

Letras como Imágenes: una experiencia para la enseñanza de la tipografía desde la extensión universitaria

Fabio Eduardo Ares

PROFESOR ADJUNTO REGULAR DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES,
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, LA PLATA, REPÚBLICA ARGENTINA
Correo: fabioares_dcv@yahoo.com.ar

RESUMEN

Este artículo denota la experiencia de la primera edición del curso de extensión Letras como Imágenes, realizado en 2014 en la Facultad de Bellas Artes, Universidad de La Plata, República Argentina.

A través de diferentes trabajos prácticos, propone la práctica manual e instrumental para desarrollar el trazo y dibujo de signos, palabras y textos breves. Un modelo pedagógico que propone un acercamiento a la letra en su faz expresiva y estética desde la técnica del dibujo manual, pero atendiendo a los estilos históricos y a los conocimientos específicos de la caligrafía y la tipografía, como base conceptual y metodológica para la construcción de composiciones visuales donde el texto es protagonista, y donde los signos para la escritura alcanzan una presencia visual comparable con la imagen.

Los trabajos finales fueron expuestos a la comunidad y sirvieron para verificar los aprendizajes alcanzados; y la encuesta realizada a los participantes, una base para mejorar las futuras ediciones.

Palabras clave: extensión, enseñanza, didáctica, tipografía, caligrafía, letrografía.

Letras como Imágenes me dio las herramientas para volver sobre esa confianza que uno necesita para tomar el lápiz y trabajar un poco más duro para tener resultados únicos. No me significó aprender caligrafía, ni tipografía [...] lo que le dio sentido al final, fue conjugar esa práctica del ojo y la mano para llegar a un resultado óptimo.

Maite Algañaráz (participante).

Introducción

Las charlas sobre tipografía suelen comenzarse hablando de la estrecha relación entre la gente y las letras. Solemos caer en este lugar común cuando nos damos cuenta del amplísimo universo tipográfico que nos rodea, que son muy pocos los mensajes

visuales que carecen de textos, y más aún... que prácticamente cualquiera puede producirlos.

La producción de textos es un patrimonio de la humanidad, un bien y un derecho intransferible, propiedad de cualquier ser humano alfabetizado. La historia es historia desde que la humanidad posee escritura, una forma convencional de expresar la oralidad sobre un soporte determinado, que supo generar especialistas como escritores y lingüistas, y que en su versión más formal estuvo a cargo de diferentes intérpretes a lo largo de su desarrollo cronológico: primero de los escribas, calígrafos, talladores y copistas; luego, a partir de la invención de la imprenta,

de punzonistas, oficiales cajistas y linotipistas; pero también de iluminadores y litografistas. La figura del artista gráfico creció de la mano de la publicidad, y entrado el siglo xx, apareció en escena otro actor: el diseñador como productor de mensajes visuales, donde las letras fueron protagonistas.

Una de las misiones de los diseñadores es entender su rol protagónico dentro de ese universo de letras, donde el dominio de las prácticas de su producción y su “uso experto” (Carpintero, 2009: 34) es un factor clave para una eficiente elaboración de mensajes visuales.

En la Facultad de Bellas Artes (FBA) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), durante la formación en la carrera de Diseño en Comunicación Visual, y en distintas asignaturas¹ como Tecnología I y Taller, nos familiarizamos con diversos aspectos concernientes a la producción de letras, aunque no siempre podemos plasmarlos en nuestros proyectos, probablemente por la dificultad que solemos tener para integrar los conocimientos adquiridos. Por lo tanto, es necesario que periódicamente volvamos a la bibliografía específica para repasar los conceptos básicos que puedan orientar nuestras prácticas, así como a la búsqueda de nuevas experiencias de perfeccionamiento, durante y más allá del grado.

Una propuesta desde la extensión

La extensión universitaria, junto con la docencia y la investigación, son los pilares que sostienen a la universidad. Constituye el medio por el cual ésta se vincula con la sociedad en general o con grupos específicos, detectando sus necesidades a través de distintas actividades, y generando propuestas para colaborar en su resolución o paliamiento; experiencias que además son una fuente para la generación y la actualización de nuevas propuestas y contenidos para la formación académica.

En esta suerte de “círculo virtuoso”, y ante la demanda de contenidos sobre tipografía² que pudieran complementar la formación de grado de la carrera de DCV, en 2014 propuse la incorporación de un curso de producción manual de letras, que pudiera sumarse a la oferta que brinda la Secretaría

de Extensión, FBA, UNLP, a cargo del diseñador industrial Carlos Merdek, destinada a diferentes grupos sociales. Para este proyecto en particular, desde la propia secretaría se me aconsejó orientarlo a alumnos y graduados de las carreras de la facultad, aunque la convocatoria se extendió a “todos aquellos interesados en la caligrafía, la tipografía y el dibujo de letras”.

