las diferentes alternativas en uso. Los soportes gráficos más repetitivos en los cuáles di soporte a los alumnes fueron: diseño de logotipos, vectorizado de imágenes, diseño de revista, diseño de fanzine, diseño de mapas conceptuales, diseño de Idonea Comunicación de Resultados.

El mayor énfasis en esta UEA fue sobre el correcto uso y la importancia de la diagramación, revisamos diferentes formas de diseñar una retícula, la importancia de respetarla, revisamos ejemplos muy afortunados de diseños basados en retículas sólidas.

Al ser equipos con objetivos tan diferentes, los tiempos y necesidades de cada uno son muy específicas, así que me tuve que adaptar a los tiempos de cada equipo y dar asesorías de manera híbrida, al inicio del trimestre fueron clases presenciales para dar las bases generales, después fueron revisiones presenciales, en línea, por correo e incluso en horarios fuera de los estipulados en el programa con la finalidad de darle la mejor salida a sus proyectos.

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES

Dr. Armando Pineda Cruz

CUIDADO EDITORIAL

Esta UEA, tiene como principal línea de trabajo mostrar errores y aciertos en los trabajos de los alumnos, los cuales participaron de manera muy proactiva, así que los resultados fueron de buenos a muy buenos, en las críticas a sus trabajos nos enfocamos más en el correcto uso de variantes tipográfica, ortotipografía, diseño de párrafo americano, sangrías, cortes silábicos, tabuladores, longitud de líneas, transiciones, descolgados, capitulares y en general en los elementos que componen una página.

A pesar de lo dísimil de los proyectos en todos y cada uno de los soportes a diseñar hicimos un marcado énfasis en las bases del diseño editorial como: diagramación, composición, compaginación, formatos, uso de color, selección y combinación tipográfica, rendimiento tipográfico, legibilidad, longitud de línea, uso correcto de párrafos y en general todas los detalles en los que interviene la letra y la imagen.

ILUSTRACIÓN

En la UEA Ilustración, posiblemente ha sido el mayor reto con el que me he enfrentado como docente en la Unidad, ya que el nivel de los alumnos en cuanto a la representación gráfica por medio de “dibujos” o ilustraciones es muy polar, hay personas con bases muy sólidas que de manera autodidacta ya ilustran, mientras que hay personas que jamás se han enfrentado al dibujo en ninguna de sus formas y le tiene un miedo tremendo al enfrentarse al papel en blanco.

Sumado a esto es una optativa que tuvo muchísima demanda, en lista eran 30 alumnos todos con capacidades distintas, la manera de afrontar dicha UEA fue dar un par de proyectos y que cada alumno lo retomara desde la técnica con la que se sintiera más cómoda, el proyecto final consistió en diseñar la portada y contraportada de un disco musical. Podía ser el disco que ellos quisieran, con la técnica que ellos quisieran, la regla era mantener un moodboard y referencias específicas que se dieron desde el inicio. Las técnicas fueron: collage, ilustración tipo grabado al linóleo, recorte de papel sólido, ilustración tradicional con acuarela-acrílico, pintura digital o incluso dibujo vectorial, trabajaron con herramientas análogas, así como con Illustrator y pro create, incluso hubo una inclusión de inteligencia artificial en uno de los proyectos.

Paralelo al diseño de la portada del disco, los alumnos tuvieron que desarrollar una carpeta de dibujo, 40 dibujos en los que se trataba de romper el mito del no saber dibujar a partir de motivar el hemisferio izquierdo del cerebro con técnicas de dibujo alternativos que invitará a los alumnos a enfrentarse al papel en blanco sin miedo y con mucha más confianza, si bien los ejercicios son muy parecidos entre alumnos los resultados que ellos mismos obtuvieron en cada uno de sus proyectos fueron altamente satisfactorios.

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES

Dr. Armando Pineda Cruz

DIFUSIÓN

De manera paralela a mi participación docente, he podido participar en diferentes proyectos que van desde el diseño de imagen, desarrollo, planeación e impartición de un diplomado de educación continua, taller de técnicas creativas, jurado y parte del consejo consultivo medalla mérito en artes.

TALLER TÉCNICAS DE CREATIVIDAD

Durante el trimestre Primavera 2022 y Otoño 2022, participe de manera activa en el diseño del **Proyecto terminal**, impartí el **Taller “Técnicas de creatividad”** los días 5, 12, y 19 de agosto del 2022, con una duración total de 12 horas en el marco de las actividades académicas y educativas del plan de estudios de la Licenciatura en Diseño de la División de Ciencias de la Comunicación y diseño de la UAM Cuajimalpa. Participación complementaria a la UEA impartida por las tutoras: Cecilia Castañeda Arredondo, Brenda García Parra y Nora Morales Zaragoza.

En este taller nos enfocamos en la revisión de las cualidades formales del correcto uso tipográfico en una interfaz editorial, con la intención de sumar esfuerzos en el diseño de la Idónea Comunicación de Resultados, vinculados a la UEA de Proyecto terminal.

DISEÑO DE LA IMAGEN PARA EL SANTUARIO CUAJIMALPA

Rediseño de la imagen para el **Santuario de la UAM Cuajimalpa**; convenio de colaboración que celebran por una parte, la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa y el santuario apícola **Aviña García Salvando Vida**.

Que tiene por objeto:

- a) La protección y conservación de la especie de abeja apis mellífera, que se encuentra en peligro de extinción.
- b) Atender el problema que representa la ciudad de México al tener enjambres en zona urbana, mismos que son un riesgo para los habitantes.
- c) Evitar que los enjambres de zona urbana sean sacrificados.
- d) Dar a conocer en todos los medios de comunicación a nuestro alcance las actividades de rescate, así como promover el santuario para la concientización de la población como medida de preservación de la especie.
- e) La producción de miel que se obtiene por consecuencia de la actividad es sujeta a una retención del 35% para sustentabilidad del santuario en los meses de sequía e invierno, el resto será donado a orfanatos y asilos, mismos que se harán públicos.

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES

Dr. Armando Pineda Cruz

**ELEMENTOS A
 RECUPERAR**

SANTUARIOS

Descanso | Deidades | Recuperación | Tranquilidad | Reyes

ABEJAS

Exo esqueleto | Color | Abeja reina | Alas

UAM

Pantera | Cuajimalpa | Logo

SELECCIÓN DE ELEMENTOS

Santuario: Descanso | Reyes

Abeja: Alas | Cuerpo | Reina | Panal

UAM: Logo | Estructura

Abeja reina | reyes: CORONA

Estructura | metal: CORONA

Cuerpo | alas: Abeja

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES

Dr. Armando Pineda Cruz

DIPLOMADO DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE LETRA

Durante el trimestre Primavera 2022 propuse y desarrollé el **“Diplomado de diseño y aplicación de letra, con base en el dibujo análogo y digital a partir de la caligrafía, el rotulismo y el lettering.”** El Diplomado en diseño y aplicación de letra busca exaltar las cualidades que hacen funcional a la letra, no sólo por su pragmática legibilidad si no también por su capacidad estética; que la posiciona en un espacio y tiempo de acuerdo a las necesidades de un problema de diseño. Para lograr dicho cometido el alumno debe ser sensible a la forma desde un origen primigenio hasta el conocimiento de las herramientas digitales actuales.

