

Competencias Tipográficas: una propuesta formativa para ser, saber y saber hacer.

Autores

D.I. Alfredo E. Aguilera Torralbas, aeaguilera@isdi.co.cu
Instituto Superior de Diseño (ISDi), Cuba

D.I. Carlos L. Mesa Vera, cmesa@isdi.co.cu
Instituto Superior de Diseño (ISDi), Cuba

RESUMEN

El enfoque formativo por competencias profesionales se ha investigado en el Instituto Superior de Diseño tanto a nivel de currículo general como en áreas específicas de las carreras. El objetivo principal del presente trabajo es proponer las *Competencias Tipográficas* que deben formarse en el estudiante cubano de diseño, atendiendo al nuevo contexto formativo de 4 años y a las demandas actuales de la realidad cubana. Para alcanzar el resultado, a partir de métodos y técnicas como el análisis-síntesis, la deducción-inducción, el análisis documental, la observación estructurada y los cuestionarios, se sistematizan los referentes teóricos y conceptuales sobre el tema. Se realiza además un diagnóstico de la formación tipográfica en el ISDi donde se obtienen aciertos y desaciertos y se identifican un grupo importante de variables de estudio. Finalmente, se elabora una propuesta de Competencias Tipográficas, cuya estructura considera el componente histórico y la integración de las dimensiones semántica, sintáctica y pragmática para desarrollar efectivamente problemas profesionales que demandan el empleo de la tipografía. El resultado tiene en cuenta tanto los conocimientos, como las habilidades necesarias para la formación de la materia, sin restarle importancia al componente axiológico y al oficio adquirido mediante la experiencia práctica en la acción de diseño.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se ve sustentado en la necesidad de mapear las competencias tipográficas de los estudiantes cubanos de ambas carreras de diseño dada la influencia que esta definición tendrá en el aumento de la calidad de la formación tipográfica, garantizando su pertinencia en relación las demandas de la realidad y con ello un profesional más eficiente. La decisión de abordar este tema de investigación se basa en situaciones detectadas en nuestro contexto como la no existencia de estudios sobre este tema específico en Cuba y la precedencia de escasas referencias en el ámbito internacional. Se observa que se ha escrito de manera abundante sobre historia y teoría de la tipografía, pero no se ha estudiado el tema de las competencias tipográficas. La situación revelada, de conjunto al empeño en el área investigativa de la universidad de diseño cubano por definir y estudiar las competencias en su sector profesional, de cara a garantizar su formación efectiva, evidencia la necesidad de investigaciones de esta tipología en materias específicas de la profesión.

La actual ponencia constituye la síntesis de una investigación que tiene como objetivo desarrollar una propuesta de competencias tipográficas que deben formarse en el estudiante de diseño en Cuba. La misma recoge los basamentos teóricos, metodológicos y conceptuales que permiten el desarrollo del sistema de competencias en este campo de la profesión. De especial interés es la descripción detallada de la propuesta, que parte de la definición conceptual de *Competencias Tipográficas*, la clasificación y organización del sistema y su desglose en unidades y elementos.

DESARROLLO

I. Premisas para la conceptualización de las Competencias Tipográficas

Para la conceptualización de las Competencias Tipográficas propuestas se parte de las concepciones sobre competencias profesionales aportadas por investigaciones y autores internacionales como Zabalza, M. (2003); Rial, A. (2006); Le Boterf (2001); Larraín y González (2005) y la UNESCO (1972, 1983, 2000). En el contexto nacional, se asumen aportes asociados a la formación por competencias y la caracterización de la profesión de diseño en Cuba de autores como Peña, S. (2006); Valle, E., Ramírez, J. (2011); Navarro, E., Castro, O. y Morales, I. (2014). Trabajos que en su totalidad realizan importantes acercamientos en su especificidad temática dentro del campo del diseño y cuyos resultados son asumidos como experiencias científicas de referencia para la elaboración de la propuesta de la presente investigación.

En el campo específico de la tipografía y su formación, escasamente investigado en el contexto nacional, se asumen como base teórica y metodológica definiciones de importantes autores internacionales como Morison, S. (1929); Salomon, M. (1986); Smeijers, F. (1996); Fontana, R. (2002); Gálvez, F. (2004); Meseguer, L., Henestrosa, C., Scaglione, J. (2012) y Ares, F. (2013). Este último, estructura un exhaustivo análisis sobre los signos tipográficos a partir de las dimensiones del modelo semiótico, el mismo es asumido como referencia en parte de la organización de la nueva propuesta, dada su aplicabilidad al modelo formativo de las carreras cubanas de diseño.

Con esta base, se elabora una definición de Competencias Tipográficas para la presente investigación, conceptualizando esta categoría como: «*Conjunto de conocimientos, habilidades y cualidades que permiten la actuación profesional en la solución de problemas de diseño que demandan el empleo de la tipografía*».

Otro insumo de importancia para la elaboración de la propuesta es el diagnóstico realizado a la formación de competencias tipográficas en el ISDi, en el que se realiza una evaluación contextual del campo de acción a través del análisis documental de los programas de estudio, los resultados en una muestra de trabajos de diploma y el estudio de actores clave (estudiantes de diseño, profesores y egresados), observando su posición en cuanto a la asimilación del conocimiento tipográfico desde su experiencia.

Teniendo en cuenta todo lo anterior se definen las siguientes premisas para la conceptualización de la propuesta:

Se asume el enfoque de formación por competencias profesionales que requiere su organización en unidades y elementos, definiendo áreas autónomas del conocimiento tipográfico y sus especificidades. Además, este articula de forma integral los conocimientos, habilidades y cualidades que, en el campo tipográfico, los diseñadores cubanos deben alcanzar en algún punto de su formación y experiencia profesional.

