

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Carrera de Diseño Gráfico

Materia Tipografía - Nivel I y II

Arq. Enrique Longinotti

PROPUESTA PEDAGOGICA

El cursado de Tipografía en sus dos niveles, Tipografía I y Tipografía II se estructura sobre la idea de *horizontes temáticos*. Entendemos que la confección de mensajes escritos puede desglosarse en dos momentos fundamentales: *la escritura y la lectura*. La generación del mensaje, la interpretación del mensaje. Estos horizontes, escritura y lectura se articulan con el espectro expresivo de la técnica que circula entre el origen caligráfico y los últimos recursos y modos del ordenador.

El aprendizaje previsto contempla la formación en el análisis teórico y en la plasmación física de las distintas instancias del quehacer tipográfico. El conocimiento tipográfico es un saber que forma parte indisoluble del diseño gráfico entendido como actividad proyectual.

EL DOMINIO DEL SIGNO

El hombre escribe y su mano crea la escritura a cada instante, un discurso en el que no hay dos signos iguales. Las letras son aquí momentos de la palabra, de la frase, del texto. No es posible aislarlas, sustraerlas a ese continuo. Pertenecen a un acto irregular y armónico, la caligrafía. En este contexto, la letra es propiedad de una mano, efecto de gestos íntimos, huella.

De pronto un ser nuevo: el tipógrafo. Un hombre del siglo XV. Un inventor. Alguien cercano a los metales. La letra es arrancada de las manos del amanuense. Primero la invención mecánica y su pausada abolición de un oficio. Luego, la comprensión de que se abriría un nuevo horizonte estético: la letra diseñada.

Es que la tipografía ha significado esencialmente un cambio ideológico. La letra no es ya un dibujar, una habilidad personal. La letra se convierte ella misma en una idea. El tipo. La letra-objeto

El tipo garantiza la estabilidad formal de un texto, ya que no se escribe sino que se arma. La región imprecisa de los signos manuales da paso a sistemas de caracteres. El tipo es lo permanente, pero también lo reutilizable. Hoy forma parte de un salmo, mañana de un panfleto. La letra se vuelve profunda, ubicua. El alfabeto es concebido como fuente potencial de todas las palabras. Es también un momento importante para la conciencia del diseño, su aspecto racional, metódico. Lo que puede ser sometido al cálculo y a la precisión.

Así lo entendieron los grandes tipógrafos del siglo XVI, quienes vislumbraron formas nuevas y, a través de las pautas clásicas, encontraron una nueva estética del texto, nuevas texturas, nuevas disposiciones.

Tanto Jenson o Garamond, Aldo Manucio o Tory, en el siglo XVI como Bodoni o Baskerville en el XVIII, diseñan estos conjuntos de signos, estas máquinas combinatorias-las familias tipográficas-que aportan al diseño su cualidad fundamental: la posibilidad de elección, de buscar un registro adecuado a un texto. Este sistema dinámico que es la tipografía deviene así idioma visual. Las ideas van adquiriendo una traducción cuidadosa al mundo sensible. Durante los siglos XIX y XX, las tipografías sufren grandes transformaciones en su forma y en la concepción misma de cuál sea su lugar en el diseño, que empieza a entenderse a sí mismo como acto comunicacional.

Desde las tipografías de carteles, la producción masiva de periódicos a la sistematización geométrica de la Bauhaus. O los manipuleos y transgresiones del Dadá y el rigor arquitectónico del Constructivismo, la tipografía es involucrada definitivamente en el proceso de diseño. Se reconoce a sí misma como un formidable instrumento expresivo, adquiere potencia retórica y semántica. A través de ella el diseñador se adueña de la voz de un texto y puede transitar todos los registros entre la veneración y la ironía.

Los idiomas se multiplican. Las sanserif conocen un desarrollo intenso. Futura, Gill, Helvética, pero también Zapf y el redescubrimiento de los orígenes caligráficos. El pop y la psicodelia. Brody, entre el punk y los revivals.

