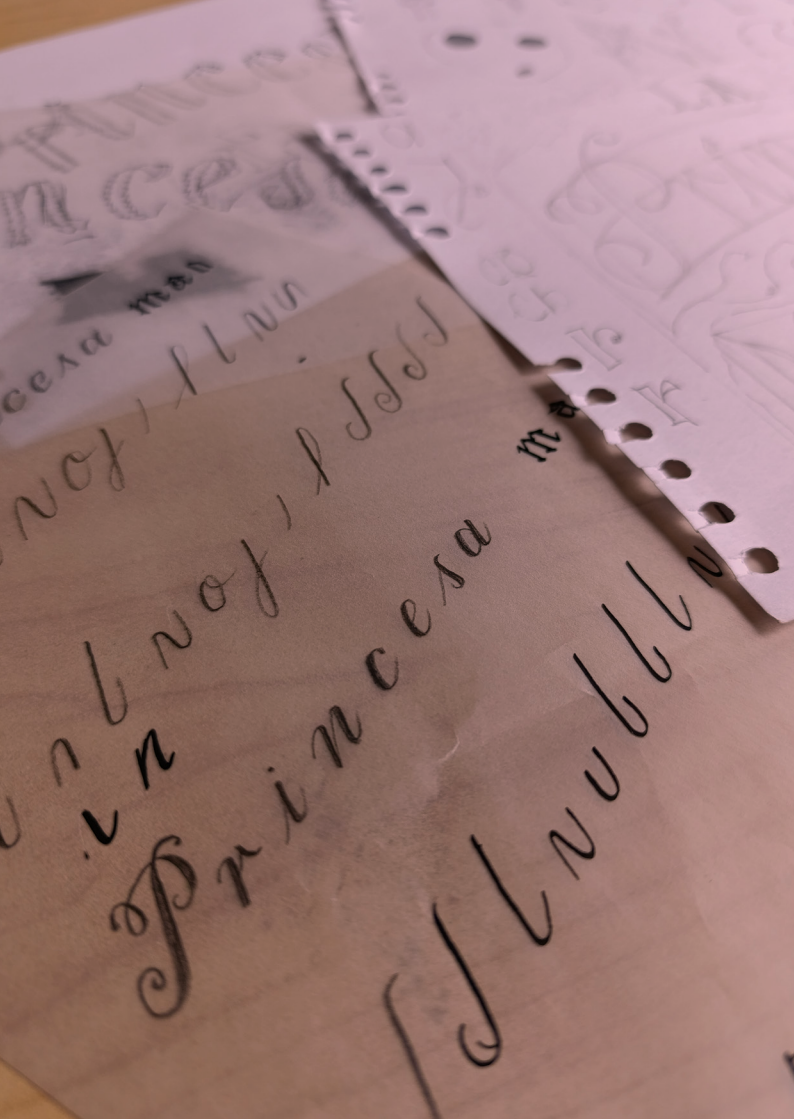

Taller de lettering memorias y registro

Juliana Ortega Vivas
Javeriana Cali, 2024 - 2

Este taller de lettering es parte del proyecto de grado “Mensajes Trazados” en la carrera de Diseño de Comunicación Visual de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Esta propuesta consiste en **generar un espacio colaborativo que le permita a los estudiantes explorar y poner en práctica el uso del lettering como una herramienta esencial en la configuración de mensajes visuales.** A través de la experimentación y la retroalimentación grupal, se busca fomentar la práctica del lettering, técnica que ha sido poco abordada en el plan de estudios académico. La bitácora sistematiza el proceso del taller, documentando desde la planeación hasta el desarrollo de cada sesión. Orientado por un enfoque de enseñanza y de aprendizaje participativo, el taller busca ayudar a los estudiantes a encontrar su propio estilo para utilizar esta herramienta como un recurso importante en su proceso de formación profesional.

Planeación

Haciendo por sí mismas

(Trabajo individual)

Cada estudiante elabora su pieza/producto

Persiguiendo objetivos

(Decisiones grupales)

Se decide de manera grupal un producto a realizar por todos los integrantes según sus intereses

Según el aprendizaje experiencial de Dewey

Las personas aprenden...

Equivocándose y reflexionando

(Experimentación)

Es un entorno donde pueden experimentar, tomar decisiones y reflexionar sobre ellas, tanto grupal como individualmente

En un entorno amigable

(Sin presiones)

Es un entorno sin presión académica, donde los estudiantes no buscan obtener una calificación. Todos expresan y comparten ideas de manera respetuosa.