Se entiende que la adquisición de competencias tipográficas es un proceso que no se limita a la formación académica (pregrado y posgrado), sino que es inherente a la práctica profesional. Gran parte de los autores estudiados coinciden en que la disciplina tipográfica depende en gran medida del «oficio» adquirido por el diseñador durante su trayectoria, es decir, de su capacidad óptica, lograda a partir de la práctica proyectual, para trabajar con la forma tipográfica en todos sus niveles de forma efectiva.

Se reconocen las dimensiones del modelo semiótico (semántica, sintáctica y pragmática) como una manera efectiva para estructurar parte de las competencias tipográficas. Esta decisión está avalada en que estas dimensiones son componentes teóricos fundamentales en la formación académica de diseño cubano en la actualidad, por lo que son conocidas por gran parte de los estudiantes, egresados y docentes. Además, es importante señalar que ya existe una referencia formativa en este sentido propuesta por Ares, F. (2013). En palabras del propio autor, este análisis: «...permitirá que tengamos un panorama bastante amplio sobre la práctica tipográfica. Por supuesto que los planos analíticos se contactan y se solapan, es decir, no siempre operamos sobre uno de los aspectos desdeñando otro, pues todos tienen relación entre sí».

Se toman como punto de partida para la definición de unidades y elementos de competencia, las áreas del conocimiento tipográfico, identificadas y validadas con los actores en el proceso de diagnóstico. Se tienen también en cuenta los aciertos, carencias y expectativas respecto a la formación tipográfica actual detectadas en este momento de la investigación.

La propuesta asume un enfoque integral, flexible y dialéctico. Tiene en cuenta que la evolución en el tiempo de cualquiera de los factores que interviene sobre el diseño (contexto, uso, función, mercado y tecnología), puede demandar nuevas áreas de estudio y retos para la disciplina tipográfica. Dicho esto, y teniendo en cuenta la estructura formativa de las carreras de diseño en Cuba, constituye una premisa para la propuesta, poseer una estructura organizativa bien definida, que vaya de lo simple a lo complejo, de lo elemental a lo integral, de lo básico a lo especializado, pero que a su vez permita incluir nuevas áreas de conocimiento tipográfico en el futuro.

II. Clasificación de las Competencias Tipográficas

La propuesta de competencias elaborada para el estudiante cubano de diseño sistematiza un amplio número de áreas del conocimiento tipográfico que se articulan indisolublemente con las habilidades para el manejo práctico de esta disciplina técnica aplicada a problemas profesionales específicos en los que la tipografía es utilizada, con base en los modos de actuación y campos de acción definidos por Peña, S.

Esta integración de conocimientos y habilidades asociados a un grupo de cualidades que viabilizan su asimilación y puesta en práctica, conforman el sistema de unidades y elementos que caracterizan a un profesional competente en el campo tipográfico.

Por la complejidad y magnitud del campo de investigación, la propuesta sigue una lógica que asume como base el tránsito de la esencialidad a la complejidad e integración de las competencias definidas. En este sentido, con la función de organizar el sistema propuesto se establece la siguiente clasificación de las Competencias Tipográficas:

Competencias Tipográficas Histórico-culturales: Referidas a la base histórica del conocimiento tipográfico. Aspecto que en el caso de esta disciplina es vital, teniendo en cuenta que muchos de los aspectos técnicos que definen su buena práctica datan de casi cinco siglos de antigüedad. No menos importante es el aspecto cultural, asociado a la evolución de la materia, el surgimiento de los estilos de escritura y tipografía, y su estrecha vinculación con el desarrollo social, económico, político y tecnológico.

Competencias Tipográficas aplicadas al Modelo Semiótico: Referidas al manejo efectivo a nivel tipográfico de las dimensiones Semántica, Sintáctica y Pragmática. La organización en base a estas tres dimensiones resulta muy útil, ya que segmenta con fines netamente formativos, áreas del conocimiento básico asociadas a los aspectos técnicos de la materia. Se establecen límites estructurales en cuanto a la transmisión de significados a través de la tipografía, al dominio formal de la estructura tipográfica y a las consideraciones de carácter práctico-funcional que garantizan la toma de decisiones de cara a facilitar el uso y a una implementación efectiva del producto de diseño que emplea la tipografía como recurso visual.

Competencias Tipográficas Integradoras: Referidas al manejo integral de la tipografía como recurso, articulando indistintamente las tres dimensiones anteriores para ser aplicadas en acciones de diseño de mayor complejidad. En este sentido, se definen tres acciones que cumplen con esta base integral: la composición tipográfica, la transformación de la forma tipográfica y el diseño de nuevas formas tipográficas. Cada una de estas acciones posee particularidades, y dependiendo del problema profesional en el que se utilicen ponderarán una u otra dimensión del modelo semiótico, Sin embargo, todas tienen en común la integración de decisiones de índole conceptual que asumen, en mayor o menor medida, el significado, el aspecto formal y el aspecto práctico de la tipografía como recurso.

Competencias Tipográficas Herramientales: Referidas al dominio de herramientas digitales que permiten la materialización en este medio de soluciones tipográficas de cualquier índole. Se asume el medio digital teniendo en cuenta que, en el contexto actual, las dinámicas productivas tanto a nivel creativo (diseño), como de implementación (impresión, visualización digital), dependen en su mayoría de este. Esto no implica que se desechen los medios analógicos en términos de experimentación, producción y especialmente a nivel de conocimiento, como base técnica del trabajo tipográfico que hoy se desarrolla digitalmente.

Esta clasificación establece la lógica organizativa de la propuesta y permite el posterior despliegue de la misma con una base estructural y conceptual sólida.

III. Competencias, Unidades y Elementos que conforman la propuesta

El sistema de Competencias Tipográficas propuesto consta, a nivel cuantitativo, de la definición de 8 competencias, 26 unidades y 87 elementos.