Fue así que para esta primera edición, se inscribieron 40 participantes (por orden de llegada) que llenaron rápidamente el cupo, e incluso debió confeccionarse una lista de espera, lo que confirma la demanda existente. El 90% de los inscriptos fueron alumnos o graduados de la carrera de DCV, dos de la Licenciatura de Artes Plásticas de la misma casa, y un técnico universitario en Producción Agropecuaria, graduado en la Universidad Católica Argentina.

Desde los modos de producción de letras

Para componer un título, un texto breve o un signo de identidad fonogramático, se requiere un alto grado de originalidad, potencia visual, refuerzo semántico y búsqueda estética. En esa instancia, consideramos que la mera selección de una fuente tipográfica resulta insuficiente, por lo que debe recurrirse a la modificación formal o al dibujo de letras.

Decía anteriormente que convocamos a los interesados en la caligrafía y la tipografía, porque las entendemos como la base fundamental teórica e instrumental, para el desarrollo letrográfico. Este

Letrografía para Letras como Imágenes.

Caligrafía, tipografía y letrería en trabajos finales. Alumnos: Micaela Novarini, Kevin Rakita, Lucía Ronderos.

curso, por lo tanto, propone un acercamiento a la letra en su faz expresiva y estética desde la técnica del dibujo manual, pero atendiendo a los estilos históricos y conocimientos específicos de la caligrafía y la tipografía, como base conceptual y metodológica para la construcción de composiciones visuales donde el texto es protagonista, consiguiendo una presencia visual sólo comparable con la imagen. De allí la denominación “Letras como imágenes”.

Propongo recorrer brevemente estos modos de generación de letras, ya que en éstos se basa la estructura del curso y los contenidos programáticos brindados:

- Entendemos a la Caligrafía como el arte de la “bella escritura” (Mediavilla, 2005: 1), desde siempre marcada por los cánones establecidos para el trazo de los signos, como el estilo, la inclinación y la herramienta utilizada, aunque con algunas variantes y combinaciones que la hacen particular.
- La palabra *tipografía* nos remonta a los tiempos de la imprenta Gutenbergiana: al sistema de impresión difundido desde Maguncia hacia el mundo occidental, y a las casas donde se ejercía el arte de combinar y “escribir con tipos”, e incluso donde se los creaba. Los diseñadores adoptamos el término, porque de alguna manera tomamos la posta de los antiguos tipógrafos, y porque para perpe-

tuarlo supimos trasladar el concepto de tipo móvil al del tipo digital, una unidad que podemos manipular con cierta facilidad con el objeto de producir mensajes textuales. Para Cristóbal Henestrosa, tipografía es la “forma de representación gráfica del lenguaje que se vale de moldes preestablecidos, sea un tipo móvil o una letra digital” (Scaglione y otros, 2012: 143).

- La letrería (también llamada rotulación o *lettering*), en cambio, refiere al dibujo de letras a partir de estilos y herramientas diversas en función de una composición única y original. No refiere al trazado a través de la escritura o a la selección de caracteres desde una paleta de fuentes disponibles, sino a una forma de generar signos escriturales mediante el dibujo, en los que, además de la forma, opera fuertemente el sentido. Es decir, que atiende especialmente a la función simbólica de la letra y “opera sobre la imagen y expresión plástica de la palabra” (Calles, 2012).

Estructura y grupo docente

El curso, de carácter introductorio, está dividido en doce clases teórico-prácticas semanales, de tres horas de duración, que se desarrollan entre los meses de septiembre y noviembre (inclusive). Los cuatro primeros encuentros pertenecen al módulo

Caligrafía, los cuatro siguientes al de Tipografía, y los últimos al de Letragrafía.

Cada clase comienza con un teórico de alrededor de 45 minutos (a mi cargo), en donde se brindan contenidos históricos y conceptuales sobre cada forma de producción de letras. A continuación, procurando una fuerte integración temática, se desarrolla la parte práctica. A través de diferentes ejercicios, se propone la experiencia instrumental y manual para desarrollar el trazo y el dibujo de signos, palabras y textos cortos, y así brindar a los participantes la metodología necesaria para arribar a un resultado, que además, pueda servir de base a una eventual posterior digitalización.