Finalmente y nuevos modos de existencia. La pantalla del ordenador permite que la tipografía adquiera una disponibilidad inmediata. El diseñador recupera un dominio físico (paradójicamente producto de una "realidad virtual") sobre el signo. La letra convocada de algún modo es un paso final hacia la objetivación, la letra, producto de algoritmos, ente informático, de pone a disposición con todo su potencial de mutación: cambios de escala, color, variables, proporciones. La fuente tipográfica conoce sus propias leyes y establece un diálogo con el usuario. La posibilidad de autoedición pone en manos de muchos, mucha tipografía. Establece la desacralización final de la letra, permite la desobediencia y la transgresión. Se extinguen los especialistas. Armar una página es ya una metáfora, porque no hay cosas físicas en juego, sino estadios, momentos en la decisión que pueden ser revertidos para adquirir una nueva configuración. En un nivel metodológico, se puede hablar de un acercamiento entre las ideas y los elementos del diseño. La distinción entre proyecto y realización es cada vez más tenue y el acto de pensar se articula en la manipulación de muchísimas variables. La tipografía hace su aparición desde el primer instante del acto proyectual y con su aspecto definitivo.

Por otro lado en un mundo que alguna vez se supuso patrimonio exclusivo de la imagen la tipografía ingresa en territorios tan aparentemente alejados, como los video-clips y el cine. Y vuelve a encontrar espacios de manifestación. Se transforma en ícono o emblema, crea lazos insospechados con el sonido.

Las letras, esos seres mínimos, continúan su tarea incesante y mágica. La escritura

TIPOGRAFIA I

La Escritura

El horizonte temático *Escritura* corresponde al área de cursado de **Tipografía I**. El "acto de escritura" es comprendido como un acto esencial, constante en toda decisión tipográfica.

El primer bloque implica la noción de letra de mano, y coloca al alumno frente a la revisión de su propio acto de escribir. Es antes que nada una sensibilización con respecto al trazado y los materiales. Aparece también la posibilidad de construir sus propios instrumentos de escritura, verificando así una relación entre el aspecto tecnológico y la expresión formal.

La puerta de acceso a este tema es la práctica caligráfica entendida no como mera habilidad u oficio, sino como herramienta de análisis de la letra y su potencialidad en el campo del diseño.

Entendemos que la formación histórica con respecto al desarrollo de las escrituras occidentales puede ser abordada activamente a través de una serie de ejercitaciones en las que el alumno recrea grupos formales históricos. Se comprende así su evolución y se ahonda en el análisis de las esencias formales del alfabeto.

Esta práctica de taller es entendida como humus conceptual y sensible para el análisis posterior de las familias tipográficas y sus climas estilísticos. Simultáneamente se desarrolla la noción de puesta en página ahondando los criterios de composición y equilibrio visual.

Este bloque culmina con la elaboración de un alfabeto personal, en el que se orienta al alumno hacia el descubrimiento de una forma expresiva de escritura. Con estos elementos se encara la elaboración de una pieza gráfica en torno a un texto (poema, relato, etc.). Esta puesta en página y acto de escritura sintetizan esta primera etapa de diseño con signos dibujados.

El segundo bloque tiene como objetivo elaborar una "tipología de textos" y permitir que el alumno comprenda la diferencia de género entre contenidos y necesidades y sus distintas exigencias tipográficas. Se trabaja sobre varios tipos de textos en los que la situación de emisión varía y se establece una diferenciación adecuada.

Se elaboran propuestas en las que se logre la personalización de los emisores, caracterizando las distintas "voces" de un texto, el tipo de mensaje y el perfil de su probable receptor. Aparece aquí toda la gama de recursos expresivos de las decisiones tipográficas que permiten operar sobre los ritmos de lectura, los "tempos", los énfasis e incluso la "espacialización" de los diversos momentos de un texto.

En el tercer bloque se enfoca a los textos pensados como organismos de mayor complejidad, para lo cual se busca el desarrollo de una pauta y la proyectación de una estructura. Se incorporan aquí los conceptos habituales de modulación y control del espacio tipográfico, pero incluyéndolos en una concepción abarcativa que contempla como objetivo la organización del mensaje. La posibilidad de hacerlo a través de una serie de instancias o partes desemboca en ejercitaciones sobre "objetos secuenciales", categoría que involucra todas aquellas manifestaciones complejas de textos que requieren articulación en el espacio y en el tiempo. Desde el punto de vista de la lectura, son textos que ofrecen una gran variedad de acceso e interpretación.

La ejercitación se inicia con un objeto secuencial simple y avanza hacia la instalación de textos de mayor envergadura. Se contemplan distintas formas de "edición" de estos textos, desde el desplegable a las manifestaciones cinéticas y audiovisuales.