Objetivos

01. **Fomentar** la práctica del lettering en un espacio amigable
02. **Enseñar** y reforzar conceptos y técnicas básicas de lettering
03. **Potenciar** la capacidad de los estudiantes para utilizar el lettering como herramienta de comunicación visual.

Enfoque

El taller se enfoca en el **aprendizaje experiencial y colaborativo**. Se toman decisiones grupales y se retroalimentan entre compañeros, pero cada uno trabaja su pieza individual y hace una autoevaluación sobre su propio aprendizaje.

¿Cómo se lleva a cabo?

01. **Talleres prácticos:** Encuentros donde los estudiantes experimentan con las letras y se retroalimentan con los demás.
02. **Ejercicios planeados:** Se decide de manera grupal un objetivo (producto) a trabajar, que fomente la experimentación y la creatividad.
03. **Invitación de expertos:** Charlas y asesorías con profesionales en la práctica de las letras y el lettering.

Metodología

Manos a las letras

Convocatoria

- Atraer a estudiantes interesados en el lettering mediante estrategias de difusión tanto físicas como digitales.

Introducción y diagnóstico

- Conocer a los participantes, sus expectativas, y el nivel de habilidad en la técnica.
- Identificar áreas de mejora y generar un ambiente de confianza.

Toma de decisiones

- Toma de decisiones grupales sobre el enfoque temático y el producto final del taller.
- Fomentar la participación activa de los estudiantes.

Bocetación

- Proceso de diseño de la pieza de cada integrante.
- Exploración de soluciones para el producto final.
- Participación de expertos en charlas y asesorías.

Digitalización y color

- Convertir los bocetos en piezas digitales, aplicando color y afinando detalles antes de la producción.

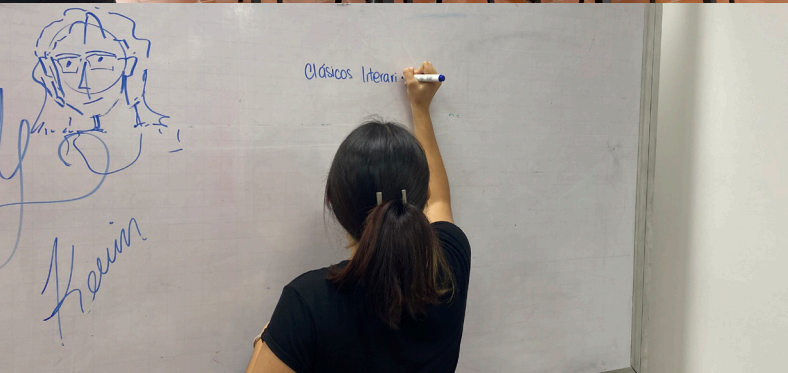
Producción y muestra de resultados

- Materialización de los diseños en el producto final y publicación de los resultados.

Implementación

Para la prueba de implementación del taller, se contó con un grupo diverso de estudiantes del programa de Diseño de Comunicación Visual de la Javeriana Cali, incluyendo tanto alumnos del plan de estudios antiguo como del nuevo. Esto con el fin de lograr una perspectiva más amplia y diversa sobre el manejo y conocimiento del lettering en el programa. Participaron estudiantes de semestres avanzados, quienes probablemente han tenido mayor contacto con la herramienta del lettering en su formación académica; así como estudiantes de primeros semestres, quienes posiblemente no han tenido la misma exposición a esta técnica. Con estos distintos perfiles, el taller se orientó a fortalecer las habilidades en lettering de todos los participantes, sin importar su nivel de experiencia, y a fomentar una práctica constante y efectiva del lettering.