A continuación, se explica el enfoque de cada competencia definida, lo que permite la comprensión de los criterios que las caracterizan. La propuesta es tabulada integralmente para facilitar su visualización en relación a las unidades y elementos (Anexo 1).

Competencia 1: Conocer la historia y evolución de la escritura y la tipografía.

Esta competencia está dirigida al dominio y aplicación de conocimientos de corte histórico. Se enfoca fundamentalmente en la propia lógica del desarrollo de la tipografía, partiendo de su génesis, el lenguaje, los sistemas de escritura y sus principales manifestaciones a través del tiempo. Igualmente sucede con la tipografía, que tiene su inicio en la imprenta de tipos móviles y basa su crecimiento en la propia evolución de las tecnologías y las necesidades de comunicación de cada época. Esta competencia histórico-cultural no se concibe en su desarrollo profesional a nivel pasivo o netamente cognitivo, sino que se piensa desde su aplicación directa a aspectos técnicos y funcionales, como puede ser la clasificación tipográfica atendiendo al estilo y cómo cada forma tiene su razón de ser a nivel estético y funcional y, por ende, posee fortalezas y debilidades en función del tipo de aplicación que se haga de ella. La historia es, además, a nivel tipográfico, una poderosa herramienta en la conceptualización de los productos de comunicación visual. Esta se aplica desde la elección tipográfica como rasgo de estilo a utilizar en la comunicación de determinados atributos, hasta como base conceptual, estableciendo la novedad y legitimidad del producto a diseñar.

Competencia 2: Utilizar eficientemente la tipografía a nivel sintáctico.

Esta competencia está enfocada en la percepción de la forma tipográfica como unidad y como sistema visual de comunicación. Su manejo implica la integración de conocimientos técnicos asociados a la nomenclatura de los componentes anatómicos, las variantes tipográficas, la magnitud del set tipográfico y su correcta aplicación. El uso de la tipografía se concibe en niveles de los que el carácter es la célula base. Se asume el estudio y aplicación del espacio como parte indisoluble de la forma tipográfica y se manejan sus variables a todos los niveles. La dimensión sintáctica en la tipografía se toca, desde las competencias, como un módulo básico en el que el estudio de la armonía formal y óptica del sistema tipográfico se convierten en un elemento clave para su posterior aplicación en comunicaciones visuales efectivas.

Competencia 3: Utilizar eficientemente la tipografía a nivel pragmático.

Esta competencia se adquiere a partir de la comprensión del proceso fisiológico de la lectura como base para la articulación de conocimientos y habilidades enfocados en lograr la funcionalidad tipográfica. La capacidad de lograr la legibilidad y (o) lecturabilidad es una meta clave en el trabajo de comunicar a través de la tipografía.

En este sentido se asumen como insumos para el diseñador la capacidad de conocer y adaptar las decisiones proyectuales al contexto de implementación y a las tecnologías, entendiendo que la tipografía puede hacer viable este proceso de cara a un consumo efectivo por parte del público. La dimensión pragmática a nivel tipográfico, pone como centro al usuario en los escenarios en los que este interactúa con los productos de comunicación visual, estudiando, mediante su ciclo de vida útil, las variables de producción, circulación y consumo. Es precisamente en el acto de consumo, donde se articulan los aspectos ergonómicos, tecnológicos y contextuales que, enfocados en la tipografía, hacen que los receptores puedan leer los mensajes con comodidad.

Competencia 4: Utilizar eficientemente la tipografía a nivel semántico.

Esta competencia contempla las capacidades asociadas de forma más directamente a la comunicación a través de la tipografía. Su accionar en el diseñador implica el manejo de teorías de la semiótica y la comunicación para su aplicación a la tipografía como significante en los mensajes generados. Su dominio permite explotar las capacidades expresivas de la letra y su inserción como recurso complementario o protagónico en conceptos de comunicación visual. Esta dimensión, como competencia, asume la articulación de los conocimientos históricos, estilísticos y técnicos con fines comunicativos específicos, en los que la tipografía se convierte en código, en símbolo, apelando a la experiencia perceptiva de los usuarios para despertar sensaciones y lecturas intencionadas desde el concepto de diseño.

Competencia 5: Componer tipográficamente volúmenes variados de texto.

Esta competencia integra las tres dimensiones del modelo semiótico a nivel tipográfico desde la acción de componer textos. Su dominio pondera la pragmática en el sentido de lograr el manejo eficiente de los espacios y de la óptica a nivel compositivo en función del equilibrio y de la legibilidad. La sintáctica es asumida desde la armonía tipográfica, a partir del logro combinaciones efectivas, manejando la analogía y el contraste con fines intencionados. La semántica se busca desde la conceptualización, en el trabajo a través de las sutilezas de la composición y las jerarquías tipográficas para tributar a la comunicación efectiva. La acción de componer asume niveles de complejidad tan variados como productos de comunicación se diseñan. Esta competencia demanda del diseñador la capacidad de articular orgánicamente en el formato el trabajo tipográfico con múltiples recursos gráficos, fotográficos, e incluso cinéticos con los que convive, manteniendo los niveles funcionales y expresivos pertinentes.

Competencia 6: Transformar la tipografía con fines identitarios.

Esta competencia maneja la acción integral de transformar la tipografía con fines conceptuales específicos ponderando su función identificativa. Su dominio demanda el conocimiento histórico y tipológico de la identidad tipográfica.

Además, supone un enfoque que considera todas las posibilidades y roles en los que la tipografía puede cumplir la función identificativa.

Esta función puede ser asumida desde la propia forma tipográfica, teniendo en cuenta la personalidad de la misma y su elección en base a un concepto y también desde la transformación de la anatomía de la letra con fines comunicativos intencionados. Portar esta competencia, implica que el diseñador comprende y aplica la tipografía con una finalidad identificadora en toda su magnitud, lo que no se limita solamente al diseño de identidades visuales tipográficas, sino a la inserción de la tipografía en sistemas de identidad en los que esta cumple una función comunicativa no necesariamente protagónica, sino también complementaria.