Cabe destacar que en cada módulo participan docentes especializados en el área, ya que esta propuesta pedagógica considera la expertización, y atiende a la pluralidad de voces y criterios para el abordaje de los contenidos programáticos.

Para el módulo de Caligrafía, invité a participar a la calígrafa pública Erica Voget, porque pensaba en un profesional externo al ámbito del diseño o el arte, con experiencia en el dictado de talleres, que pudiera guiar a los extensionistas en el aprendizaje de los fundamentos caligráficos, y de una serie de estilos de escritura histórica con influencia en la tipografía. Este módulo fue planificado conjuntamente con la especialista, que además trabaja como calígrafa en la Dirección de Títulos y Certificaciones de la UNLP.

Para los siguientes módulos, convoqué al diseñador Gerardo Borras, graduado y docente en DCV, y formado en diseño de tipografía en los cursos dictados por el diseñador Aldo de Losa (Tipitos Argentinos).

Además, contamos con la presencia de la diseñadora Agustina Mingote, que brindó una charla sobre su experiencia en el diseño tipográfico. Ella es graduada y docente de la carrera de DCV, y cursó la Carrera de Especialización en Diseño de Tipografía (CDT) en la Universidad de Buenos Aires –el curso de tipografía de mayor reconocimiento en la Argentina–. Trabajó hasta 2014 en la Dirección de Comunicación Visual de la UNLP. Desde 2015, se incorporará al equipo docente de Letras como Imágenes.

Demostración de caligrafía. Foto: Charo Ares.

Propuesta pedagógica y didáctica

En concordancia con la posición de la profesora María Branda (2014: 18-19), la concepción general del curso gira en torno a la construcción grupal del conocimiento dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, desde una postura disciplinar y didáctica. En un complejo escenario integrado por la institución, el currículum, los docentes, y los alumnos; estos últimos, deben ser protagonistas, tener una actitud crítica y propositiva, y no esperar a que los docentes resuelvan por ellos.

Para acompañarlos en este proceso, enviamos material de lectura por correo electrónico durante la semana –principalmente sobre historia y teoría de la tipografía–, alentamos la construcción de herramientas, sugerimos los materiales que deben traer, y fomentamos la experimentación y el intercambio durante y fuera de la clase.

No nos concentraremos en los resultados sino en las propuestas, los procesos y las búsquedas. Los docentes recorren las mesas (acomodadas en forma de “u”) y asumen diferentes roles: ofician como guías; orientan a los participantes en las técnicas instrumentales; proponen el respeto por los estilos históricos caligráficos y tipográficos; y fomentan la reflexión sobre los aportes teóricos dados y su relación con el ejercicio propio y ajeno. Estos recursos didácticos les resultan familiares, pues los vivencian en los talleres a lo largo del grado.

Durante el desarrollo de la parte práctica, se realiza una “colgada” con los ejercicios que terminan o que se encuentran más acabados, para que el grupo pueda observar las propuestas de los compañeros

CUADRO
Contenidos programáticos

Introducción

Planos del análisis semiótico: sintáctico, semántico y pragmático. Funciones lingüística y simbólica. Modos de generar letras. Aspectos propios de cada técnica de producción. Aplicaciones en el ámbito profesional.

<i>Caligrafía</i>	<i>Tipografía</i>	<i>Letragerafía</i>
Breve historia de la letra escrita. Trazos iniciales. Principales estilos (romanas, unciales, carolingias, góticas de textura). Conceptos generales y herramientas. Cursividad, expresividad y diplomática.	Breve historia de la letra de molde. Estilos. Morfología. Estructura. Compensaciones ópticas. Sistema. Programa tipográfico.	Aspectos morfológicos, estilísticos, funcionales y expresivos. Dimensión semántica de los signos para la escritura. La composición. La letra como imagen. Elementos del lenguaje visual aplicados al dibujo de letras. Letras para la identificación visual.

mientras desarrolla las propias, y hacia el cierre se invita a la reflexión general sobre lo expuesto. La profesora Marcela Romero (2013: 172) sostiene en este sentido que:

el debate y la discusión, los criterios que sustentan las ideas, la selección y puesta en relación de la información son mecanismos que permiten construir conocimiento en forma colectiva [...] La convivencia de ideas diferentes es vivida como una riqueza porque los argumentos que las sostienen son claros y coherentes, permitiendo tomar partido por unas u otras, o construir posturas intermedias.