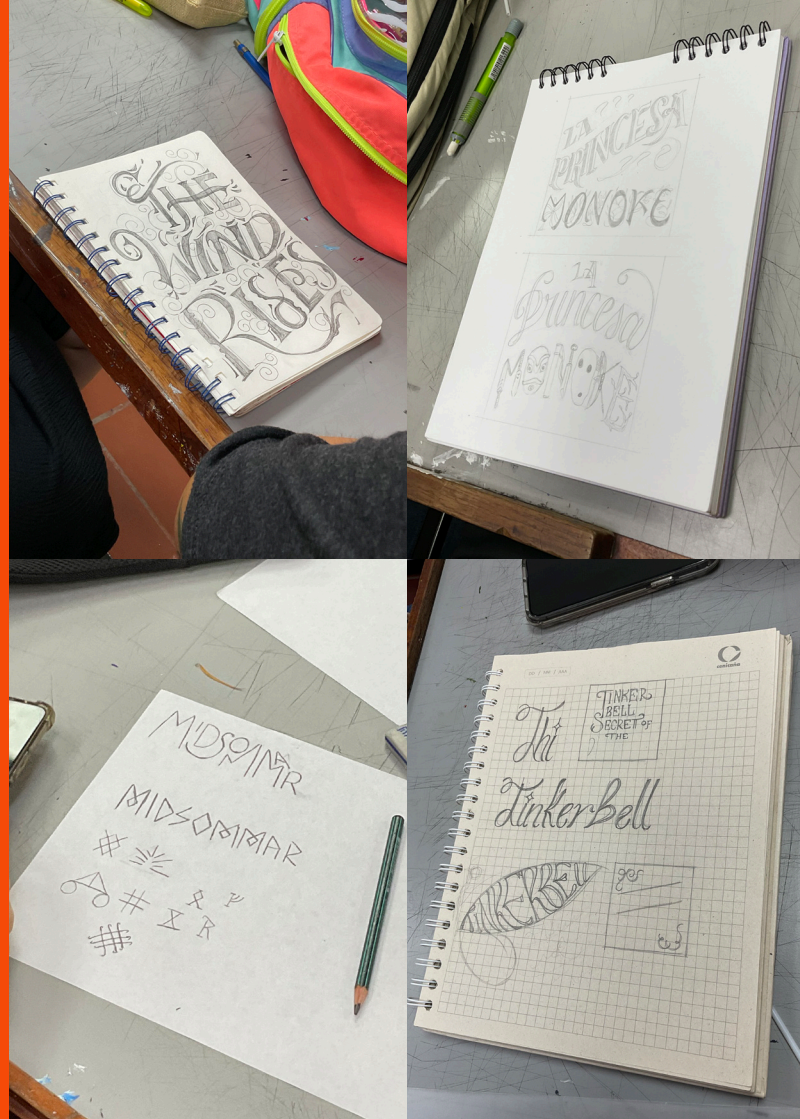

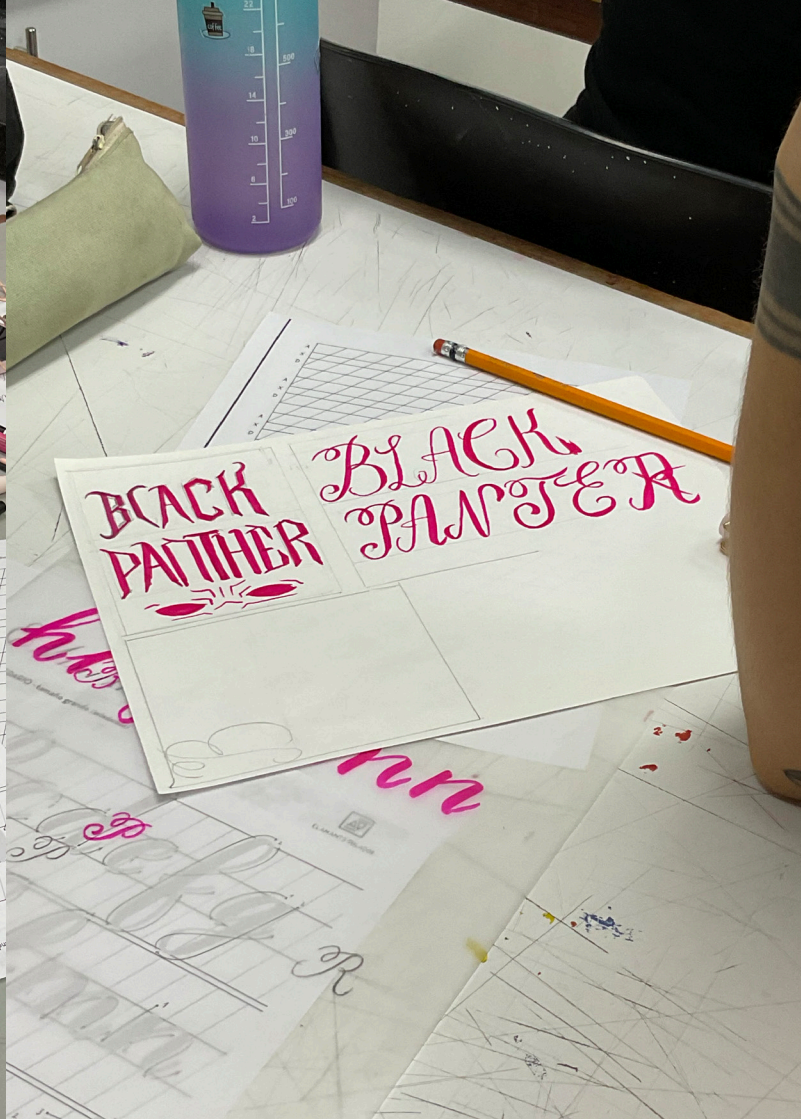
Diagnóstico y decisiones

En la fase de diagnóstico, se detectaron dos barreras principales que los participantes enfrentan al practicar lettering: el manejo del peso de las letras y la exploración de diversos estilos. Después de analizar las dificultades y preferencias del grupo, se decidió que la temática a trabajar en el taller sería: títulos de películas. Estos títulos se aplicarían en una pieza final: empaques de discos de vinilo, integrando así la práctica del lettering en un contexto tangible y creativo.