Competencia 7: Diseñar nuevas familias tipográficas.

Esta competencia integradora se basa en la acción de diseñar tipografías, lo que, por definición, la hace la más especializada y compleja de las definidas. La misma articula conocimientos históricos, técnicos y estilísticos enfocados en la resolución del problema profesional específico que establece como finalidad útil la proyección de una nueva familia tipográfica o de determinados caracteres. Esto implica el dominio de la incidencia de los factores de diseño en la salida tipográfica, haciendo énfasis en su función y uso. Demanda además el manejo de sólidas bases referenciales en cuanto a parámetros ópticos, proporcionalidad y dibujo de la letra, aspectos adquiridos necesariamente solo ante una intensa práctica tipográfica. Un diseñador capaz de diseñar tipografías, es en esencia portador de la experiencia práctica que transita por la obtención y aplicación de todas las competencias anteriores, lo que le permite diseñar para condiciones y contextos de trabajo tipográfico que ya conoce teórica y prácticamente.

Competencia 8: Poseer las herramientas para trabajar digitalmente con tipografías.

Esta competencia herramental demanda del diseñador el manejo de todos los mecanismos necesarios para materializar digitalmente el trabajo tipográfico. Su dominio abarca todas las posibles acciones que pueden realizarse en el ordenador con la tipografía con fines organizativos y proyectuales. Estas van desde la gestión de fuentes, pasan por su edición vectorial, por la maquetación de textos y culminan en las tareas asociadas al diseño, montaje y exportación de nuevas familias tipográficas. Poseer estas herramientas conecta orgánicamente a nivel estructural con todas las competencias definidas con anterioridad desde su ejecución práctica, sin embargo, como sistema de conocimientos, habilidades y cualidades, pueden ser formadas con independencia del resto.

Las competencias tipográficas definidas son específicas, teniendo en cuenta su naturaleza profesional, y a la vez son transversales, por su inserción formativa en todos los niveles e incluso perfiles profesionales en el contexto nacional. Estas logran mapear los conocimientos y habilidades a un nivel de precisión no alcanzado en el plano axiológico. Esto se debe a que las cualidades que complementan y posibilitan este sistema de competencias son, en gran medida, comunes a otras áreas afines en la profesión de diseño, sin embargo, se consideran vitales como base para la lograr una práctica tipográfica de excelencia. La articulación entre conocimientos, habilidades y actitudes, es tabulada sobre la estructura de las competencias propuesta para facilitar su comprensión (Anexo 1).

De este modo, en consonancia con el modelo del profesional que se proyecta desde la academia, y bajo la coincidencia de criterios de los expertos consultados, se definen las siguientes cualidades que debe poseer un diseñador tipográficamente competente:

Creatividad: atendiendo a la capacidad de generar soluciones novedosas y funcionales a nivel tipográfico, como respuesta a los problemas proyectuales a los que se enfrenta.

Pensamiento lógico: enfocado en la capacidad de análisis de los problemas de diseño desde múltiples aristas y desde el punto de vista tipográfico, valorar en toda decisión sus implicaciones contextuales, tecnológicas, mercadológicas, de uso y funcionales.

Actitud crítica y autocrítica: dada en la postura de cuestionar respetuosamente con fines constructivos toda solución propia o ajena y contribuir con su intervención a aumentar el nivel de su desempeño tipográfico y el de sus colegas.

Capacidad argumentativa: enfocada en la toma de decisiones a nivel tipográfico con base en la teoría y la experiencia práctica, y en la capacidad técnica para exteriorizar estos basamentos y aplicarlos orgánicamente en los proyectos de diseño.

Voluntad: entendido como la capacidad para trabajar incansablemente con fines concretos. En este sentido, la práctica tipográfica demanda la búsqueda constante de la calidad de los resultados con base en su funcionalidad.

Curiosidad: vista como la filosofía de indagar en la realidad cotidiana, encontrando motivos constantes de estudio y superación. Ver el contexto comunicativo que lo rodea y en este, valorar la intervención de la tipografía y extraer buenas prácticas aplicables a su profesión.

Capacidad de experimentación: desde la búsqueda constante de resultados no esperados, la práctica de herramientas alternativas y la documentación de toda experiencia que pueda enriquecer el desempeño presente o futuro de su trabajo tipográfico.

Capacidad de trabajo en equipo: vista como la capacidad de interacción con otros colegas para el trabajo con objetivos comunes, siendo parte valiosa del grupo, aportando opiniones y aceptando las de los demás. Comprende la habilidad para realizar tareas parciales con una mirada integradora, atendiendo a la finalidad colectiva.

Solidaridad: desde la interacción a nivel humano con los compañeros, con la intención desinteresada de contribuir y ayudar siempre que lo necesiten.

Responsabilidad: entendida como la capacidad de cumplir las tareas en el tiempo establecido, con la seriedad necesaria y el respeto por quienes las orientan y evalúan, sean profesores, directivos o clientes.

Motivación: en la entrega personal que se ofrece a cada proyecto, la búsqueda del enriquecimiento propio y colectivo para alcanzar los mejores resultados proyectuales posibles.

Receptividad: vista como la manera constructiva y proactiva en que se reciben orientaciones y críticas, siempre enfocada en la depuración de las soluciones y en la comprensión de las mismas.

Ética profesional: ser portador de los más altos valores propios de la profesión de diseño y de la sociedad en que se desarrolla, basado en el respeto a los colegas, clientes y demás actores con los que se interactúa, dando muestra de la capacidad para brindar las mejores soluciones posibles y los argumentos técnicos que permiten su viabilidad y confiabilidad. A nivel tipográfico, está dada también por una postura didáctica, por la capacidad de enseñar a los demás la importancia de la tipografía en la práctica e incentivarlos a incrementar su acervo cultural en este sentido.

