

Propuesta de Taller para el III Congreso de Tipografía de Valencia. Ramiro Espinoza y Laura Meseguer.

Taller: De la Caligrafía a la letra diseñada

Objetivos:

- Experimentar las diferentes etapas en la evolución de la escritura formal a la tipografía, con el objetivo de entender el nacimiento de la letra moderna como diseño/concepto.
- Asimilar nociones de espaciado y composición.
- Reproducir el proceso de diseño de los punzonistas y a la vez el recorrido histórico de la caligrafía a la tipografía.

Materiales:

Cartulina negra, cutter, hojas A3, pegamento, lápiz, goma. Materiales de caligrafía: tinta y plumas chatas (las plumas las traemos nosotros).

Requisitos:

No es necesario tener experiencia en diseño de tipos. Resulta conveniente haber realizado alguna práctica en caligrafía.

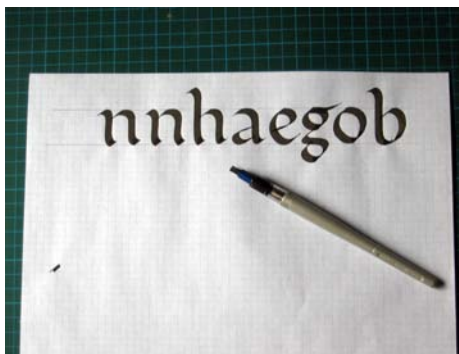
Duración:

3 sesiones de 4 horas

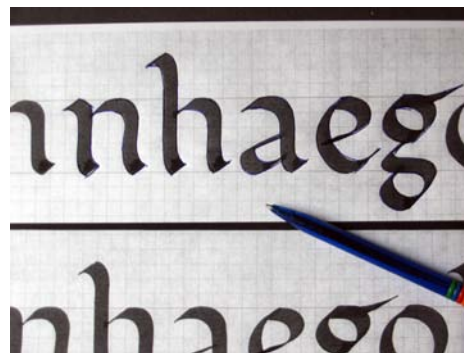
Jornada 1:

Práctica caligráfica

Tras una breve introducción teórica sobre la historia de los estilos de escritura latinos y algunas de sus tipologías más importantes, se procederá a explicar los principios básicos de la caligrafía humanística. (Tiempo máximo: 1 hora)

El resto de la jornada será destinada a practicar caligrafía con pluma chata de una manera intensiva y atendiendo los errores más comunes. El énfasis estará puesto en lograr un buen control del trazo y en que el alumno sea capaz al final del día de escribir algunas palabras simples con letras relativamente bien formadas.

Jornada 2:

Bocetado y diseño de letras.

Si la calidad del material producido el día anterior fuera regular se destinará la primera hora a pulir detalles y corregir errores caligráficos.

En el caso de que la mayoría de los alumnos hayan sido capaces de dominar un cierto número de signos de manera apropiada se procederá a hacer una selección de las letras mejor formadas de cada alumno y las mismas se ampliarán con fotocopidora hasta que posean una "altura de x" de aprox 5 cm.

En este punto es importante explicar el objetivo del día y la naturaleza del diseño de tipos. El alumno debe asimilar que esta actividad no consiste en la reproducción de las formas caligráficas sino su modelización y conceptualización. Exponer las diferencias técnicas entre las letras calografiadas y las tipográficas (variaciones de ángulo, doble serif, etc.).

Dependiendo de la disponibilidad de tiempo quizá sea bueno acompañar esta pequeña exposición con una proyección de los modelos renacentistas que rompieron con las formas caligráficas góticas.

Los alumnos deberán transferir el contorno de las letras ampliadas a cuadrados de cartulina negra de unos 12 cm. El paso siguiente será modelar el cuadrado de cartulina mediante cortes de cutter para ir conformando una letra desde su contraforma. Se deberá evitar que el alumno siga el contorno de la letra calándolo: el objetivo es que mediante los cortes (preferentemente rectos) pueda lograr distanciamiento

y un cierto grado de abstracción respecto de la forma original caligráfica. También es de suma importancia la asimilación de la relación entre forma y contraforma. No es prioritario el lograr un acabado final detallado sino una buena "mancha tipográfica" y un buen balance entre blancos y negros.

En esta etapa es importante explicar como se relacionan sintacticamente las diferentes partes de las letras para que los alumnos puedan arribar a resultados consistentes y entiendan el alfabeto como un sistema de diseño con reglas específicas. Cada alumno deberá desarrollar ideas propias e intentar llegar a soluciones diferentes al resto de los alumnos. Al final del día el alumno deberá contar con set básico de letras de un estilo coherente.

Jornada 3:

Ritmo, espaciado y función.

En el último día el objetivo es entender el espaciado de letras y experimentar con composiciones básicas atendiendo al ritmo generado por los caracteres.

Se multiplicarán el número de los caracteres logrados mediante fotocopia o calcado y ya con varios ejemplares de cada una de las letras producidas se componerán palabras simples sobre una línea base, cuidando el correcto espaciado y corrigiendo los detalles que sean necesarios en el diseño de las letras.

El trabajo final consistirá de una lámina A3 con 4 líneas de texto correcto en su espaciado de letras, palabras y líneas. No es importante el sentido ni la variedad de las palabras. Puede tratarse de series de textos tales como "mmanila nima ilun iman" derivados de trabajar con 3 o 5 caracteres. Lo importante es que los signos sean coherentes entre sí, que no sean caligráficos y que el espaciado y la interlínea sea aceptable".

NOW the Philistines gathered together their armies to battle, and they were gathered together at **Socoh**, which belongeth to Judah, and pitched between **Socoh** and **Azekah**, in **Ephes-dammim**. And Saul and the men of Israel were gathered together, and pitched in the vale of **Elah**, and set the battle in array against the Philistines. And the Philistines stood on the mountain on the one side, and Israel stood on the mountain on the other side: and there was a valley between them. And there went out a champion out of the camp of the Philistines, named **Goliath**, of **Gath**, whose height was six cubits and a span. And he had an helmet

9

Ejemplo de humanística moderna:
"The house of David".
Edward Johnston, año 1914.

Mnipotens Oratio.
sempiternae deus qui
viventium dominaris
et mortuorum: omniumque
fidelium: quos tuos fide & o
raturos esse prenoscis: te
ceteriter exoramus: ut pro

Ejemplo de humanística histórica: "Libro de horas de acuerdo al uso de Roma". Napoles, año 1477.

RQEN
baegn
RQEN
baegn

Ejemplos de algunas de las primeras adaptaciones de la caligrafía humanística a la tipografía: Imagen superior, "De Aetna", Aldus Manutius, 1495. Imagen inferior: De Epidemia, Aldus Manutius, 1497.