El diplomado se dio en los trimestres Otoño 2022 e Invierno 2023, con un total de 88 horas, en un horario de Viernes de 13 a 17 horas.

Comenzamos con un estudio de la evolución de la letra a partir de la caligrafía: historia, exponentes, aportaciones, lógica de trazo a partir de las distintas herramientas. Para lograr la mejor dirección de los alumnos las sesiones se recomendaron presenciales, para hacer demostraciones de la correcta postura, posición de la mano, dirección de la herramienta y soporte y así corregir y guiar a los alumnos para el mejor entendimiento y ejecución de los distintos estilos.

Se recomienda que todas las sesiones de dibujo de letra y caligrafía con métodos análogos sean presenciales. Después de la caligrafía con punta plana y con punta oblicua, se trabajará con doble lápiz y pincel, herramientas que permitirán descubrir otro rubro de la letra enfocado hacia la publicidad y el diseño de rótulos, herramienta que los sign painters utilizarán para marcar el estilo de una época que perdura hasta nuestros días en el diseño de logotipos y marcas.

El Diplomado en diseño y aplicación de letra busca exaltar las cualidades que hacen funcional a la letra, no sólo por su pragmática legibilidad, también por su capacidad estética que la posiciona en un espacio y tiempo de acuerdo a las necesidades de un problema de diseño. Para lograr dicho cometido el alumnado debe ser sensible a la forma desde un origen primigenio hasta el conocimiento de las herramientas digitales actuales.

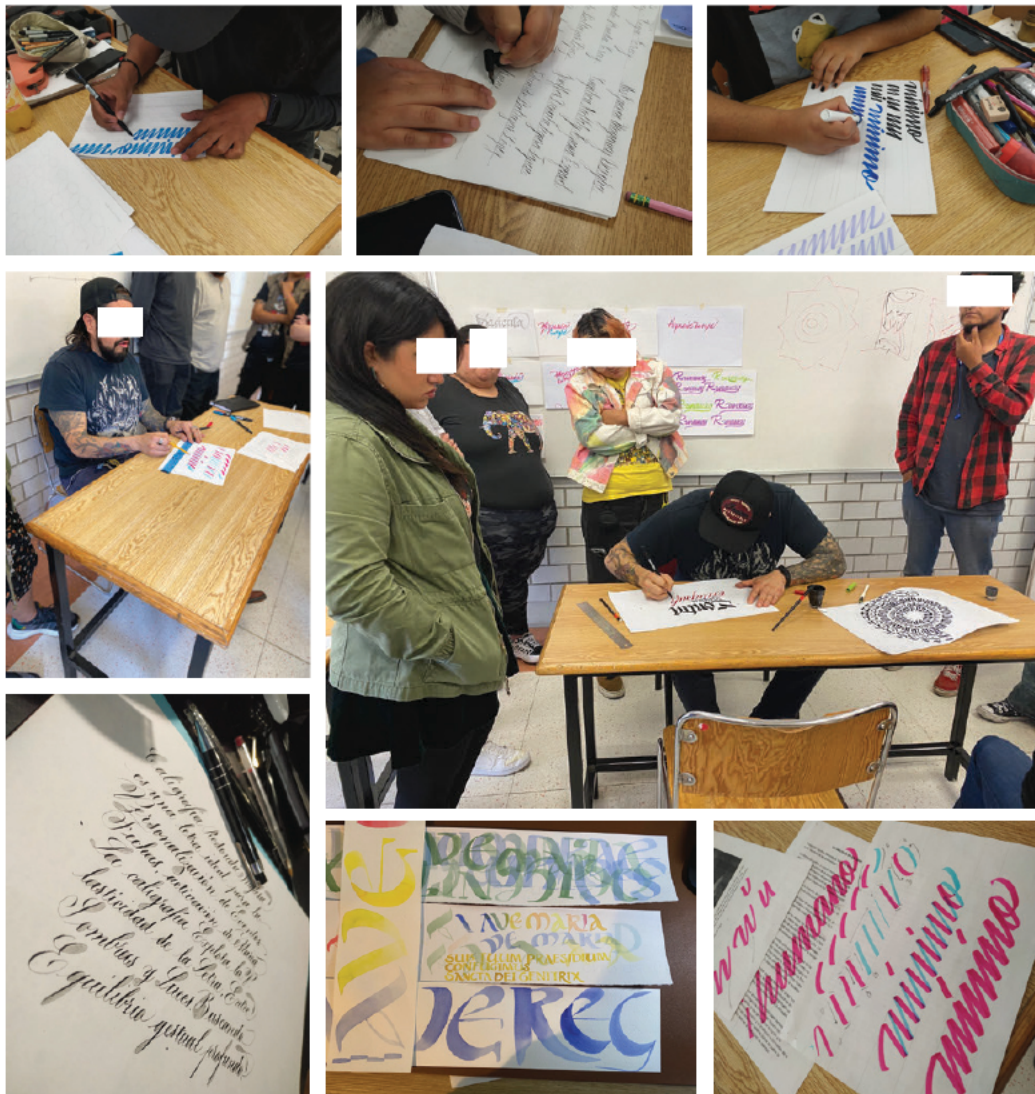
Comenzaremos con un estudio de la evolución de la letra a partir de la caligrafía: historia, exponentes, aportaciones y lógica de trazo a partir de las distintas herramientas. Para lograr la mejor dirección del alumnado las sesiones se recomiendan presenciales, para poder hacer demostraciones de la correcta postura, posición de la mano, dirección de la herramienta y soporte y así poder corregir y guiar al alumnado para el mejor entendimiento y ejecución de los distintos estilos.

Se recomienda que todas las sesiones de dibujo de letra y caligrafía con métodos análogos sean presenciales. Después de la caligrafía con punta plana y con punta oblicua, se trabajará con doble lápiz y pincel, herramientas que permitirán descubrir otro rubro de la letra enfocado hacia la publicidad y el diseño de rótulos, herramienta que los sign painters utilizarán para marcar el estilo de una época que perdura hasta nuestros días en el diseño de logotipos y marcas.

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES

Dr. Armando Pineda Cruz

Una vez desarrolladas las habilidades de caligrafía y dibujo de letra, el alumnado encontrará en el Diplomado en diseño y aplicación de letra las herramientas digitales que le permitan llevar a buen término sus procesos de boceto, análisis y estudios de letra análogos. Estas sesiones se pueden llevar a cabo de manera presencial si la escuela cuenta con la paquetería necesaria, sin embargo, durante la pandemia por el virus Sars Cov-2, hubo necesidad de adaptar los nuevos medios para compartir información de utilidad al alumnado, siendo una ventaja para ellos ya que podían trabajar con sus propias herramientas desde casa, haciendo más eficiente el desarrollo del trabajo individual y colectivo. Así que las sesiones de dibujo digital, revisión histórica, selección y combinación tipográfica se pueden realizar sin problema en un formato híbrido; el personal académico y el alumnado pueden elegir las sesiones que convengan más a distancia y las revisiones pueden ser presenciales.

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES

Dr. Armando Pineda Cruz

**JURADO
CONSEJO
CONSULTIVO
MEDALLA AL MERITO
EN ARTES 2022**

Fui parte del jurado y consejo consultivo para otorgar la **Medalla al Mérito en Artes 2022**, en la categoría de Diseño por el Congreso de la Ciudad de México.

