

Maestría en Arte y Cultura Visual

Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes

Universidad de la República

PROPUESTA PARA EL TALLER PRÁCTICAS DE CREACIÓN

Los sistemas de escritura y la producción de sentido

Arq. D.G. Horacio F. Gorodischer

«Las letras son cosas, no dibujos de cosas.»

Eric Gill, *An Essay on Typography*

Para responder a las presiones a las que el campo del diseño de la comunicación visual se ha visto sometido desde su acceso al estatuto universitario, la tendencia generalizada ha sido recurrir a las teorías de la significación en busca de saberes mejor consolidados que aporten legitimidad al saber conjetural e instrumental de dicho campo. La transferencia (unas veces dogmática, otras rigurosa y otras superficial) de hipótesis, métodos y axiomas de la lingüística y la semiología al diseño de la comunicación visual ha permitido un intercambio fructífero; pero también ha generado un amplio abanico de sobreentendidos, opacidades y equívocos que obturan la comprensión de las especificidades del campo en cuestión.

El taller que presentamos se propone desbrozar las consecuencias que tiene esta circunstancia para las disciplinas de la comunicación visual con la intención de desarticular supuestos tan extendidos como erróneos, pero sobre todo intentará despejar un camino posible hacia las modalidades específicas de la producción de sentido por medio del diseño gráfico y la comunicación visual.

Para ello se trabajará a partir de las hipótesis y los resultados del Proyecto de investigación de I+D (Cai+d) «La escritura, la tipografía y el diseño gráfico. Hacia una semiología integrada»,¹ en el que se propuso tomar a la escritura como el objeto privilegiado para el estudio de los fenómenos de significación y de producción de sentido, con la intención de arribar a una producción de saberes que contribuyeran a consolidar una teoría y una práctica de la comunicación visual mejor recortadas en su especificidad.

¹ Director Arq. D.G. Horacio F. Gorodischer, código 12/A414, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad Nacional del Litoral, 2006-2009.

Como plantea Roy Harris «la comunicación, cualquiera sea la forma que adquiera, es una integración de actividades [...], y el producto de esa integración, al igual que el mecanismo que la hace posible, es el signo».²

La escritura, como forma de comunicación, es un artefacto que según Walter Ong³ permitió la «tecnologización» de la palabra. En su desarrollo, generó una gran variedad de herramientas y técnicas, así como un sinnúmero de signos y sistemas de aplicación. Y también, según David Olson⁴ inauguró una particular relación con el habla, proveyendo los conceptos y las categorías para pensar la estructura de la lengua oral (y no a la inversa, como suele darse por sentado): «la conciencia de la estructura lingüística es un producto del sistema de escritura, no una condición previa para su desarrollo».

De la escritura como forma de comunicación participan todos los elementos y las dimensiones que precisa el diseño de comunicaciones visuales para desenvolverse. Es por ello que la reflexión sistemática sobre la naturaleza y las particularidades de los sistemas de escritura abre potenciales epistemológicos centrales para el pensamiento y la práctica de la comunicación visual, que se enriquecen con el estudio de las distintas tecnologías y modalidades puestas en juego desde los jeroglíficos a la imprenta de tipos móviles y la tipografía digital.

El desarrollo de esta articulación propuesta entre los sistemas de escritura, la producción de sentido y la comunicación visual, será puesto a prueba en paralelo mediante el diseño y la construcción por parte de cada uno de los asistentes al taller de un sistema de escritura que incluya todos sus componentes fundamentales: sustrato, herramienta, técnica, formas y sintaxis, cuyo resultado final será la «puesta en página» de un texto a seleccionar.

OBJETIVOS GENERALES

1. Poner en cuestión los trasvasamientos automáticos interdisciplinarios desde la lingüística y la semiología al diseño de la comunicación visual.

2. Producir definiciones, descripciones y análisis de los sistemas de escritura que aporten a un recorte epistemológico operativo al diseño gráfico como una disciplina de la comunicación visual.

2. Contribuir a una teoría del signo anclada en el signo gráfico y caracterizada desde la comunicación visual, delimitando sus especificidades respecto del objeto signo derivado de la lingüística.

² *Signos de escritura*, Barcelona: Gedisa, 1999.

³ Citado en Christian VANDERDORPE: *Del papiro al hipertexto*, Bs. As.: Fondo de Cultura Económica, 2002.