IV. Relación entre las Competencias Tipográficas propuestas

El sistema de competencias propuesto posee un enfoque integrador en el que se establecen estrechas relaciones entre cada una de los grupos clasificatorios definidos y entre las competencias en particular. La filosofía de estas relaciones descansa en la propia lógica del proceso de formación tipográfica, atendiendo a los niveles de complejidad de las unidades y elementos y el tránsito de la esencialidad a la integralidad de las áreas de conocimientos y habilidades definidos.

Se realiza un esquema (Anexo 2) que propone una representación visual del establecimiento de las interacciones entre las competencias para facilitar su comprensión e interpretación. Obsérvese como se establecen diferencias de escala en cada uno de los grupos clasificatorios atendiendo a la complejidad de las competencias incluidas. El esquema establece un orden lógico que tiene como punto de partida el conocimiento de la historia y evolución de la escritura y la tipografía. Este nutre directamente la adquisición de competencias a nivel tipográfico en las dimensiones pragmática, semántica y sintáctica. Este grupo clasificatorio ha sido representado en planos superpuestos, ya que a pesar de que se segmentan para su estudio, su aplicación tipográfica final es integrada. A su vez, las competencias integradoras se representan en el punto de mayor amplitud horizontal del esquema, al ser las más abarcadoras y complejas, además de significar las salidas objetivas de la práctica tipográfica en múltiples problemas profesionales. Sus campos establecen relaciones de ubicación intencionadas respecto a las competencias aplicadas al modelo semiótico, ya que cada una de las acciones integradoras propuestas pondera una de las dimensiones respectivamente. Finalmente, se representa el campo herramental en la base del esquema, posición asignada sobre el argumento de que esta competencia es el soporte práctico de las demás. Por eso su relación directa con 6 de las competencias anteriores, que en esencia son las que demandan el uso de estas herramientas para su puesta en práctica a nivel digital.

V. Niveles de complejidad para la formación de las Competencias Tipográficas

La propuesta de Competencias Tipográficas considera su articulación en niveles de complejidad atendiendo a la formación de las mismas. Esta definición se basa en el estudio realizado del contexto formativo actual en las carreras de diseño, las particularidades del ISDi como única institución formadora de diseñadores y los requerimientos de los Planes de Estudio E para la formación de pregrado en 4 años. En este sentido se valoran los objetivos de cada año académico y el dominio de las etapas del proceso de diseño y de los modos de actuación esperados en cada momento. Teniendo esto en cuenta, se establecen tres niveles de complejidad en la formación de Competencias Tipográficas:

Nivel Básico: En el que se espera que el estudiante de diseño logre manejar determinadas unidades y elementos de competencias tipográficas acordes con la generalidad de la formación común a los dos perfiles profesionales (Diseño de Comunicación Visual y Diseño Industrial). En este sentido existe una mayor carga en las competencias histórico-culturales y las asociadas a la aplicación tipográfica del modelo semiótico. Esto no implica que se demande la aplicación a nivel básico de determinados elementos pertenecientes a las competencias integradoras. En cuanto a las herramientas digitales, se establece el límite de lograr la gestión efectiva de fuentes y determinados elementos de partida asociados a la maquetación de textos.

Nivel Especializado: En el que se asume la adquisición de conocimientos y habilidades propios del perfil Diseño de Comunicación Visual. Teniendo esto en cuenta, se espera del estudiante el manejo de la mayor cantidad de unidades y elementos de las competencias aplicadas al modelo semiótico e igualmente de las dos competencias integradoras iniciales en el nivel que el pregrado lo permite. En este momento de la formación, es vital la aplicación de estas competencias tipográficas en problemas profesionales que igualmente se estarán ejercitando en la Disciplina General Integradora (Diseño). A nivel instrumental, el dominio debe estar enfocado en el manejo vectorial de la tipografía y la maquetación avanzada de textos.

Nivel Posgraduado: En este nivel se tiene en cuenta que la práctica profesional comienza a jugar un papel protagónico en la formación profesional, por eso, es lógico que el nivel de especialización aumente atendiendo a necesidades de superación personalizadas originadas por esta propia práctica. Esto implica que, a nivel tipográfico, se espera que el diseñador alcance niveles de competitividad alta en las áreas integradoras formadas con anterioridad a nivel básico, dígame la composición de textos de alta complejidad y la transformación con fines identitarios en toda su magnitud. Además, se espera que el profesional adquiera nuevas competencias específicas como la capacidad de diseñar nuevas familias tipográficas, en caso de que sea de su interés. El dominio de las herramientas acompaña este proceso de especialización posgraduada, enfocándose en el manejo digital para el diseño tipográfico.

Los niveles definidos se tabulan sobre la estructura de la propuesta para facilitar la comprensión de los mismos (Anexo 1). Nótese los solapes que intencionalmente se generan en áreas cuya formación transita por varios de los niveles establecidos.

CONCLUSIONES

La propuesta de Competencias Tipográficas a formarse en los estudiantes cubanos de Diseño, se propone para mejorar el desempeño tipográfico a nivel profesional de ambos perfiles profesionales a nivel básico, especializado y posgraduado. Esta brinda un mapa curricular exhaustivo de cada competencia con las unidades y elementos que la forman, permitiendo la caracterización detallada de un profesional tipográficamente competente, lo que, a su vez, está acorde con las nuevas estrategias formativas del Instituto Superior de Diseño y las demandas de la realidad cubana.

