

Curso de Posgrado

En torno a la letra.

Un acercamiento a la producción y usos de signos para la escritura

Prof. Fabio Ares (FBA, UNLP)

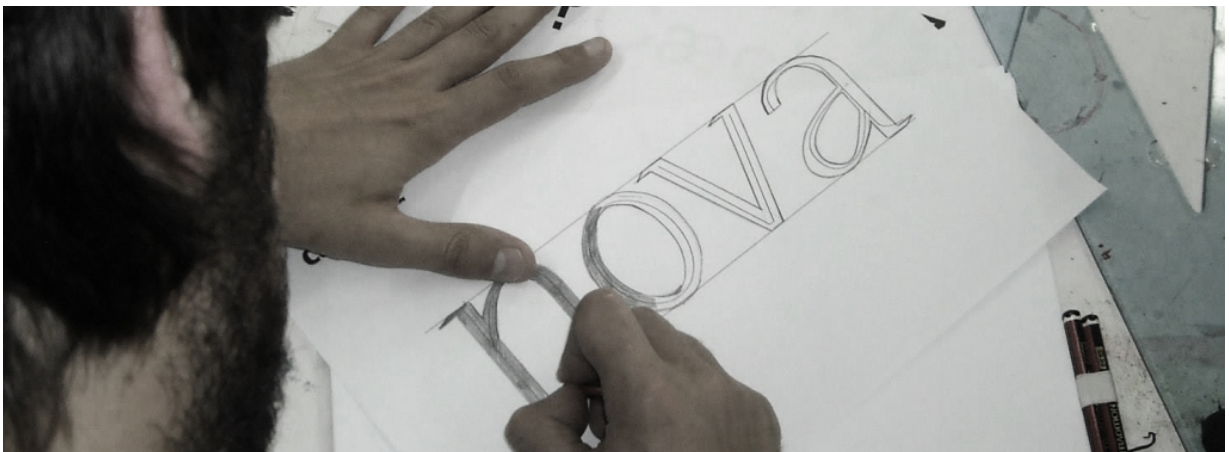
FUNDAMENTACIÓN

La producción de textos es patrimonio de la humanidad. La historia es tal desde que existe la escritura, la forma convencional para expresar la oralidad sobre un soporte que supo generar especialistas como escritores y lingüistas, y estuvo a cargo de diferentes ejecutores a lo largo de su desarrollo: primero de los escribas, talladores y copistas, luego, a partir de la invención de la imprenta, de punzonistas, 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.

La misión del diseñador y de cualquier productor de mensajes visuales es entender cuál es su incumbencia dentro de este universo, donde el factor clave es el dominio de las prácticas tipográficas.

Durante su formación se familiariza con diversos aspectos concernientes a los signos tipográficos, pero no siempre puede plasmarlos de manera eficaz en sus proyectos.

El principal objetivo de este espacio para la educación formal de la tipografía, es reflexionar sobre la íntima relación entre los diseñadores y la producción y uso de signos alfabéticos como parte sustancial de los mensajes que producen y brindarle herramientas teóricas y metodológicas para desarrollarlos. El diseñador debe tener en cuenta múltiples aspectos a la hora de pensar en el diseño, la modificación o la elección de una fuente tipográfica. Algunos tienen que ver con la forma de los signos, otros con la capacidad expresiva de la letra y otros con su aplicación.

OBJETIVOS

- Brindar los contenidos que permitan al diseñador dominar el uso, elección y producción de los signos para la escritura, con el fin de que pueda diseñar en forma eficaz mensajes visuales donde los textos sean protagonistas.
- Alejarse de las formas tradicionales de impartir Tipografía, buscando un mayor sustento conceptual, teórico y metodológico para el manejo y la producción de letras, alejándose de la concepción de “calidad técnica” y la visión mercantilista que rige hoy sobre buena parte de quienes enseñan y se dedican profesionalmente al diseño tipográfico.
- Alejarse de los modelos de enseñanza eurocéntricos, buscando un perfil nacional y latinoamericano, de base social y sensible al patrimonio local.
- Invitar a especialistas y profesionales del medio local para que compartan su mirada, prácticas y/o trabajos relevantes sobre el tema convocante.
- Acercar a los alumnos del curso bibliografía en un formato accesible (digital), en español, de producción reciente, y preferentemente producida por autores latinoamericanos.

METODOLOGÍA Y PROPUESTA DIDÁCTICA

Ocho encuentros (sábados por la mañana de 9 a 13 horas) teórico-prácticos, de cuatro horas de duración.

Cada clase temática comenzará con una introducción a la problemática y un breve teórico a cargo del Profesor. Se fomentará la participación de los alumnos y el intercambio de saberes, experiencias y materiales. Luego se le dará al Invitado del día un espacio de treinta minutos para exponer su trabajo sobre el tema del encuentro. Por último se realizará un ejercicio basado en los contenidos vistos y guiado por el Profesor con la participación del Invitado. Se propondrán tareas y lecturas para la semana.