El segundo bloque introduce el aspecto tipográfico propiamente dicho. El objetivo básico en este caso es lograr la transición de un pensamiento de letra dibujada a uno de letra diseñada. El acercamiento sensible se produce a través de la experiencia con lo indirecto, lo mediatizado. Se desarrolla una práctica de impresión a través del tallado en alto o bajorrelieve de signos tipográficos. Se trabaja sobre la construcción de un campo visual a partir de la huella o impronta de diversos elementos. Se propone una revisión de los conceptos de composición y equilibrio, introduciendo la idea de letra des-significada (Dadá, Solomon).

Retomando la idea de letra diseñada como "cosa previa", se elaboran signos y marcas a partir de la combinación de tipografía. El objetivo es profundizar el análisis de sus características formales y la compatibilidad de ciertas formas con otras.

La problemática de la palabra es el estadio siguiente, entendiendo esta instancia como un nivel de articulación de los signos tipográficos que se relacionan y recuperan su condición de escritura. Se encara el aspecto del espacio vital de la palabra y se experimenta con el interletrado, la definición de caja y la forma y contraforma.

En un nivel más complejo, se encara un conjunto mínimo de palabras -palabras y nexos-, abordando el campo de la logografía. Se elabora una composición formal, mínima, y estable, y se comprende la semantización a través del manipuleo exclusivo de signos tipográficos inalterados.

El tercer estadio es un primer acercamiento a las familias tipográficas. En base a una selección de familias nobles se pone en marcha una ejercitación que tiene en cuenta el análisis de la forma de los signos, sus constantes y variables. Se trata de configurar un patrón de reconocimiento de familias, a través de la observación de rasgos característicos y comprender la fuente como un conjunto sistemático de decisiones formales.

Para el trabajo final se propone una investigación histórico-cultural en torno a la familia tipográfica. El objetivo es diseñar una presentación de la misma a través de sus propios signos.

LA ESCRITURA

Los signos dibujados

♦ Los elementos

El trazo. El gesto.

El signo. La familia formal.

La letra

♦ Las formas de escribir

La "letra de mano"

Instrumento de escritura

Forma del instrumento - forma del signo

Esencias formales del alfabeto.

Evolución y desarrollo.

Mayúsculas y minúsculas.

♦ Los signos y el significado

Escritura de un texto.

La puesta en página.

Escritura, expresión, significado.

♦ La letra - objeto

La letra impresa.

La letra como imagen.

El signo de signos: tipografía como marca.

♦ La palabra

Voz visual.

Espacio vital de la palabra.

Forma y contraforma. El fondo y la figura.

El conjunto. Palabras y nexos.

Logografía.

♦ Familia tipográfica

Concepto de sistema visual.

Cualidades morfológicas.

Reconocimiento y análisis.

Investigación histórica. Referentes culturales.

Puesta en escena. Presentación.

Afiche tipográfico.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

et. Señor
de los
Apillos

KA

un español, Ramón Cabezas, que deseaba seguir los modelos arquitectónicos propios de su Castilla natal. La familia de don Ramón fue la propietaria durante varios años, pero el amor prodigado por el primero de sus habitantes no duró tanto y poco a poco "El Paraíso" fue perdiendo su lozanía. Fue necesario que llegara Mujica para revivirla y depositar allí sus glorias, sus lejanas pertenencias. Así, "El Paraíso" fue haciéndose su paraíso. El de sus amigos, el de sus objetos.

Allí, se coleccionan nombres, lugares, máquinas de escribir, lapiceras, artes pequeñas y grandes. Allí, en las asoleadas y plenas de aire tardes cordobesas, sus amigos se demoraban en concurrencias tertulias sobre libros, cuadros, óperas. En las paredes están las imágenes de quienes en algún momento fueron presencia cierta en este mágico si-

mansean

MUERT

Sie telefonieren gerade und erwarten den Anruf eines wichtigen Geschäftspartners. Durch Anzeige der Rufnummer im Display des Telefons wird Ihnen dieser Gesprächspartner angekündigt. Oder: Sie verlassen Ihr Büro und gehen nach Hause. Die Anrufumleitung leitet Ihnen die Anrufe auch in Ihre Wohnung. Sie sind immer erreichbar. Oder: Sie erhalten einen Anruf Ihres Kunden. Bevor Sie den Anruf entgegennehmen, erscheinen auf dem Bildschirm Ihres PCs durch Teilnehmer-Identifizierung die vorhandenen Geschäftsinformationen dieses Kunden. Drei Beispiele für die Telekommuni-

?

F

You
&
me

EL
MUR

**tiza
pizarón**

**figura
fondo &**

**HOCONVATE
LECE**