De conformidad con la Base Octava de la Convocatoria a la Medalla al Mérito en Artes 2022 y los numerales Primero, Segundo, Tercero y Cuarto del Acuerdo Parlamentario de la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, por el que se conforma el Consejo Consultivo que apoyará en el análisis de las propuestas de las y los candidatos, a recibir la Medalla al Mérito en Artes 2021, le envío la documentación de las candidaturas recibidas al 5 de marzo de 2021 en la categoría de Diseño para pasar a la Fase Individual del proceso de selección, en el que los integrantes del Consejo Consultivo “emitirán opinión de las candidaturas relativas a su disciplina y preseleccionará aquella que considere ser él candidato o la candidata más idóneo o idónea”.

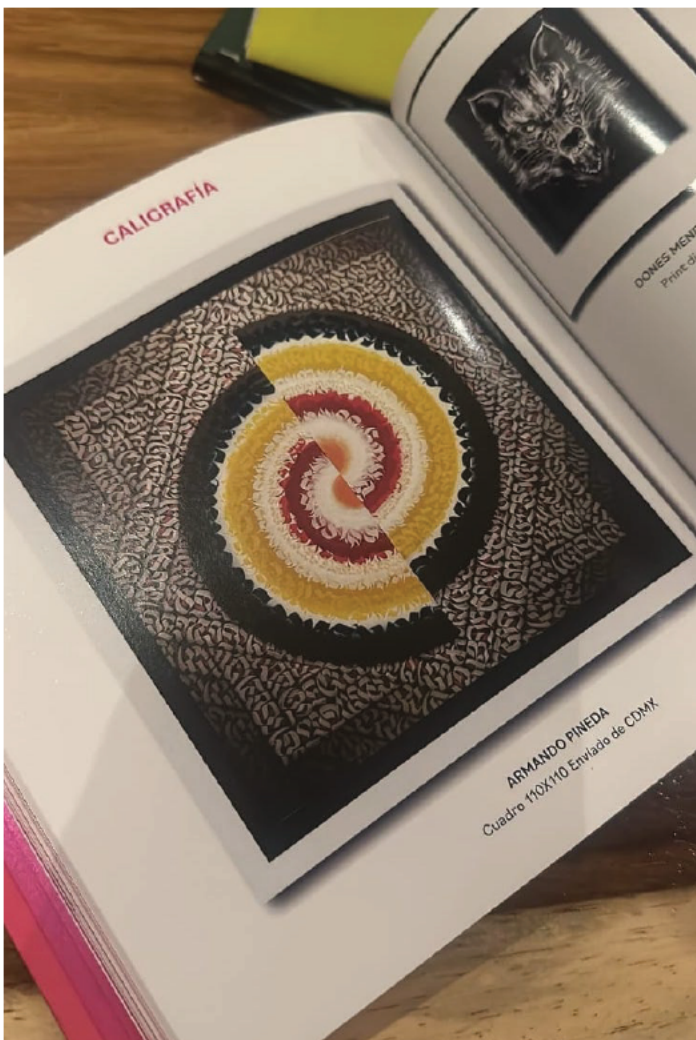
	CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO "II LEGISLATURA, LEGISLATURA DE LA NO DISCRIMINACIÓN"	Comisión de Derechos Culturales
Ciudad de México; a 22 de mayo de 2023 CDC/CCMX/575/23		
ARMANDO PINEDA CRUZ P R E S E N T E		
Por medio del presente me dirijo a usted para extenderle la invitación a la Sesión Solemne para la Entrega a la Medalla al Mérito en Artes 2022 del Congreso de la Ciudad de México, a realizarse el día martes 30 de mayo del presente año a las 11:00 horas en el Recinto del Congreso, ubicado en Donceles s/n esq. Allende, Col. Centro Histórico, C.P. 06010, Ciudad de México.		
Como parte del Consejo Consultivo que fungió en el análisis de las propuestas de candidatos al galardón, agradeceríamos su presencia en el evento. Le sugerimos arribar al Recinto a las 10:30 horas y comunicarse con la Lic. Karla Elizabeth Mayahua Martínez, quien los dirigirá al lugar correspondiente del Consejo Consultivo. Cualquier duda, favor de comunicarse al teléfono 55-68-99-83-08.		
Anexo ACUERDO AC/CCMX/III/JUCOPO/2A/020/2023 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE SESIONES SOLEMNES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.		
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo, quedo a sus órdenes.		
ATENTAMENTE		
 Presidencia		
Calle Gante No. 15, Primer piso Oficina 111, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc Correos derechos.culturales@congresocdmx.gob.mx y asesores.dio.indalio@email.com		

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES

Dr. Armando Pineda Cruz

EXPOSICIÓN DISEÑO DE LETRA EN UDEM MONTERREY

Como parte del proyecto finales de alumnos de la **Universidad de Monterrey**, fui invitado a exponer y publicar una pieza caligráfica en la exposición y libro **Karakter**.

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES

Dr. Armando Pineda Cruz

INVESTIGACIÓN

MANUAL DE SELECCIÓN Y COMBINACIÓN TIPOGRÁFICA

Por el perfil del plan de estudios de **Diseño de la Unidad Cuajimalpa**, tenemos muy poco tiempo para profundizar en temas de Historia de la tipografía, clasificación, selección o combinación tipográfica, el tiempo que lleva estudiar los referentes que involucran estas 3 áreas se ve mermado por proyectos de investigación que requieren de mayor tiempo y espacio como el **Proyecto terminal** o técnicas de investigación.

Así que me propuse escribir y diseñar un manual que aborde el tema de la selección y combinación tipográfica desde una perspectiva histórica, actualmente el manual está escrito en su totalidad se encuentra en proceso de revisión y estoy terminando los esquemas e ilustraciones del mismo, para poder llevar a dictaminación, en este reporte comparto el índice y el prefacio.

PREFACIO

A lo largo de más de una década impartiendo la asignatura de Tipografía en distintas universidades en México, he percibido la duda e inquietud que persiste alrededor de lo inefable del diseño. Existe por ejemplo, una serie de sentencias subjetivas, que por prejuicio se han convertido en la regla general en la que algunos estudiantes se basan para tomar decisiones. La elección tipográfica no es la excepción, lo abstracto de la letra reduce su capacidad de selección meramente a la estética, por lo que el joven diseñador decide sólo por un juicio de valor propio, que una tipografía es atractiva, seductora y simplemente se inclina por una u otra porque le parece “bonita”.

Uno de los retos más grandes a los que me he enfrentado como profesor es precisamente el de restarle el valor subjetivo a la letra. Tanto el alfabeto como el entendimiento del sistema de escritura fonético tienen la gracia de ser abstractos por sí mismos, cada grafo representa un sonido y esa transmutación percibida por distintos sentidos hace que la letra caiga en seguida en un vórtice de definiciones, ya que lingüistas, comunicadores y diseñadores han intentado explicar su función, alcance y las disyuntivas que enfrenta la escritura por sí misma en cada disciplina.