BIBLIOGRAFÍA

- Ares, Fabio. (2013) El dominio de las letras: los diseñadores y la producción, elección y uso de signos tipográficos. Universidad Nacional de La Plata, Argentina.
- Castro López, O. (2014). Sistema de competencias profesionales específicas requeridas para el diseño de videojuegos. ISDi. La Habana, Cuba. Peña Martínez, Sergio Luis, Conferencias de Gestión del Diseño I. Maestría en Gestión del Diseño, ISDi, La Habana, Cuba.
- Cátedra Fontana. (1996) Pensamiento tipográfico. Edicial S.A., Argentina.
- Fontana, R. (2012) Ganarse la letra. Colección Antologías. Programa Editorial de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco. México.
- Gálvez Pizarro, F. (2004) Educación tipográfica: una introducción a la tipografía. Universidad Diego Portales, Santiago de Chile.
- Grant Urgelles, Y. (2011) Propuesta de competencias profesionales para la carrera de periodismo. Universidad de Holguín, Holguín, Cuba.
- Navarro Adán, E. (2014) Elementos de competencias a desarrollar en estudiantes de diseño a través de la enseñanza de los materiales y procesos. ISDi. La Habana, Cuba.
- Meseguer, L., Henestrosa, C., Scaglione, J. (2012) Cómo crear tipografías. Tipo E Editorial.
- Peña Martínez, S.L. (2008) Propuesta de currículo para la formación de diseñadores. ISDi. La Habana, Cuba.
- Pohlen, J. (2011) Fuente de letras. Taschen, Edición española.
- Ramírez Álvarez, J. (2010) Las competencias profesionales específicas para proyectar en el diseño industrial. ISDi. La Habana, Cuba.
- Rivera Díaz, L.A. (s.f) Desarrollo de las competencias argumentativas en el taller de diseño. UAM Xochimilco. México.
- Smeijers, Fred. (1996) Counterpunch. making type in the sixteenth century, designing typefaces now. Hyphen Press, Londres.
- Valle Galindo, E. (2011) Propuesta de competencias profesionales específicas relacionadas con el dominio de los recursos formales para el diseño. Instituto Superior de Diseño. ISDi. La Habana, Cuba.
- Zabalza M. Á. (2003) Competencias docentes del profesorado universitario. Madrid, Narcea.

Anexo 1. Competencias Tipográficas, unidades y elementos. Articulación de conocimientos, habilidades y cualidades con los niveles de complejidad para su formación.

PROPUESTA DE COMPETENCIAS TIPOGRÁFICAS DEL ESTUDIANTE CUBANO DE DISEÑO

ARTICULACIÓN DE CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y CUALIDADES CON LOS NIVELES DE COMPLEJIDAD PARA LA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS TIPOGRÁFICAS

Clasificación de las Competencias Tipográficas:

- Competencias Tipográficas Histórico-culturales
- Competencias Tipográficas Integradoras
- Competencias Tipográficas aplicadas al Modelo Semiótico
- Competencias Tipográficas Herramientales

Componentes:

- Conocimientos
- Habilidades
- Cualidades

Niveles:

- Básico
- Especializado
- Posgraduado

COMPETENCIAS	UNIDADES DE COMPETENCIA	ELEMENTOS DE COMPETENCIA	C	H	C	B	E	P
1. Conocer la historia y evolución de la escritura y la tipografía.	1.1. Conocer las principales manifestaciones y estilos de escritura. 1.2. Conocer las principales manifestaciones y estilos tipográficos. 1.3. Aplicar los conocimientos históricos en el proceso de conceptualización.	1.1.1. Conocer la evolución del lenguaje oral y su influencia en el desarrollo de la escritura. 1.1.2. Dominar los conceptos básicos asociados a la escritura y sus sistemas referenciales. 1.1.3. Conocer las incidencias de las herramientas y medios de reproducción en la forma de la escritura.	■	■	■	■	■	■
		1.2.1. Dominar los conceptos básicos asociados a la tipografía. 1.2.2. Conocer los principales estilos tipográficos atendiendo a los sistemas de clasificación existentes. 1.2.3. Clasificar familias tipográficas de acuerdo a sus rasgos formales. 1.2.4. Conocer las potencialidades para el diseño de cada estilo tipográfico.						
		1.3.1. Definir tipografías y (o) composiciones como rasgo de estilo, con basamento en su referencia histórica. 1.3.2. No interpretar estilos de escritura o tipográficos como rasgo conceptual en soluciones de diseño que lo requieran.						
		2.1.1. Aplicar correctamente la terminología técnica respecto a anatomía tipográfica. 2.1.2. Reconocer los componentes anatómicos de cada carácter. 2.1.3. Conocer el funcionamiento de la forma y la contraforma en la percepción de la forma tipográfica.						
2. Utilizar eficientemente la tipografía a nivel sintáctico.	2.1. Dominar la anatomía tipográfica. 2.2. Conocer las variantes tipográficas que componen una familia. 2.3. Conocer los componentes del set tipográfico. 2.4. Dominar los niveles de empleo de la tipografía.	2.1.1. Aplicar correctamente la terminología técnica respecto a anatomía tipográfica. 2.1.2. Reconocer los componentes anatómicos de cada carácter. 2.1.3. Conocer el funcionamiento de la forma y la contraforma en la percepción de la forma tipográfica.	■	■	■	■	■	■
		2.2.1. Conocer las tipologías de variantes que pueden componer una familia tipográfica. 2.2.2. Aplicar coherentemente los criterios: peso, amplitud e inclinación tipográfica en el tratamiento de textos.						
		2.3.1. Dominar las tipologías de caracteres existentes. 2.3.2. Utilizar correctamente cada uno de los componentes del set tipográfico.						
		2.4.1. Diferenciar los niveles de uso macro y micro tipográfico. 2.4.2. Conocer las particularidades de cada nivel de uso de la tipografía. 2.4.3. Dominar las variables de espaciado (interletrado, interlineado y espaciado óptico) que inciden en el buen funcionamiento de cada nivel tipográfico.						