⁴ *El mundo sobre papel*, Barcelona: Gedisa, 1998.

3. Aportar a la identificación y la comprensión de los objetos, las dimensiones y los dispositivos que intervienen en la producción de sentido en el campo del diseño de comunicaciones visuales.

OBJETIVOS PARTICULARES

1. Indagar y comprender las especificidades del diseño de la comunicación visual mediante un recorrido por la historia, el desarrollo y la actualidad de los sistemas de escritura.

2. Conocer los elementos, las restricciones, las potencialidades y las condicionantes de la escritura y la tipografía.

3. Experimentar con los saberes adquiridos mediante el diseño de un sistema de escritura de creación propia que, por medio de unas herramientas y unas técnicas específicas —parafraseando a Harris—, articule configuraciones no cinéticas en el espacio que dicho sistema exija.

PROPUESTA CURRICULAR

El curso se desarrollará sobre las siguientes unidades:

1. El estado de la situación. Recortes y supuestos disciplinares sobre la escritura. La construcción del objeto y los filtros culturales.

2. Historia de los sistemas de escritura.

3. Lengua hablada, lengua escrita. Lo que la escritura hace y lo que la escritura no puede hacer: lo propio de la escritura, lo propio del habla.

4. Los sistemas semasiográficos, ideográficos, silábicos y alfabéticos.

5. La naturaleza de la escritura alfabética y sus consecuencias en el campo de la composición de textos, la tipografía y el diseño editorial.

CONTENIDOS

· El estado de la situación: recortes antropológicos, históricos, lingüísticos y semiológicos.

· Los tres supuestos sobre la escritura: el supuesto etnográfico evolucionista, el supuesto fonológico, el supuesto lingüístico.

· Lo propio de la escritura: la estesia, el espacio, la superficie, la sintagmática dimensional, los signos de la escritura, las herramientas y las técnicas.

· Los pictogramas, los ideogramas, los grafemas. Lo pictórico, lo gestual, los jeroglíficos, la escritura cuneiforme, las escrituras semíticas.

· El alfabeto. Historia, morfología, técnicas, condicionantes culturales y biomecánicas.

· Ejercitación en puestas escriturales, quirográficas, tipográficas u otras.

METODOLOGÍA

El taller tendrá una metodología teórico-práctica. Los primeros encuentros se desarrollarán bajo la modalidad de transferencia mediante el dictado de clases teóricas, para proceder luego a la discusión y puesta en común de lo adquirido en la lectura de la bibliografía propuesta.

La articulación de lo producido desembocará en el desarrollo del proyecto descripto, que deberá condensar, luego de los respectivos análisis y exposiciones, los conocimientos adquiridos y las reflexiones realizadas, pero sobre todo, la articulación de estos con los saberes propios del diseño de la comunicación visual.

La evaluación tendrá en cuenta: 1) el porcentaje de asistencia; 2) la participación en los análisis y discusiones; 3) la presentación y aprobación del trabajo práctico propuesto.

CALENDARIO

Se propone que el Taller Prácticas de Creación: Los sistemas de escritura y la producción de sentido sea dictado durante el primer semestre de la Maestría.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. Gorodischer', with a large, stylized initial 'H' and a long, sweeping flourish extending to the right.