Bajo esta lógica, el concepto “legibilidad” se convierte en un término sin sentido que los diseñadores usan con singular alegría para referirse casi a cualquier tipo de letra que tenga la capacidad de ser contenedor de un poco de texto en un párrafo, desde la geométrica Futura hasta la humanista Garamond, me ha tocado escuchar un sinfín de veces: “seleccioné esta tipografía porque es muy legible”, sin argumentar por qué lo es, o simplemente aseverando su alta legibilidad ya sea por tener patines o por no tenerlos.

Sumadas a lo anterior, las recetas, la falta de contexto, la nula investigación, las respuestas rápidas e incluso los prejuicios, incrementan la confusión y la dificultad para la selección y combinación de tipografías. En muchas ocasiones aseveramos que: “la tipografía con serifs es más legible que la tipografía sin patines” o más recientemente que “la tipografía sin patines es más contemporánea y juvenil que la tipografía con patines”. Éstas son ideas subjetivas que se

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES

Dr. Armando Pineda Cruz

PREFACIO

fomentan y propagan en el aula y que normalmente no se fundamentan, sino surgen como una alternativa rápida y cómoda ante el reto que implica seleccionar una tipografía que cumpla objetivos específicos.

Sin embargo, este libro de trabajo no pretende mostrar el hilo negro ni develar lo abstracto de la tipografía, por el contrario, de manera muy humilde se suma a los esfuerzos de muchos teóricos, profesores y diseñadores por compartir su experiencia en el uso, alcance y estudio de la letra en el diseño gráfico.

ÍNDICE

1. Introducción
2. Definiciones Iniciales
 - 2.1 Escritura
 - 2.2 Caligrafía
 - 2.3 Tipografía
3. Evolución del Alfabeto Caligráfico | Hecho a Mano
 - 3.1 Alfabeto Romano Capitular
 - 3.1.1 Alfabeto Trajano
 - 3.1.2 Alfabeto Cuadrata
 - 3.1.3 Alfabeto Rústico
 - 3.2 Alfabeto Insular
 - 3.2.1 Alfabeto Uncial
 - 3.2.2 Alfabeto Insular Mayúscula
 - 3.3 Alfabeto Carolingio
 - 3.4 Alfabeto Gótico
 - 3.4.1 Alfabeto Gótico Textura
 - 3.4.2 Alfabeto Gótico Fractura
 - 3.4.3 Alfabeto Gótico Bastarda
 - 3.4.4 Alfabeto Gótico Summa/Rotunda
 - 3.4.5 Alfabeto Humanista
 - 3.5 Alfabeto Itálico
4. Evolución del Alfabeto Tipográfico | Impreso
 - 4.1 La Imprenta de Gutenberg
 - 4.2 Clasificación Tipográfica
 - 4.3 Morfotipografía
 - 4.4 Tipografía Romana | Serif
 - 4.4.1 Tipografía Romana Humanista Veneciana
 - 4.4.2 Tipografía Romana Garalda | El Siglo de Oro de la Tipografía Europea
 - 4.4.3 Tipografía Romana Barroca
 - 4.4.4 Tipografía Romana Neoclásica de Transición
 - 4.4.5 Tipografía Romana Moderna Didona

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES

Dr. Armando Pineda Cruz

ÍNDICE

- 4.5 Tipografía Inglés Victoriana
- 4.6 Tipografía Sans Serif | Palo Seco
 - 4.6.1 Tipografía Sans Grotesca
 - 4.6.2 Tipografía Sans Geométrica
 - 4.6.3 Tipografía Sans Neogrotesca
 - 4.6.4 Tipografía Sans Humanista
- 5. Tipografía Digital
- 6. Resumen
- 7. Características de la Tipografía
 - 7.1 Renglón Tipográfico
 - 7.2 Métrica Vertical
 - 7.3 Métrica Horizontal | Extensión
 - 7.4 Peso
 - 7.5 Contraste
 - 7.6 Modulación
 - 7.7 Ductus
 - 7.8 Apertura
 - 7.9 Remates
- 8. Selección Tipográfica
 - 8.1 Legibilidad
 - 8.2 Métrica Vertical
 - 8.3 Métrica Horizontal | Extensión
 - 8.4 Peso
 - 8.5 Contraste
 - 8.6 Modulación
 - 8.7 Ductus
 - 8.8 Apertura
 - 8.9 Remates
 - 8.2 De la Tipografía Antigua a la Contemporánea
 - 8.3 Fuente, Familia, Serial Tipográfica
 - 8.4 Combinación Tipográfica
- 9. Conclusión
- 10. Glosario

El objetivo es que el manual esté impreso y listo para su venta|distribución el trimestre 24 Invierno y 24 Primavera.

PLAN DE TRABAJO

Dr. Armando Pineda Cruz

DEPARTAMENTO: TEORÍA Y PROCESOS DEL DISEÑO | **PERIODO:** 06•2023 – 06•2024 | **CANDIDATO:** ARMANDO PINEDA CRUZ

El ejercicio profesional y la docencia son dos líneas que han marcado la pauta a seguir en mi desarrollo como diseñador. Desde siempre he creído que la docencia debe trabajar de manera paralela con la realidad laboral y así evitar el desfase académico con las necesidades de un auditorio cautivo de obtener soluciones óptimas, precisas y puntuales con el apoyo que las herramientas hoy día ofrecen.

La tipografía no es la excepción a la regla, sacar a la letra del aula para llevarla a la aplicación del diseño y de la comunicación gráfica siempre ha sido mi mayor objetivo. El siguiente plan de trabajo está enfocado a eso, en ver a la tipografía como una materia prima en el quehacer de los comunicadores y diseñadores. Durante mi estancia en la **Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana** entre **junio del 2023 y junio del 2024** mis esfuerzos estarán encaminados a vincular a los alumnos a la letra desde una perspectiva, si bien académica e histórica, también pragmática en un sentido de proyección y alcance.

Como casi cualquier disciplina, la letra tiene muchos matices, aristas y áreas de oportunidad: la historia, la aplicación en estrategias de marca, editorial, lettering, caligrafía o el diseño tipográfico a la medida son sólo algunos de los mundos en los cuáles se puede profundizar. La docencia, la investigación y la difusión que me permite mi rol como Profesor Visitante del **Departamento en Teoría y Procesos del Diseño (DTPD)** de la **División de Ciencias de la Comunicación y Diseño (DCCD)** es una gran oportunidad para desarrollar cualquiera o varios de estos puntos durante mi estancia en la UAM.

DOCENCIA

Eje estratégico 1

La docencia se llevará a cabo por medio de la impartición de las siguientes **Unidades de Enseñanza-Aprendizaje.**

UNIDAD ENSEÑANZA APRENDIZAJE	PERIODO ACADÉMICO	PROPÓSITO GENERAL
Laboratorio de Diseño Integral de Sistemas de la Información	23/P 23/O 24/I	Entender el espacio y los elementos de diseño como un sistema integral, que buscan cumplir con un propósito específico. Al final del curso, el alumno tendrá la capacidad de entender, asimilar y aplicar herramientas gráficas para diseñar un sistema visual a partir de códigos: cromáticos, tipográficos, icónicos, de jerarquía y composición. Al mismo tiempo hacer énfasis en la importancia de la selección y combinación tipográfica en sus dos máximas variantes: tipografía <i>display</i> para título y tipografía de texto para lectura inmersiva.