COMPETENCIAS	UNIDADES DE COMPETENCIA	ELEMENTOS DE COMPETENCIA	C	H	C	B	E	P
3. Utilizar eficientemente la tipografía a nivel pragmático.	3.1. Conocer los principios ergonómicos y tipográficos que permiten el proceso de la lectura. 3.2. Considerar las condicionantes del contexto de implementación para la selección y composición tipográfica. 3.3. Considerar las condicionantes tecnológicas para la selección y composición tipográfica.	3.1.1. Conocer el proceso de lectura a nivel fisiológico. 3.1.2. Establecer diferencias funcionales entre la legibilidad y la lecturabilidad. 3.1.3. Aplicar conocimientos tipográficos de índole anatómico, estilístico y óptico para lograr los niveles deseados de legibilidad y lecturabilidad. 3.1.4. Realizar cálculos tipográficos para garantizar el número de caracteres y palabras por línea óptimo para una buena lectura.	■	■	■	■	■	■
		3.2.1. Seleccionar correctamente la tipografía de acuerdo al uso que tendrá. 3.2.2. Aprovechar las potencialidades anatómicas y estilísticas de la tipografía para el medio en que será implementada (impreso, digital, audiovisual, espacial). 3.2.3. Estudiar el orden de lectura de cada tipología de producto, teniendo en cuenta su modo de uso. 3.2.4. Conocer los formatos de fuentes y regulaciones legales vigentes en cada caso, aplicables al uso de determinada tipografía.						
		3.3.1. Seleccionar correctamente la tipografía para garantizar su resistencia ante el proceso productivo a utilizar (tipos de impresión o reproducción). 3.3.2. Levantar la información necesaria sobre nuevos medios y soportes materiales y su incidencia en el rendimiento tipográfico. 3.3.3. Prever comportamientos dinámicos de los puntajes tipográficos y composición en soportes que tecnológicamente permitan (Ej: responsive design).						
		4.1.1. Aplicar las potencialidades estilísticas de la tipografía como significante. 4.1.2. Utilizar eficientemente la tipografía como recurso codificador de un mensaje.						
4. Utilizar eficientemente la tipografía a nivel semántico.	4.1. Aplicar las teorías de la semiótica y la comunicación al campo de la tipografía. 4.2. Integrar el lenguaje tipográfico a un discurso visual y conceptual precedentes. 4.3. Generar conceptos a través de la tipografía.	4.1.1. Aplicar las potencialidades estilísticas de la tipografía como significante. 4.1.2. Utilizar eficientemente la tipografía como recurso codificador de un mensaje.	■	■	■	■	■	■
		4.2.1. Seleccionar la o las tipografías para su inserción efectiva en conceptos de diseño más amplios. 4.2.2. Expresar claramente rasgos de estilo concernientes a la tipografía en todos sus niveles.						
		4.3.1. Establecer premisas conceptuales basadas en la tipografía como elemento protagonista. 4.3.2. Argumentar técnica y objetivamente, las decisiones tipográficas que protagonizan o complementan el concepto de diseño.						

COMPETENCIAS	UNIDADES DE COMPETENCIA	ELEMENTOS DE COMPETENCIA	C	H	C	B	E	P
5. Componer tipográficamente volúmenes variados de texto.	<p>5.1. Manejar eficientemente los parámetros de espaciado en cada nivel tipográfico.</p> <p>5.2. Generar la armonía tipográfica entre los especímenes seleccionados para el producto de diseño.</p> <p>5.3. Conocer los principios de composición tipográfica.</p>	<p>5.1.1. Diferenciar el espacio entre caracteres y la distancia entre estos, en el momento de espaciar ópticamente la estructura tipográfica.</p> <p>5.1.2. Manejar de forma correcta los valores de interlineado en los niveles cuyo funcionamiento lo requiera (carácter, párrafo, frase).</p> <p>5.1.3. Manejar de forma correcta los valores de interlineado en los niveles cuyo funcionamiento lo requiera (frase, párrafo, columna, masa de texto).</p> <p>5.1.4. Manejar de forma correcta el espacio entre columnas y márgenes del formato, garantizando el equilibrio entre el blanco, el gris tipográfico y el negro de títulos e imágenes.</p> <p>5.2.1. Conocer las tipologías de contraste tipográfico.</p> <p>5.2.2. Realizar estudios estilísticos y anatómicos que permitan detectar compatibilidades e incompatibilidades entre dos o más familias tipográficas.</p> <p>5.2.3. Trabajar a analogía tipográfica sin perder el interés visual y los requerimientos funcionales a nivel jerárquico.</p> <p>5.2.4. Trabajar el contraste tipográfico de forma consciente en la que los niveles de expresividad e impacto sean intencionados.</p> <p>5.3.1. Establecer eficientemente las jerarquías tipográficas necesarias de acuerdo a la complejidad del producto de comunicación a diseñar.</p> <p>5.3.2. Manejar correctamente la escala de los elementos en página teniendo en cuenta los principios, funciones, estéticos y conceptuales del producto a diseñar.</p> <p>5.3.3. Establecer estructuras compositivas de acuerdo a la complejidad del producto a diseñar.</p> <p>5.3.4. Utilizar la composición tipográfica con fines conceptuales específicos.</p>	C	H	C	B	E	P
6. Transformar la tipografía con fines identitarios.	<p>6.1. Conocer referencias históricas de la identificación tipográfica.</p> <p>6.2. Conocer las manifestaciones de la tipografía como identidad visual.</p> <p>6.3. Dominar los portadores de la función identificativa en la tipografía.</p>	<p>6.1.1. Conocer hitos en el diseño de identidades visuales tipográficas (logotipos y símbolos alfabéticos).</p> <p>6.2.1. Conocer las clasificaciones de la identidad tipográfica.</p> <p>6.2.2. Utilizar la tipografía como recurso protagonista en la función identificadora de un producto de diseño.</p> <p>6.2.3. Utilizar la tipografía como recurso complementario de un Sistema de Identidad Visual.</p> <p>6.3.1. Conocer las características estilísticas y anatómicas que hacen a una tipografía óptima para cumplir la función identificativa.</p> <p>6.3.2. Realizar transformaciones puntuales a la anatomía o composición tipográfica con fines identitarios (gag tipográfico).</p> <p>6.3.3. Conceptualizar y diseñar identidades visuales tipográficas portadoras de un discurso coherente con la personalidad del producto o institución.</p>	C	H	C	B	E	P