Arq. D.G. Horacio F. GORODISCHER

Bibliografía

- ANDRÉ-SALVINI, Béatrice, y ot.: *l'ABCdaire des Écritures*, Paris: Flammarion, 2000.
- AUSTIN, John: *Cómo hacer cosas con palabras*, Barcelona: Paidós, 1982.
- BAINES, Phil, y Andrew HASLAM: *Tipografía, función, forma y diseño*, Barcelona: Gustavo Gili, 2002.
- BLACKWELL, Lewis: *Tipografía del siglo XX*, Barcelona: Gustavo Gili, 1998.
- BRINGHURST, Robert: *The Elements of Typographic Style (version 2.4)*, Vancouver: Hartley & Marks, 2001.
- BRINGHURST, Robert: *Los elementos del estilo tipográfico (version 4.0)*, México: Fondo de Cultura Económica, 2014.
- BUEN U., Jorge de: *Manual de diseño editorial* [3ª edición, corregida y aumentada], Gijón: Trea, 2008.
- : *Diccionario de caracteres tipográficos*, Gijón: Trea, 2017.
- BUEN U., Jorge de, y José SCAGLIONE: *Introducción al estudio de la tipografía*, Gijón: Trea, 2011.
- CALVET, Louis-Jean: *Historia de la escritura. De Mesopotamia hasta nuestros días*, Barcelona: Paidós, 2001.
- CATICH, Edgard M.: *The Origin of the Serif. Brush Writing & Roman Letters*, Iowa: Mary W. Gilroy, 1991.
- CATOPODIS, MIGUEL: *Tipometría: las medidas en diseño gráfico*, Valencia: Campgràfic, 2014.
- CHENG, Karen: *Diseñar tipografía*, Barcelona: Gustavo Gili, 2006.
- CLAYTON, Ewan: *La historia de la escritura*, Madrid: Siruela, 2016.
- ECO, Umberto: *Los límites de la interpretación*, Barcelona: Lumen, 1998.
- FONTANA, Rubén: *Pensamiento tipográfico*, Buenos Aires: Edicial, 1996.
- FRUTIGER, Adrian: *En torno a la tipografía*, Barcelona: Gustavo Gili, 2002.
- FRUTIGER, Adrian: *El libro de la tipografía*, Barcelona: Gustavo Gili, 2007.
- FRUTIGER, Adrian: *Reflexiones sobre signos y caracteres*, Barcelona: Gustavo Gili, 2007.
- GORODISCHER, Horacio F.: *Curiosidades tipográficas*, Santa Fe: Ediciones Universidad Nacional del Litoral, 2010.
- HARRIS, Roy: *Signos de escritura*, Barcelona: Gedisa, 1999.
- HENESTROSA, Cristóbal, Laura MESEGUER, y José SCAGLIONE: *Cómo crear tipografía. Del boceto a la pantalla*, Madrid: Tipo e, 2012.
- HOCHULI, Jost: *El detalle en la tipografía. Letra, espacio entre letras, palabra, espacio entre palabras, línea, interlineado, caja*, Valencia: Campgràfic, 2007.
- JEAN, Georges: *Writing. The Story of Alphabets and Scripts*, New York: Harry N. Abrams, 1992.
- KANE, John: *Manual de tipografía*, Barcelona: Gustavo Gili, 2005.
- LOXLEY, Simon: *La historia secreta de las letras*, Valencia: Campgràfic, 2007.
- LUIDL, Philipp: *Tipografía básica*, Valencia: Campgràfic, 2004.
- LYONS, Martyn: *Historia de la lectura y la escritura en el mundo occidental*, Buenos Aires: Editoras del Calderón, 2012.
- MARTÍNEZ MEAVE, Gabriel, y ot.: *Ensayos sobre diseño, tipografía y lenguaje*, Buenos

- Aires: Nobuko, 2005.
- MARTÍNEZ-VAL, Juan: *Tipografía práctica. Usos, normas, tecnologías y diseños tipográficos en los inicios del siglo XXI*, Madrid: Ediciones del Laberinto, 2002.
- MEGGS, Philip B.: *Historia del diseño gráfico*, México: McGraw-Hill, 2000.
- MOSLEY, James: *Sobre los orígenes de la tipografía moderna. Trajano redivivo. La ninfa y la gruta*, Valencia: Campgràfic, 2010.
- NOORDZIJ, JERRIT: *El trazo. Teoría de la escritura*, Valencia: Campgràfic, 2009.
- OLSON, David R.: *El mundo sobre el papel*, Barcelona: Gedisa, 1998.
- ONG, Walter: *Oralidad y escritura. Tecnologías de la palabra*, México: Fondo de Cultura Económica, 1996.
- OUAKNIN, Marc-Alain: *Mysteries of the Alphabet*, New York: Abbeville Press, 1999.
- RODRÍGUEZ- VALERO, Daniel: *Manual de tipografía digital*, Valencia: Campgràfic, 2016.
- RUDER, Emil: *Manual de diseño tipográfico*, México: Gustavo Gili, 1992.
- SAUSSURE, Ferdinand de: *Curso de lingüística general*, Madrid: Alianza, 1998.
- VANDENDORPE, Christian: *Del papiro al hipertexto. Ensayo sobre las mutaciones del texto y la lectura*, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2003.
- WILLBERG, Hans, y ot.: *Primeros auxilios en tipografía*, Barcelona: Gustavo Gili, 2002.