Bocetación

La fase de bocetación fue el momento creativo en el que cada miembro exploró y desarrolló su propia pieza de lettering, experimentando con las letras para lograr una composición única. Durante esta etapa, se contó con la participación de expertos invitados: María Paz Vélez y Simón Londoño, quienes dieron charlas y asesorías específicas sobre las barreras identificadas en el diagnóstico: el manejo del peso y la diversidad de estilos de letras. Estas sesiones de apoyo ayudaron a los participantes a enfrentar sus debilidades con más confianza y a avanzar en la creación de sus piezas finales.

Ze he de m
b. n. de p
d. n. m
e. n. h
e. n. p

MIDSÖMMAR
MIDSÖMMAR
MIDSÖMMAR
MIDSÖMMAR

HARRY
POTTER

Harry
Potter

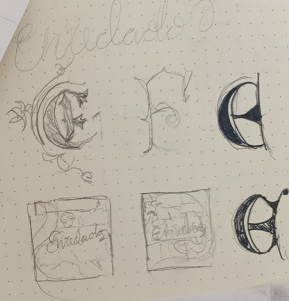
HARRY
POTTER

ARUTOPIA

The
WIND
RISES

ARUTOPIA

u nreda nreda a a
ados nredados da a
ados nreda i da a
ados me nredado
nredad

Princesa

LA

LA

Princesa

Princesa

LA

Entredados

BLACK
PANTHER

BLACK
PANTER

BLACK
PANTHER

Princes

[illegible]

プリンセス
LA
PRINCESSA
MONOKE
プリンセス
LA
Princesa
MONOKE

Digitalización y color

En la fase de digitalización y aplicación de color, cada participante trasladó su boceto al formato digital para comenzar a darle vida a su diseño final. Durante esta etapa, experimentaron con distintas paletas y pruebas de color, buscando combinaciones que resaltaran la esencia de su composición tipográfica. Finalmente, cada uno logró crear su pieza terminada, integrando el color como un elemento expresivo que enriqueció el concepto y estilo de su obra final.

Producción y muestra

En las fases de producción y muestra de resultados, las piezas digitalizadas de cada participante se imprimieron en el troquel del empaque de discos de vinilo, materializando así el esfuerzo y creatividad invertidos en el proyecto. Tras ensamblar cada empaque y obtener los discos, se completaron los productos finales, reflejando el aprendizaje y estilo personal de cada integrante. Finalmente, los resultados fueron compartidos en las redes sociales de Letralab, el colectivo del taller, brindando visibilidad a las obras y celebrando el proceso creativo colectivo.

The Legend of Ashtaka - Joe Hisaishi
 The Demon God - Joe Hisaishi
 Departure (To the West) - Joe Hisaishi
 Demon Power - Joe Hisaishi
 The Land of the Impure - Joe Hisaishi
 The Encounter - Joe Hisaishi
 Kodamas - Joe Hisaishi
 The Forest of the God - Joe Hisaishi
 Evening at the Fireworks - Joe Hisaishi
 The Demon God II (The Lost Mountain) - Joe Hisaishi
 Lady Eboshi - Joe Hisaishi
 The Tatara Woman Work Song - Joe Hisaishi

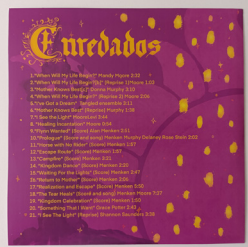
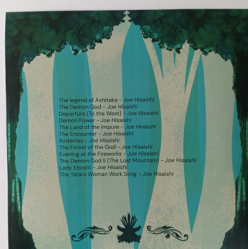
BLACK PANTHER

1. Black Panther - Kendrick Lamar
2. All the Stars - Kendrick Lamar y SZA
3. X - Schoolboy Q, 2 Chainz y Saudi
4. he Ways - por Khalid y Swae Lee
5. Opps - Vince Staples y Yugen Blakrok
6. I Am - Idris Smith
7. Paramedici - SOB X RBE
8. Bloody Waters - Ab-Soul y Anderson Paak
9. King's Dead - Jay Rock, Kendrick Lamar y Future
10. Big Shot - Kendrick Lamar y Travis Scott
11. Pray for Me - The Weeknd y Kendrick Lamar