PLAN DE TRABAJO

Dr. Armando Pineda Cruz

DOCENCIA

Eje estratégico 1

UNIDAD ENSEÑANZA APRENDIZAJE	PERIODO ACADÉMICO	PROPÓSITO GENERAL
Taller de Imagen y Comunicación Visual	23/P 23/O 24/I	Al final del curso, el alumno tendrá la capacidad de explotar las características de la imagen fija como un recurso visual poderoso. A partir del análisis de la composición de imágenes fijas, particularmente de la fotografía, el alumno reconocerá cuáles son los principales puntos de análisis y desarrollo de fotografía en blanco y negro. Así mismo, el alumno reconocerá las funciones principales de la cámara fotográfica, la anatomía de la misma y cómo emplearla para generar distintos recursos visuales.
Dirección y Cuidado Editorial	23/P 23/O 24/I	Al final del curso el alumno será capaz de establecer principios de dirección y cuidado editorial y aplicarlos en el desarrollo de proyectos editoriales análogos y digitales; considerando los requerimientos de uso, producción y distribución. Así mismo, proponer alternativas de diseño y dar seguimiento a publicaciones para su apropiada reproducción.
Diseño Editorial	23/P 23/O 24/I	Al final del curso el alumno será capaz de establecer principios de diseño editorial y aplicarlos en el desarrollo de proyectos editoriales que respondan a necesidades específicas, así como identificar los principios y procesos básicos, medios y avanzados de micro y macrotipografía en la mancha de texto. También el alumno deberá reconocer las cualidades morfotipográficas de la letra en uso, así como su correcta aplicación en título o texto.
Cartel	23/P 23/O 24/I	Al final del curso el alumno será capaz de establecer los principios de diseño de un mensaje gráfico y aplicarlos en el desarrollo de carteles, identificar los requerimientos de información y composición de un cartel y elaborar un mensaje gráfico utilizando recursos como: tipografía, ilustración, fotografía, collage, según las necesidades de cada proyecto.

PLAN DE TRABAJO

Dr. Armando Pineda Cruz

DOCENCIA

Eje estratégico 1

UNIDAD ENSEÑANZA APRENDIZAJE	PERIODO ACADÉMICO	PROPÓSITO GENERAL
Diseño Tipográfico	23/P 23/O 24/I	<p>Al final del curso el alumno será capaz de conocer los principales sistemas métricos tipográficos analizando su uso responsable, ejercitar la noción de espacio horizontal y vertical entre letras, palabras y textos, practicar el espacio horizontal y vertical entre letras, palabras y textos a través de la microtipografía. Así mismo, identificará y podrá reproducir sistemas alfabéticos basados en la evolución de la tipografía. Reconocerá los ajustes pertinentes, así como la morfotipografía en el diseño y unidad de una fuente tipográfica básica. Ubicará cuáles son las principales corrientes del diseño tipográfico del siglo XX y XXI.</p>
Introducción a la Historia del Diseño	23/P 23/O 24/I	<p>Al final del curso el alumno será capaz de identificar los principales paradigmas en el desarrollo histórico del diseño, analizar factores políticos, culturales, tecnológicos y económicos que han determinado el surgimiento de diversos paradigmas del diseño y analizar el impacto de sus distintas manifestaciones en la vida cotidiana.</p>
Laboratorio de diseño bi y tridimensional	23/P 23/O 24/I	<p>Al final del curso el alumne será capaz de identificar y aplicar los fundamentos del diseño bi y tridimensional. Tendrá el conocimiento y la capacidad de generar redes complejas a partir de módulos y súper módulos. Sabrá sintetizar figuras complejas sin perder características como gesto y movimiento a partir de la geometrización de las figuras, así como la síntesis a partir de la reducción de elementos de una manera orgánica. Uno de los mayores potenciales de esta EUA es que los alumnos tendrán la capacidad de representación gráfica, así como la capacidad de proyectar de manera tridimensional a partir de plano serial módulos y súper módulos en el diseño de elementos figurativos a partir de la estereotomía.</p>

PLAN DE TRABAJO

Dr. Armando Pineda Cruz

UNIDAD ENSEÑANZA APRENDIZAJE	PERIODO ACADÉMICO	PROPÓSITO GENERAL
Ilustración	23/P 23/O 24/I	<p>El alumno tendrá la capacidad de ilustrar un personaje fantástico que empatará en formato y aplicación con una serie de personajes, que conformarán una colección grupal editorial. Los alumnos de manera grupal diseñarán una pieza editorial con base en la ilustración de personajes fantásticos con un tema definido: japonés, mexicano.</p> <p>El alumno tendrá la capacidad de dibujar de manera libre, sin ningún tipo de parámetro, con la intención de potencializar la creatividad a partir del bocetaje. El alumno diseñará un libro de autor, a manera de agenda temática con el estilo que cada alumno decida explorar.</p>

Mi mayor aportación a los objetivos planteados en las UEA antes mencionadas es el vínculo del quehacer académico con las necesidades del mercado laboral actual, para así formar alumnos críticos, propositivos e innovadores en las ciencias de la comunicación y el diseño, por medio del diálogo y colaboración con profesionales de distintas disciplinas.

Para este propósito es de suma importancia el análisis objetivo y crítico de sus pares; el crecimiento grupal a partir de disertaciones en aula, la retroalimentación de los trabajos donde los comentarios ayuden a enriquecer y fortalecer el carácter de los alumnos. Así el desarrollo de las competencias didácticas impulsará el análisis y la evolución de los proyectos a un fin común.

PLAN DE TRABAJO

Dr. Armando Pineda Cruz

INVESTIGACIÓN

Eje estratégico 2

Durante mi estancia en el Departamento de Teoría y Procesos del Diseño de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño, en la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma mis esfuerzos estarán encaminados a vincular a los alumnos a la letra desde una perspectiva, si bien académica e histórica, también pragmática en un sentido de proyección y alcance. Y justo es en este punto donde me gustaría inclinar mis esfuerzos llevando dos líneas de trabajo:

1. El año anterior tuve la oportunidad de escribir el Manual de selección tipográfica, mismo que actualmente se encuentra en revisión de estilo y estoy enfocado en el diseño de esquemas, ilustraciones y demás recursos gráficos que acompañarán al documento.

Escribir el texto con un lenguaje amigable fue uno de los objetivos, ya que el documento está dirigido a alumnos que no tienen el conocimiento profundo sobre tipografía, ya sea en la selección historia o combinación, además los recursos gráficos son esenciales para la comprensión del mismo, intentaré que las ilustraciones y esquemas mantengan un lenguaje gráfico fresco y contemporáneo a esta época digital en donde impera la velocidad de las redes sociales, tratando de alejarme un poco del lenguaje académico, que para motivos de este documento esa formalidad jugaría en contra y no empataría con el lenguaje literario que se maneja a lo largo del texto.