Los trabajos prácticos van desde la práctica puramente instrumental caligráfica o el dibujo de signos tipográficos, al desarrollo de consignas más complejas donde se involucra el significado para la construcción de mensajes visuales textuales con temas que les resultan cercanos (refranes, frases y nombre propio o de marca personal). En esta última etapa propendemos a trabajar en la motivación a través de consignas que puedan resultarles de interés, y evitar indagaciones complementarias que pudieran desviar al alumno del objetivo principal.

El desarrollo del curso está fuertemente atravesado por la elevada intensidad del ritmo de trabajo, y la brevedad que puede dedicarse a cada tema y práctica ante el poco tiempo disponible, y la cantidad y variedad de contenidos brindados.

De la evaluación

A lo largo del curso proponemos ejercicios breves y de carácter informal, que se articulan íntimamente con la teoría dada al comienzo de la clase, y un trabajo final por módulo, que el alumno debe preparar para su entrega formal y posterior exposición.

El aula durante una de las prácticas. Foto: Charo Ares.

Orientación docente. Foto del autor.

Exposición de Letras como Imágenes, en Zule.
Foto: Lucía Ronderos.

Para obtener la certificación del curso, deben entregar los trabajos finales de cada módulo. Pero como mencionaba anteriormente, no nos concentramos en el resultado final, sino en los procesos de enseñanza involucrados en cada propuesta y en la integración de los contenidos; por lo tanto, evaluamos todo el tiempo en el aula y no sólo al momento de la entrega.

Una merecida devolución

Como cierre del curso, se realizó un encuentro donde los alumnos mostraron los ejercicios y trabajos finales sobre las mesas, mientras compartimos un refrigerio. Este espacio de socialización surgió de la propuesta de uno de los participantes, y tuvo buena recepción entre alumnos y docentes.

Días más tarde, una selección³ de trabajos participó de la muestra oficial de la Secretaría de Extensión, que se realizó en un conocido centro cultural de la ciudad, y fue visitada por gran cantidad de público. Además, contamos con una exposición propia que fue montada por un grupo de alumnos en un taller de grabado platense. Otra propuesta surgida desde el curso que seguramente será repliada de aquí en adelante.

Ambas muestras tuvieron gran aceptación entre los extensionistas y el público visitante.

De cara a una nueva edición

Una vez finalizado el curso, a efectos de conocer las opiniones de los participantes y que éstas pudieran aportar a la planificación de futuras ediciones, apli-

camos un breve cuestionario que fue respondido por 50% de los alumnos.

Aquí exponemos algunos puntos que se desprenden del diagnóstico:

Aspectos positivos:

- Se cumplieron los objetivos propuestos.
- Se llenaron ampliamente las expectativas de los participantes.
- Material teórico muy completo, enviado en tiempo y forma.
- Aporte de los especialistas, especialmente el de la calígrafa.
- Clima de trabajo.
- Apropiación del curso y la exposición.

Sugerencias a partir de los aspectos negativos:

- Más clases para los módulos Tipografía y Letrografía.
- Mayor apoyo docente y “paso a paso” para el diseño de signos tipográficos.
- Más tiempo para las “colgadas”. Devolución personalizada y más positiva.
- Fomentar más el debate en el aula.
- Prácticos más dinámicos.
- Ampliar el tiempo para el desarrollo de los trabajos finales.
- Equilibrar la forma de abordaje de cada módulo.

Conclusiones

Aunque somos conscientes de que debemos ajustar varios aspectos, consideramos que la primera edición de Letras como Imágenes fue una experiencia pedagógica altamente positiva:

- Tanto el proceso de enseñanza-aprendizaje, como los resultados obtenidos, fueron sobresalientes ante el poco tiempo disponible para cada módulo.
- La extensión universitaria cumplió su rol social, atendiendo las demandas de un grupo específico.
- El curso tuvo gran aceptación entre los participantes, la comunidad educativa, las

- autoridades de la facultad, y el público general que lo conoció a partir de las exposiciones.
- Las opiniones expresadas por los alumnos a través de la encuesta final son la base fundamental para la planificación de las futuras ediciones. De esta forma, potenciamos los aspectos positivos y trabajaremos para mejorar los aspectos negativos que surgieron del diagnóstico.
 - La experiencia constituye un modelo transferible a otros ámbitos educativos.

NOTAS

¹ La carrera de Diseño en Comunicación Visual, FBA, UNLP, no cuenta con una asignatura específica sobre tipografía, como es el caso de otras carreras nacionales que la incluyeron en su plan de estudios a partir de finales de la década de los ochenta. Los contenidos sobre el tema se reparten en distintas asignaturas de la currícula.