COMPETENCIAS	UNIDADES DE COMPETENCIA	ELEMENTOS DE COMPETENCIA	C	H	C	B	E	P
7. Diseñar nuevas familias tipográficas.	<p>7.1. Conocer el Diseño Tipográfico como problema profesional.</p> <p>7.2. Aplicar conocimientos históricos en nuevos proyectos de diseño tipográfico.</p> <p>7.3. Aplicar el proceso de diseño a proyectos de diseño tipográfico.</p>	<p>7.1.1. Conocer las tipologías de proyectos de diseño tipográfico.</p> <p>7.1.2. Conocer las condiciones que marcan un proyecto de diseño tipográfico.</p> <p>7.1.3. Manejar las dimensiones extensión-profundidad en proyectos de diseño tipográfico.</p> <p>7.2.1. Establecer las relaciones y diferencias entre escritura, rotulación, caligrafía y tipografía.</p> <p>7.2.2. Conocer las herramientas analógicas y los procedimientos manuales que definen la forma de las letras y los parámetros técnicos del diseño tipográfico que hoy conocemos.</p> <p>7.2.3. Establecer referencias en los estilos históricamente validados como punto de partida para el diseño de nuevas familias.</p> <p>7.2.4. Conocer modelos existentes en cuanto al diseño de familias tipográficas.</p> <p>7.3.1. Realizar el análisis de los factores contextuales, funcionales, de uso tecnológico y mercadológicos, de acuerdo a la tipología de proyecto tipográfico a desarrollar.</p> <p>7.3.2. Conceptualizar una familia tipográfica llevando este concepto al desarrollo de los caracteres principales de esta nueva tipografía.</p> <p>7.3.3. Esbozar ideas conceptuales a nivel tipográfico.</p> <p>7.3.4. Establecer definiciones a nivel de ductus, proporciones, estilo y peso de la nueva familia tipográfica.</p>	C	H	C	B	E	P
8. Poseer las herramientas para trabajar digitalmente con tipografías.	<p>8.1. Poseer las herramientas para gestionar fuentes digitales.</p> <p>8.2. Poseer las herramientas para diseñar y modificar tipografías a nivel vectorial.</p> <p>8.3. Poseer las herramientas para componer digitalmente masas de texto.</p>	<p>8.1.1. Conocer la filosofía de trabajo de los softwares para la gestión de fuentes.</p> <p>8.1.2. Organizar digitalmente las fuentes tipográficas disponibles.</p> <p>8.1.3. Buscar eficientemente fuentes tipográficas en una base de datos.</p> <p>8.1.4. Discernir entre versiones tipográficas de una misma familia.</p> <p>8.1.5. Visualizar textos de prueba en una fuente específica.</p> <p>8.1.6. Instalar y desinstalar fuentes tipográficas.</p> <p>8.2.1. Conocer la filosofía de trabajo de los softwares para el trabajo con vectores.</p> <p>8.2.2. Vectorizar y optimizar caracteres en el medio digital.</p> <p>8.2.3. Transformar vectorialmente una forma tipográfica original.</p> <p>8.2.4. Exportar archivos vectoriales preparados para su producción e implementación.</p> <p>8.3.1. Conocer la filosofía de trabajo de los softwares de maquetación.</p> <p>8.3.2. Establecer formatos, retículas, márgenes y sangrado digitalmente.</p> <p>8.3.3. Crear, editar y aplicar estilos de carácter y de párrafo.</p> <p>8.3.4. Exportar documentos originales en diversos formatos digitales físicos para su producción e implementación.</p>	C	H	C	B	E	P

COMPETENCIAS	UNIDADES DE COMPETENCIA	ELEMENTOS DE COMPETENCIA	C	H	C	B	E	P
8. Poseer las herramientas para trabajar digitalmente con tipografías. ...continuación	<p>8.4. Poseer las herramientas para diseñar, montar y editar digitalmente una fuente.</p>	<p>8.4.1. Conocer la filosofía de trabajo de los editores de fuentes.</p> <p>8.4.2. Importar correctamente formas vectoriales al software editor de fuentes.</p> <p>8.4.3. Diseñar nuevos caracteres utilizando directamente el editor de fuentes.</p> <p>8.4.4. Establecer parámetros de espaciado generales de la nueva familia tipográfica.</p> <p>8.4.5. Establecer parámetros de espaciado específicos entre caracteres puntuales (tracking, kerning, leading).</p> <p>8.4.6. Realizar pruebas funcionales de la nueva familia observando su desempeño en el medio y soporte de implementación.</p> <p>8.4.7. Exportar las fuentes digitales en el formato deseado para su distribución y uso.</p>	C	H	C	B	E	P

CUALIDADES (conforme a los 13 niveles de conciencia de competencias tipográficas)

1. Creatividad
2. Pensamiento lógico
3. Actitud crítica y autocrítica
4. Capacidad argumentativa
5. Voluntad
6. Curiosidad
7. Capacidad de experimentación
8. Capacidad de trabajo en equipo
9. Solidaridad
10. Responsabilidad
11. Motivación
12. Receptividad
13. Ética profesional

Anexo 2. Esquema representativo de la relación entre las Competencias Tipográficas.

ESQUEMA REPRESENTATIVO DE LA RELACIÓN
ENTRE LAS COMPETENCIAS TIPOGRÁFICAS PROPUESTAS