He tenido la gran fortuna de impartir la materia de **Tipografía 1** a lo largo de casi 14 años, lo que me ha obligado a cubrir muchas lagunas y baches que se fueron abriendo a lo largo de mi formación, tanto académica como profesional, menciono que es una fortuna por que me ha brindado la oportunidad de nutrir mis referencias históricas a un nivel tal, que hoy día me es sencillo asimilar la Historia Universal me es sencillo anclarlo con la evolución de la letra. Seguramente hay muchas cosas que no he podido leer o encontrar en estos 14 años de búsqueda y preparación de material didáctico para mis clases, sin embargo, este momento como profesor investigador invitado a la Universidad Autónoma Metropolitana, es la oportunidad idónea para pulir y desarrollar todos los puntos y escribir una cronología de la evolución de la letra y de la tipografía, para así tener un mayor entendimiento de su forma y su correcta aplicación hoy día.

La finalidad de esto es escribir|publicar una guía que sirva de recurso didáctico a las personas que quieran enfrentarse al vasto mundo de la historia de la tipografía, no pretendo escribir toda la historia, ¿quién se atrevería a tanto? ni el propio Harry Charter intentó tal proesa. Mi objetivo es entender los bastiones que han dado cuerpo a los estandartes de cada época a partir de su contexto tecnológico, político, filosófico y económico a lo largo de la historia.

PLAN DE TRABAJO

Dr. Armando Pineda Cruz

Si bien, existen muchos libros de tipografía, no he encontrado alguno que se refiera de manera un poco más que superficial a la historia, personajes, aportaciones y contexto del mundo de la tipografía en español, íconos de la cultura visual que nos han brindado herramientas esenciales para nuestro quehacer diario, siendo comunicadores visuales. El objetivo principal de esta guía será fortalecer el vínculo de los referentes históricos con la proyección del diseño contemporáneo, que los usuarios de dicha guía puedan advertir que lo que hoy día entendemos como **tipografía** es un mundo que ha cambiado tanto como el lenguaje mismo.

2. Tengo la clara intención de sumarme al trabajo de la Maestra Angélica Martínez, que a partir de su incesante búsqueda del diseño inclusivo ha logrado proyectos de gran impacto, sumamente funcionales que enriquecen el entorno y la perspectiva de diseño de nuestra comunidad.

Platicando con la maestra Angélica Martínez, me ha hecho participe de su intención de desarrollar un proyecto que contempla una fuente tipográfica para lenguaje braille. El lenguaje braille es un paradigma muy ajeno a nuestro sistema de escritura, de hecho el mismo sistema braille es muy complejo de definir. Si nos ceñimos a la definición que propuso el lingüista Strauss: *la escritura es la representación gráfica del lenguaje*, de inicio pareciera que cumple bien con esta explicación, pero si pensamos que la finalidad del braille es táctil, todo cambia. Mi mayor aportación a dicha investigación sería la de traducir toda esta información que desconozco a un área que sí domino, la cual es el diseño tipográfico digital.

La tipografía digital ha evolucionado de tal manera que se puede programar para cumplir propósitos muy específicos, algunos son las competencias lingüísticas. Trasladar dichas competencias a un sistema de comunicación tan distante como lo es la escritura braille conlleva un reto interesante en sí mismo, donde además el resultado tendrá impacto en una comunidad con capacidades distintas que debemos entender para poder proponer una alternativa sustentada en la praxis, la investigación de campo y que resulte útil e incluyente.

El diseño tipográfico envuelve muchas disciplinas en una sola: conocimiento de dibujo análogo, dibujo vectorial, percepción en las formas a partir de figura fondo, entender las formas y contraformas como elementos indisolubles al analizar en los patrones que dan ritmo a la escritura, conocimiento de lenguaje *unicode* y de plataformas específicas para dichos propósitos como *fontlab*, *robofont* o *glyphs*.

PLAN DE TRABAJO

Dr. Armando Pineda Cruz

DIFUSIÓN DE LA CULTURA

Eje estratégico 3

La letra es parte de un sistema mayor: *la escritura*. La escritura es una manifestación inquieta, en manos de un artista es poesía, plástica o deconstrucción, en manos de un académico es abrir senderos de luz y guías de conocimiento a partir de prueba y error... Total, que la letra le pertenece a quién la usa, como el lenguaje, y la letra como manifestación no sólo le pertenece a los diseñadores o comunicadores visuales, son muchas las personas interesadas en hacer un mejor gesto de esta forma en su cotidianidad. En casi 14 años que tengo de interactuar con distintos auditorios he encontrado inquietudes muy distintas en sectores ajenos a la tipografía: marcas de prestigio, historiadores, artistas visuales, personas vinculadas al *marketing*, periodistas o tatuadores son algunos de los interesados en talleres, charlas o conferencias sobre: *caligrafía, lettering o rotulismo* que he impartido.

TALLER DE LETTERING

OBJETIVO PRINCIPAL

Al finalizar el módulo el participante reconocerá y tendrá la capacidad de utilizar las principales herramientas para el dibujo de letra de manera análoga y digital, conocerá las características principales de la anatomía tipográfica y exaltará sus cualidades plásticas en el diseño.

CONTENIDO TEMÁTICO:

1. Escritura caligráfica
 - 1.1 Diferencia
 - 1.2 Punta plana
 - 1.2.1 Métrica, ductus, contraste, modulación, ritmo y herramientas.
 - 1.2.2 Estilos de época y ornamentación
 - 1.3 Punta oblicua
 - 1.3.1 Métrica, ductus, contraste, modulación, ritmo y herramientas.
 - 1.3.2 Estilos de época y filosofía de trazo: Redonda inglesa, redonda americana, brush lettering y brush gestual.
2. Brush lettering
 - 2.1 Bases, ritmo, lógica de trazo, trazo gestual, inclinación, espaciado, contraste, proporción y métrica.
 - 2.2 Trazo sistemático vs trazo gestual.
3. Dibujo de letra a partir de herramienta de origen.
 - 3.1 Corrección: dibujo a lápiz, espaciado, inclinación, contraste, modulación y remates de salida.

PLAN DE TRABAJO

Dr. Armando Pineda Cruz

DIPLOMADO DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE LETRA SEGUNDA EDICIÓN

El trimestre pasado 23-I terminamos la primera edición del Diploma de diseño y aplicación de letra, fue todo un éxito, se cumplieron los objetivos y los resultados por parte de los alumnos rebasaron las expectativas, de hecho este diplomado es el resumen de todos los cursos desglosados anteriormente, son ya varias personas interesadas en tomar este diplomado por que no tuvieron oportunidad de entrar en la versión que recién concluye, a partir de la experiencia previa, sugeriré que el diplomado se imparta ahora en 3 trimestres, a consideración de la coordinación podría ser o no factible por la cantidad de información que intenta abarcar.

Objetivo general

Entender a la tipografía como un fenómeno complejo copartícipe de un sistema mucho más amplio, con el cual comparte dimensiones de manera conceptual y proyectual. De manera que ello permita desarrollar la habilidad de diseñar aplicaciones con un objetivo específico, a partir de la estructura de la letra. El dibujo de ésta será explicado de manera histórica, tecnológica y técnica para entender su comportamiento en los distintos sistemas de información.

Objetivos particulares

Los objetivos particulares se pueden dividir en 3 bloques: a) caligrafía, b) lettering y c) tipografía.