BLACK PANTHER

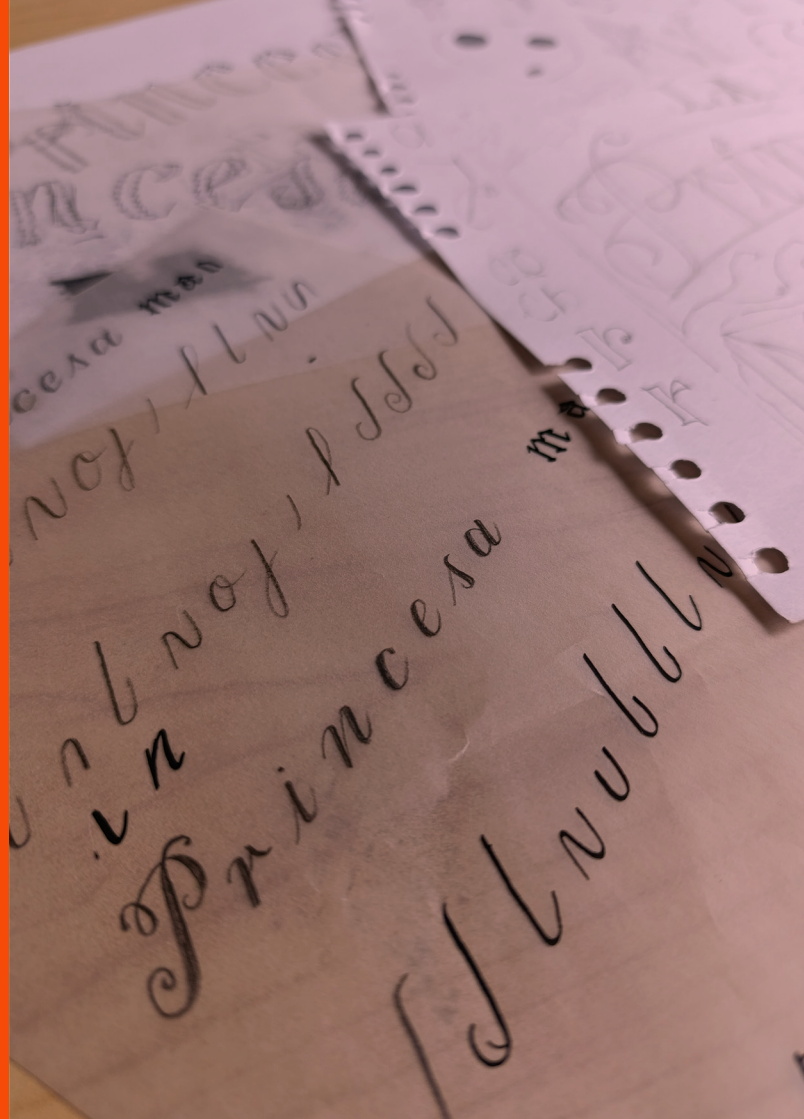

Conclusiones

El taller de lettering se consolidó como un espacio seguro y de confianza, donde los estudiantes pudieron explorar y aprender sin temor a cometer errores. Esta atmósfera favoreció la retroalimentación grupal y la colaboración entre pares, enriqueciendo tanto el proceso creativo como el personal de cada participante. Además, el taller cumplió con el objetivo pedagógico de enseñar técnicas de lettering mediante un enfoque de experimentación y reflexión, que permitió a los estudiantes desarrollar habilidades clave para la configuración de mensajes visuales en el diseño de comunicación. Finalmente, se resaltó el valor del aprendizaje colaborativo, donde la interacción y las diversas perspectivas de los participantes fortalecieron el proceso de aprendizaje, ayudándoles a mejorar su técnica y a aprender mutuamente.

Agradecimientos

Agradezco a la Pontificia Universidad Javeriana Cali y al programa de Diseño de Comunicación Visual por el respaldo y la oportunidad de llevar a cabo este taller de lettering, así como por brindar el espacio necesario para su realización. Extiendo mi gratitud a los expertos invitados, María Paz Vélez y Simón Londoño, cuyo conocimiento y orientación fueron esenciales para aprender a enfrentar los desafíos creativos del lettering. A Emily, Nathalia, Salomé y Juliana, quienes culminaron esta edición del taller, gracias por su entusiasmo, dedicación y creatividad; su esfuerzo fue fundamental para el éxito de este proyecto.

Juli!
Type

letra
lab