² Desde hace unos años creció fuertemente la demanda de contenidos sobre tipografía por parte de la comunidad de la carrera de DCV (alumnos, docentes y graduados). Las agrupaciones políticas estudiantiles incluyen en sus plataformas electorales distintas propuestas para la inclusión de una asignatura específica en el plan de estudios, así como la implementación de cursos o seminarios.

³ Debe realizarse de esta manera por limitaciones en el espacio para la exposición.

REFERENCIAS

- Branda, María Jorgelina y Ana Cuenya. *Comunicación Visual. Reflexión y práctica de la enseñanza*. La Plata: Universidad Nacional de La Plata, 2014.
- Calles, Francisco. "Más allá de la forma: tipografía semántica", *Monográfica. Revista temática de diseño*, Barcelona, 2012. (Consulta 23 agosto de 2014) <<http://www.monografica.org/04/Arr%C3%ADculo/5892>>.
- Carpintero, Carlos. "Maridaje tipográfico", *Dictadura del diseño. Notas para estudiantes molestos*. Buenos Aires: Wolkowicz Editores, 2009.
- Mediavilla, Claude. *Caligrafía: del signo caligráfico a la pintura abstracta*. Valencia: Campgràfic, 2005.
- Romero, Marcela. "Carrera de Especialización en Diseño de Tipografía (CDT-UBA)", *Tipografía latinoamericana. Un panorama actual y futuro*. Buenos Aires: Wolkowicz Editores, 2013.
- Scaglione, José, Laura Meseguer, y Cristóbal Henestrosa. *Cómo crear tipografías. Del boceto a la pantalla*. Madrid: Tipo e, 2012.
- TRANSFERENCIA: RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN EN EL AULA:
- Entender a la caligrafía y la tipografía como la base histórica, conceptual e instrumental para el desarrollo de la letrografía.
 - Articular la teoría con la práctica.
 - Relacionar los contenidos de los distintos módulos.
 - Convocar especialistas que puedan contribuir a la formación específica en cada área.
 - Proponer charlas a cargo de profesionales afines, para que el alumno pueda relacionar los conceptos trabajados con problemáticas reales.
 - Implementar modalidades participativas dinámicas.
 - Motivar a los alumnos para generar mayor interés en los temas a trabajar.
 - Propiciar la mirada crítica sobre el trabajo propio y el de los compañeros, la participación, el debate de ideas y la fundamentación de las propuestas.
 - Realizar evaluaciones que atiendan más a los procesos de aprendizaje que a los resultados obtenidos.
 - Observar la secuencia y el desarrollo de los contenidos y su integración al proceso de aprendizaje: planos sintáctico, semántico y pragmático.
 - Atender las opiniones de los alumnos para planificar futuras ediciones.
- BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA
- Blackwell, Lewis. *La tipografía del siglo XX*. Barcelona: Gustavo Gilli, 1993.
- Blanchard, Gérard. *La letra*. Barcelona: Enciclopedia de Diseño, 1988.
- Bringhurst, Robert. *Elementos del estilo tipográfico*. México: FCE-Libraria, 2008.
- Fontana (Cátedra). *Pensamiento tipográfico*. Buenos Aires: Edicial, 1996.
- Gálvez Pizarro, Francisco. *Educación tipográfica. Una introducción a la tipografía*. Buenos Aires, TpG Ediciones, 2005.
- Harris, David. *The Calligrapher's Bible*. Hauppauge NY: Barron's, 2003.
- Hochuli, Jost. *El detalle en la tipografía*. Barcelona: Campgràfic, 2007.
- Kane, John. *Manual de tipografía*. Barcelona: Gustavo Gilli, 2006.
- Kunz, Willi. *Tipografía: macro y microestética*. Barcelona: Gustavo Gilli, 2002.
- Martín Montesinos, José Luis. *Manual de tipografía. Del plomo a la era digital*. Valencia, Campgràfic, 2007.
- Pepe, Eduardo Gabriel. *Tipos formales. La tipografía como forma*. Mendoza: Ediciones de la Utopía, 2011.
- Scaglione, José, Laura Meseguer, y Cristóbal Henestrosa. *Cómo crear tipografías. Del boceto a la pantalla*. Madrid: Tipo e, 2012.
- Setola, Geert; Pohlen, Joep. *Fuente de letras. Anatomía de los tipos*. Colonia: Taschen Benedikt, 2011.
- Waters, Sheila. *Foundations of Calligraphy*. Greensboro: John Neal Bookseller, 2006.