Caligrafía

- Conocer las herramientas que han permitido la construcción y el dibujo de letra de manera cronológica para entender las consecuencias que ha tenido en la morfología de los caracteres.
- Conocer la diferencia entre escritura, alfabeto, caligrafía, tipografía, lettering y rotulismo.
- Reconocer a la punta plana como la herramienta principal para generar los estilos básicos que contribuyeron a la evolución del alfabeto.
- Dominar la punta plana y emular los ductus correspondientes por épocas y transiciones: estilo romano, insular y gótico.
- Entender la diferencia entre movimientos de la punta, a partir de la propuesta del cubo de Gerrit Noordzij: traslación, rotación y expansión.
- Reconocer a la punta oblicua como la herramienta que permite la transición de formas a partir del contraste y el movimiento de expansión en la caligrafía.
- Dominar el estilo principal de punta oblicua: redonda inglesa (Copperplate).
- Reconocer al pincel como la herramienta que permite la transición entre la caligrafía y el rotulismo.

Rotulismo

- Explotar las cualidades de la punta de pincel en el diseño de rótulos letterings contemporáneos y entender la diferencia entre caligrafía y lettering.

PLAN DE TRABAJO

Dr. Armando Pineda Cruz

- Dominar los dos estilos básicos de rotulismo norteamericano: script y casual letter.
- Desarrollar un estilo que se pueda aplicar al diseño de marca y de identidad gráfica.
- Dominar las herramientas digitales en el correcto vectorizado de las formas tipográficas, esto posterior a que el alumnado desarrolle las habilidades con las herramientas análogas en el diseño de letra y reconozca sus principales cualidades morfotipográficas.

Tipografía

- Entender la importancia de las contraformas en el interletrado y conocer la diferencia entre tracking y kerning.
- Saber aplicar los términos correctos al referirse a la anatomía tipográfica, esto ayudará a ubicar a la letra de acuerdo con su morfotipografía en los distintos soportes y aplicaciones.
- Entender la importancia de la imprenta en la evolución de la letra, su relación con la caligrafía y el pensamiento racional.
- Diferenciar estilos tipográficos a partir de la aparición de la imprenta, según el contexto de cada época y el análisis de sus formas para desarrollar una correcta clasificación.
- Reconocer al doble lápiz como una herramienta poderosa en el boceto y dibujo de letra a partir de la técnica desarrollada por Edward Johnston en el diseño de tipografía.
- Seleccionar tipografía a partir de su uso, la letra puede estar en distintos puntajes según su función, cada uno de los puntajes involucra una serie de características que permiten su correcto funcionamiento en el proceso de lectura.
- Combinar tipografías de texto y de título, con la intención de que cada una de ellas logre comunicar de manera correcta a partir de su diseño y estructura.
- Conocer los distintos formatos tipográficos digitales: Variable Fonts, Open Type, Post Script y True Type, reconocer sus cualidades y debilidades.

Contenido

MÓDULO 1. Escritura y evolución del alfabeto latino

Modalidad: Presencial

Objetivo particular: Reconocer las características de la escritura, su nacimiento y evolución a partir de las herramientas, pensamiento y necesidades de cada época, hasta llegar al alfabeto latino, con un marcado sesgo hacia la escritura alfabética occidental.

Temario:

1. Escritura.
 - 1.1 Origen de la escritura.
 - 1.2 Pictograma | Ideograma.
 - 1.3 Origen del alfabeto.
 - 1.4 Alfabeto Romano.
 - 1.5 Alfabeto Insular.
 - 1.6 Alfabeto Carolingio.
 - 1.7 Alfabeto Gótico.
 - 1.8 Renacimiento humanista.

PLAN DE TRABAJO

Dr. Armando Pineda Cruz

Estrategia docente: Aprendizaje significativo | Evaluación formativa.

Mecanismos y criterios de evaluación: Se evalúa sólo con asistencia.

MÓDULO 2. Caligrafía

Subtema: Caligrafía romana e insular.

Modalidad: Presencial.

Objetivo particular: Reconocer la evolución de la letra de manera histórica a partir de la herramienta y el ductus vinculados con la punta plana desde el siglo I hasta el siglo VIII.

Temario:

1. Caligrafía.

1.1 Punta plana.

1.1.1 Características básicas de la punta plana.

2.1.1.1 Métrica | contraste | ductus | extensión | ritmo
peso | inclinación | eje.

1.1.1 Anatomía de la letra.

1.1.2 Romanas e insulares.

1.1.3 Romana Trajana.

1.1.4 Romana Quadrata.

1.1.5 Romana Rústica.

1.1.6 Letras insulares.

1.1.7 Uncial.

1.1.8 Insular Mayúsculas.

1.1.9 Carolingias.

Estrategia docente: Aprendizaje significativo | Evaluación sumativa.

Mecanismos y criterios de evaluación: Bitácora personal y ensayo sobre el estilo asignado.

Subtema: Caligrafía gótica.

Modalidad: Presencial

Objetivo particular: Desarrollar las habilidades que permitan analizar y ejecutar los estilos estandarizados de caligrafía gótica, así como clasificar dichos estilos a partir de los trazos y cualidades ornamentales por época, del siglo X al siglo XV.

Temario:

2. Caligrafía gótica.

2.1 Gótica primitiva.

2.2 Gótica de textura.

2.3 Gótica de fractura.

2.4 Gótica rotunda.

2.5 Gótica bastarda.

2.6 Gótica civilité.

2.7 Gótica gestual.

Estrategia docente: Aprendizaje significativo | Evaluación sumativa.

Mecanismos y criterios de evaluación: Bitácora personal y ensayo sobre el estilo asignado.

PLAN DE TRABAJO

Dr. Armando Pineda Cruz

Subtema: Caligrafía itálica, cancillerescas y humanistas.

Modalidad: Presencial.

Objetivo particular: Desarrollar las habilidades que permitan analizar y ejecutar los estilos estandarizados de caligrafía renacentista del siglo XIV al siglo XVI, así como la reinterpretación y las herramientas que desarrolló el maestro calígrafo Edward Johnston en el siglo XX, y que dieron pauta a la caligrafía moderna.

Temario:

3. Caligrafía entre la Edad Media y el Renacimiento.

3.1 Itálica del siglo XV.

3.2 Cancilleresca y floritura ornamental.

3.3 Humanista.

3.4 Caligrafía en el siglo XX.

3.4.1 Fundacional y Johnston.

3.5 Caligrafía gestual.

Estrategia docente: Aprendizaje significativo | Evaluación sumativa.

Mecanismos y criterios de evaluación: Desarrollar una línea de tiempo que contenga los aspectos más significativos en la historia de la letra, así como la muestra de los modelos revisados mediante una palabra asignada con un propósito específico y aplicado en una maqueta que simule su uso real. En dicho proyecto se evaluará: espaciado natural, prosa, métrica, composición, proporción, ritmo y acabado de la letra.

Subtema: Caligrafía con punta flexible. (oblicua)

Modalidad: Presencial.

Objetivo particular: Analizar y desarrollar modelos caligráficos vinculados con la punta flexible (oblicua) del siglo XVIII al siglo XX, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra.

Temario:

4. Punta oblicua.

4.1 Características básicas de la punta oblicua.

4.1.1 Métrica | contraste | ductus | extensión | ritmo peso | inclinación | eje.

4.2 Redonda inglesa | copperplate minúscula.

4.3 Redonda inglesa | copperplate mayúscula.

4.4 Cursiva americana.

Estrategia docente: Aprendizaje significativo | Evaluación sumativa.