DESTINATARIOS

Orientado preferentemente a diseñadores graduados y estudiantes avanzados de la carrera de diseño en comunicación visual. También a artistas plásticos, ilustradores y todos aquellos interesados en la tipografía, la caligrafía y el dibujo de letras.

CUPO SUGERIDO

Treinta alumnos.

CONTENIDOS

ENCUENTRO 1

[Unidad 1] **Tipografía y forma desde la escritura**

Ampliando definiciones para el vocablo Tipografía. Criterios para la interpretación de la historia. Tipos de producción de letras: la escritura, la caligrafía, la letigrafía y la tipografía. La caligrafía para entender la tipografía: Generalidades de la caligrafía. Trazos básicos. La herramienta monolineal y la pluma ancha. *Cursus* y *ductus*. Dirección del trazado, angulatura e inclinación del carácter. El tetragrama.

Invitada: DCV *Nicolasa Ottonello* (Graduada FBA, UNLP)

Ejercitación: Trazos básicos con herramienta escriptora chata.

ENCUENTRO 2

[Unidad 1] **Tipografía y forma desde el trazo**

Variaciones que posibilita el *ductus*. Caligrafía gestual. Caligrafía para entender la Tipografía. El cuerpo y el tamaño aparente. Morfología general. Estructuras clásicas. Proporción. Regularidad y modulación en el trazado. Variables. Estilo y taxonomía.

Invitada: DCV *Nicolasa Ottonello* (Graduada FBA, UNLP)

Ejercitación: Mayúsculas romanas.

ENCUENTRO 3

[Unidad 2] **Tipografía y significado**

Tipografía expresiva. Retórica tipográfica. Género y estilo. Tipografía e identificación visual. Variaciones sobre tipografía. La letigrafía. El monograma como paradigma de la letigrafía.

Ejercitación: Diseño de un monograma.

ENCUENTRO 4

[Unidad 3] **Diseño de tipografía**

El proyecto tipográfico. Primeras decisiones. La letra y su conjunto. Sistema y Secuencia. Amplitud de la fuente. Mapa de caracteres. Mayúsculas, minúsculas, números y signos. Dibujo analítico, color de texto. Variaciones en la estructura para la originalidad. Elementos de estilorasgos distintivos. Ajustes ópticos. El programa. Familias tipográficas seriales.

Invitada: DCV *Agustina Mingote* (Docente FBA, UNLP)

Ejercitación: Diseño de signos fundacionales.

ENCUENTRO 5

[Unidad 4] **Comunicación y diseño de tipografía**

Fuentes a medida de una línea o necesidad de comunicación de un determinado emisor. El público y el medio por el cual se dirige a él. Metodología y estrategias de diseño.

Invitadas: DCV *Lucía Ronderos* y DCV *Micaela Novarini* (Graduadas FBA, UNLP)

Ejercitación: Composición y sistematización de capitales decoradas.

ENCUENTRO 6

[Unidad 5] **Tipografía y Patrimonio**

La letra en el entorno. Recorrido en el Cementerio de La Plata (visita guiada).

Invitada: DCV *Mariana Yalet* (Docente FBA, UNLP)

Ejercitación: Modelo de relevamiento para letra en el entorno.

ENCUENTRO 7

[Unidad 5] **Tipografía y Patrimonio**

Proyectos tipográficos vinculados al patrimonio cultural y la identidad local. *Revivals* y reinterpretaciones. Responsabilidad social del diseñador.

Invitado: DCV *Octavio Osores* (Docente FBA, UNLP)

Ejercitación: Rescate para el diseño de un sistema de caracteres.

ENCUENTRO 8

[Unidad 6] **Usos tipográficos: Tipografía y edición**

Criterios de selección de tipográfica en función de la publicación. Maridaje. Macrotipografía. Color tipográfico. Ortotipografía. Tipografía legal.

Invitado: DCV *Gastón Lugano* (Graduado FBA, UNLP)

Ejercitación: Ortografía sobre texto dado.

REQUERIMIENTOS O EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LA CURSADA

Aulla taller con PC y cañón multimedia. Mesas amplias, sillas.

REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN

Deberán contar con el 75% de asistencia al curso y realizar satisfactoriamente por lo menos cinco de los trabajos prácticos, propuestos en relación con uno de los temas tratados. Aquellos que estén cursando Doctorado y/o Maestría deberán entregar y aprobar (con siete puntos) un trabajo final monográfico sobre alguno de los temas de los encuentros.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- ÁLVAREZ, Raquel Marín, *Ortotipografía para diseñadores*, Ed. GG, 2013.
- 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.
- CHENG, Karen, *Diseñar tipografía*, Barcelona, Gustavo Gilli, 2006.
- DE BUEN UNNA, Jorge. *Manual de diseño editorial*. México: Santillana, 2000.
- GÁLVEZ PIZARRO, Francisco. *Educación Tipográfica. Una introducción a la tipografía*. Buenos Aires, TpG Ediciones, 2005.
- HARRIS, David, *The art of calligraphy. A Practical Guide to the Skills and Techniques*. London: Dorling Kindersley, 1995.
- HOCHULI, Jost. *El detalle en la tipografía*. Valencia: Campgràfic, 2005.
- 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.
- MEDIAVILLA, Claude, *Caligrafía: del signo caligráfico a la pintura abstracta*. Valencia, Campgràfic, 2005.
- PEPE, Eduardo Gabriel, *Tipos formales. La tipografía como forma*. Mendoza, Ediciones de la Utopía, 2011.
- POHLEN, Joep, *Fuente de letras. Anatomía de los tipos*. Colonia, TaschenBenedikt, 2011.
- SCAGLIONE, José; Laura MESEGUER; Cristóbal HENESTROSA. *Cómo crear tipografías. Del boceto a la pantalla*. Madrid, Tipo e, 2012.
- TSCHICHOLD, Jan. *El abecé de la buena tipografía: impresos agradables con una buena tipografía*. Valencia: Campgràfic, 2002.
- WADDINGTON, Adrian, *The Creative Calligraphy Sourcebook*. Londres, Collins & Brown, 1996.
- WATERS, Sheila, *Foundations of Calligraphy*, 2006.

BREVE CURRÍCULUM DE FABIO ARES

Diseñador en Comunicación Visual, FBA, Universidad Nacional de La Plata (1994).

Profesor Adjunto regular, UNLP (2012). Profesor Adjunto, Universidad Nacional de La Pampa (2015 y 2016). Docente universitario desde 1994 (Taller DCV IA, Taller DCV II a VB y Tecnología DCV IB). Docente a cargo del curso Letras como Imágenes (desde 2014), Secretaría de Extensión; FBA, UNLP. Diseñador instruccional y docente a cargo de la asignatura "Diseño de Tipografía", Universidad Tecnológica de Chile (2017).

Investigador, SeCyT, UNLP, desde 1998. Sus temas de investigación giran en torno a la historia de la tipografía y la imprenta nacionales.

Se desempeña como diseñador e investigador de la DG Patrimonio, Museos y Casco Histórico del GCBA. Es vocal del Instituto de Investigaciones Históricas de la Manzana de las Luces.

Autor del libro *Expósitos. La tipografía en Buenos Aires. 1780-1824*, editado en 2010 y 2011 por la DG Patrimonio e Instituto Histórico del GCBA.

Coautor de los libros *Viñetas. Imágenes, estampas y tipografía del pasado, 1858-1958*; *Tipografía Latinoamericana y Sucedió. Diez años de tipografía uruguaya* (compilaciones de Vicente Lamónaca); *Montserrat. Barrio fundacional de Buenos Aires*; *Barracas. Barrio esencial de Buenos Aires y Arscartographica. Cartografía histórica de Buenos Aires. 1830-1889*.

Autor de numerosos artículos sobre tipografía, publicados en Argentina, Brasil, México, España e Inglaterra.

Fue distinguido con el Premio FADU-UBA 2013, categoría "Tipografía, lettering, caligrafía", por su investigación y desarrollo tipográfico para el libro *Expósitos* y con el Premio FADU-UBA 2015 categoría "Editorial, Tipografía", por su trabajo de investigación y rescate tipográfico "Tipografía Histórica Ferroviaria".

Ha brindado talleres, charlas y conferencias sobre tipografía, en diferentes ámbitos educativos y culturales nacionales e internacionales, como Biblioteca Nacional Argentina; Biblioteca Central UMdP; FADU, UBA; FBA, UNLP; colectivo T-convoca; Bienal Latinoamericana Tipos Latinos 2012 y 2014 (sedes Buenos Aires y Santa Fe); I y II Encuentro de Educación Tipográfica; Feria del Libro de Tandil; Jornadas A+D UFLO Comahue, Encuentro Latinoamericano de Diseño, UP; Inacap, Valparaíso, Chile.

Es organizador del Coloquio Argentino de Patrimonio e Historia de la Tipografía conjuntamente con la Dra. Marina Garone Gravier y de la Bienal Latinoamericana Tipos Latinos (Sede La Plata).

Jurado del concurso de tipografía TipoType, Montevideo, Uruguay (2015).

Ha organizado en la FBA, UNLP, charlas de profesionales vinculados a la tipografía como Marina GaroneGravier (MEX), Vicente Lamónaca (URU) y Eduardo Pepe (ARG).