Mecanismos y criterios de evaluación: Desarrollo de un modelo específico ubicado en tiempo y en espacio, así como su aplicación en composición en distintos soportes. Análisis de espaciado natural, prosa, métrica, composición, proporción y ritmo.

Subtema: Rotulismo.

Modalidad: Presencial.

Objetivo particular: Analizar y desarrollar modelos a partir del pincel vinculados con el rótulo vernáculo, así como las bases del estilo de brushlettering a partir de la publicidad norteamericana.

PLAN DE TRABAJO

Dr. Armando Pineda Cruz

Temario:

5. Rotulismo con pincel.

5.1 Casual letters | letras casuales.

5.2 Cursiva a partir de pincel.

Estrategia docente: Aprendizaje significativo | Evaluación sumativa.

Mecanismos y criterios de evaluación: Desarrollo de un modelo específico ubicado en tiempo y en espacio, así como su aplicación en composición en distintos soportes. Análisis de espaciado natural, prosa, métrica, composición, proporción y ritmo.

Subtema: Brushlettering con plumón y marcadores.

Modalidad: Presencial

Objetivo particular: Analizar y desarrollar modelos a partir de las distintas puntas flexibles de marcadores y plumones. Aprovechar el accidente para generar estilo.

Temario:

6. Brushletter con rotulador.

6.1 Brushletter a partir de trazo paralelo.

6.2 Brushletter a partir de trazo perpendicular.

6.3 Variaciones estilísticas a partir de trazo inglés y norteamericano.

6.4 Variaciones, ligaduras, espaciado, ritmo y composición.

Estrategia docente: Aprendizaje significativo | Evaluación sumativa.

Mecanismos y criterios de evaluación: Desarrollo de un modelo específico ubicado en tiempo y en espacio, así como su aplicación en composición en distintos soportes. Análisis de espaciado natural, prosa, métrica, composición, proporción y ritmo.

Subtema: Lettering y boceto a lápiz

Modalidad: Presencial

Objetivo particular: Analizar y desarrollar modelos a partir de las distintas puntas flexibles de marcadores y plumones, tanto planos como flexibles. Aprovechar el accidente para generar estilo, por último, recuperar los gestos principales de las letras en el proceso de bocetaje a lápiz.

Temario:

7. Boceto a lápiz.

7.1 Variaciones, ligaduras, espaciado, ritmo y composición.

7.2 Recuperación de accidentes y estilo previo al vectorizado.

Estrategia docente: Aprendizaje significativo | Evaluación sumativa.

Mecanismos y criterios de evaluación: Desarrollo de un modelo específico ubicado en tiempo y en espacio, así como su aplicación en composición en distintos soportes. Análisis de espaciado natural, prosa, métrica, composición, proporción y ritmo.

MÓDULO 3. Letra digital

Subtema: Vectorizado aplicado a lettering, tipografía y diseño de marca.

Modalidad: Híbrido.

Objetivo particular: Optimizar las técnicas de vectorizado aplicado al diseño tipográfico, mediante

PLAN DE TRABAJO

Dr. Armando Pineda Cruz

programas especializados. Entender la unidad de la letra como parte de un sistema (alfabeto) para generar un grupo de caracteres que formarán una palabra.

Temario:

1. Vectorizado tipográfico.
 - 1.1 Vectorizado básico a partir de figuras o patrones geométricos.
 - 1.2 Vectorizado de formas orgánicas a partir de criterios tipográficos.
 - 1.3 Glyphs | Font Lab, programas de edición tipográfica.
 - 1.4 Espaciado | tracking | kerning | peso | contraste.
 - 1.5 Color y aplicación de lettering a interfaces editoriales.
 - 1.6

Mecanismos y criterios de evaluación: Desarrollo de set tipográfico a partir de unidades geométricas, así como su correcta aplicación a una maqueta digital.

Subtema: Lettering en Procreate

Modalidad: Híbrido.

Objetivo particular: Aprovechar la herramienta de dibujo en mapa de bits para aplicar los conocimientos aprendidos a lo largo del diplomado y así crear un lettering digital enfocado a un proyecto en particular. Aprender a utilizar las capas para editar el lettering y con ayuda de los pinceles darle un mayor impacto al resultado final.

Temario:

1. Lettering digital.
 - 1.1 Definición de proyecto y análisis del contexto para definir estilo de letra, composición y justificación.
 - 1.2 Bocetaje | dibujo de guías y envolventes.
 - 1.3 Bocetaje | Lettering proporcional y de esqueleto.
 - 1.4 Revisión | Peso | Interletraje | Interlínea | Eje de inclinación | Etc.
 - 1.5 Ornamentación y corrección de las letras | Volumen | sombreado | Florituras | Swashes | Ligaduras | Decorado interno y externo.
 - 1.6 Aplicación de color y texturas con pinceles.
 - 1.7 Edición de imagen e implementación.

Mecanismos y criterios de evaluación: Creación de un lettering final en salida digital para una revista, libro, cartel, etc. implementando texturas y el uso correcto de las capas en Procreate.

Subtema: Selección y combinación tipográfica.

Modalidad: Híbrido.

Objetivo particular: Analizar la anatomía de la letra para clasificar los distintos estilos tipográficos. Determinar las cualidades y potenciales de las distintas tipografías según el lector, el puntaje y el soporte. Combinar de manera eficiente todas las alternativas que ofrece una familia tipográfica digital en el diseño de un sistema donde el lettering hace el rol de marca o logotipo.

Temario:

2. Tipografía.

PLAN DE TRABAJO

Dr. Armando Pineda Cruz

- 2.1 Clasificación tipográfica histórica.
 - 2.1.1 Tipografía romana.
 - 2.1.1.1 Veneciana.
 - 2.1.1.2 Garalda.
 - 2.1.1.3 Barroca.
 - 2.1.1.4 Transición.
 - 2.1.1.5 Moderna.
 - 2.1.2 Tipografía victoriana.
 - 2.1.2.1 Revolución Industrial.
 - 2.1.2.2 Tipografía egipcia.
 - 2.1.2.3 Nacimiento del lettering.
 - 2.1.3 Tipografía sans serif.
 - 2.1.3.1 La nueva tipografía.
 - 2.1.3.2 Tipografía geométrica.
 - 2.1.3.3 Tipografía neogrotesca.
 - 2.1.3.4 Tipografía sans humanista
- 2.2 Clasificación tipográfica por uso y puntaje.
 - 2.2.1 Tipografía de título.
 - 2.2.2 Tipografía de texto.
- 2.3 Formatos de tipografía digital.
 - 2.3.1 Post script.
 - 2.3.2 True type.
 - 2.3.3 Open type.
 - 2.3.4 Variable fonts.
- 2.4 Combinación y maridaje tipográfico.
 - 2.4.1 Familia tipográfica.
 - 2.4.2 Familia tipográfica serial.
 - 2.4.3 Ligaduras.

Estrategia docente: Aprendizaje significativo | Evaluación sumativa.

Mecanismos y criterios de evaluación: Módulo final; se busca la síntesis y suma de todo el conocimiento acumulado a lo largo del diplomado.

Desarrollo de un sistema de información en donde la prioridad sea la letra, en el diseño de marca, infografía, soporte editorial o el sistema que el alumnado considere pertinente.