

La tipografía como herramienta conceptual e identitaria

Wabnik, Marina

Resumen

Esta experiencia pedagógica se desarrolla en la asignatura Taller de Reflexión y Discurso I, que forma parte del segundo año de la carrera Dirección de Arte Publicitario. Dicha asignatura tiene como objetivo conocer los aspectos técnicos de la tipografía con la finalidad de profundizar en sus aspectos comunicativos, expresivos y estilísticos, además de su puesta en acción.

Se da lugar al relato de la experiencia que reúne la combinación de la teoría y la práctica compartida en ejercitaciones aisladas. Éstas sirven como recorrido necesario para finalmente trabajar en un proyecto integrador que combina, consolida, plasma y capitaliza los contenidos aprendidos a lo largo de la cursada cuatrimestral.

Introducción

Esta experiencia pedagógica se desarrolla en la asignatura Taller de Reflexión y Discurso I de la carrera Dirección De Arte Publicitario. Se busca reflexionar acerca de la historia, características y requisitos técnicos fundamentales de la tipografía como elemento presente en la emisión de mensajes ejecutados y plasmados gráficamente. Además, se persigue el objetivo del desarrollo del criterio necesario para la selección de familias tipográficas adecuadas a la hora de identificar y contextualizar diferentes aspectos necesarios al trabajar con anunciantes y contenidos visuales. A medida que se incorporan los contenidos, se los ponen en práctica a fin de perfeccionarlos y dominarlos y, en consecuencia, proponer un diseño de un logotipo y alfabeto acorde a un personaje, como excusa para trabajar con la tipografía como objeto de estudio.

Los objetivos de esta experiencia son:

- Reconocer a la tipografía desde su historia y aspectos técnicos, buscando dominar su capacidad conceptual, comunicativa y estilística.
- Proponer y diseñar un nuevo alfabeto que reúna las cualidades necesarias para representar a un personaje y ser ejecutable.

La tipografía es una disciplina que estudia diferentes modos de optimizar la emisión gráfica de mensajes; es una herramienta que sirve para componer y transmitir conceptos e ideas. Dentro del área de la comunicación visual contribuye a la pregnancia de los mensajes emitidos. Su diseño cuenta con atributos que hacen del

mismo un factor que nos brinda sensaciones o mensajes vinculados a determinadas épocas y tecnologías. De acuerdo a su implementación y características, define, contextualiza e identifica.

Tomaremos como premisa y enunciado de cabecera “el obstáculo epistemológico se incrusta sobre el conocimiento que ya no se cuestiona” (Camilloni, 1997, p. 13). Dado que la asignatura se ubica en un momento intermedio del plan de estudios, se espera profundizar y poner en crisis contenidos aprendidos previamente, abordando y relacionando a la tipografía interdisciplinariamente y no de forma aislada.

Propuesta pedagógica y metodológica

Esta experiencia pedagógica tiene como dato de color el contexto particular en el que se desarrolló. La cursada, luego de las dos primeras clases presenciales, fue interrumpida por la cuarentena obligatoria, dado que una pandemia se interpuso al flujo regular de las actividades académicas. Por lo tanto, fue necesario un replanteo de la planificación para adaptar los contenidos y trabajos prácticos a la modalidad online, como única posibilidad de continuidad y canal de comunicación con los estudiantes.

Durante las primeras clases se apeló a ejercicios que sirvieran como método de diagnóstico para poder determinar el perfil del grupo y evaluar la presencia de saberes necesarios. Se consideró indispensable conocer el andamiaje promedio de la comisión conformada por los estudiantes.

Posteriormente, acompañado de material bibliográfico, se ha trabajado explorando la clasificación tipográfica, analizando sus características, recopilando piezas gráficas en donde estén presentes, estudiando sus cualidades estilísticas y relacionándolas con emergentes conceptuales.

Luego, se ha trabajado con las variables visuales y espaciales en dos trabajos prácticos. En el primero se puso énfasis en la construcción de los caracteres, su matriz geométrica, la relación espacial entre sí y el ritmo, persiguiendo el desarrollo de la sensibilización óptica de cada estudiante ¿Cómo? Pues bien, realizando un trabajo de síntesis de portadas de revistas y comparando el target y contenido de cada publicación. En el segundo trabajo práctico, la consigna propuso trabajar con las cualidades acústicas de la tipografía, como medio del mensaje y su relación con las variables, eligiendo un spot radial, traduciendo el mensaje sonoro en una composición tipográfica digital.

En conclusión, la propuesta pedagógica y metodológica propone, con ejercicios

aislados, clases teóricas sincrónicas y material asincrónico complementario (apuntes, artículos, documentales y links de referencia), conocer poco a poco aspectos fundamentales que prepare al grupo de estudiantes a la hora de afrontar el Proyecto Integrador.

Modos de evaluación

Se evalúa, mediante trabajos prácticos, la conceptualización y la producción en cada una de las etapas.

Los criterios de evaluación son: conceptualización y la aplicación de la terminología disciplinar, académica y profesional. También serán consideradas la capacidad para relacionar los conceptos, originalidad y creatividad en la producción de cada proyecto, capacidad argumentativa y calidad de las entregas.

Clase a clase se fomenta el desarrollo de las competencias profesionales individuales, presentando oralmente el avance de cada entrega producida por cada estudiante, promoviendo también la evaluación entre pares.

Recursos pedagógicos

Se utilizan los siguientes recursos pedagógicos:

- Presentaciones digitales con material visual y audiovisual de referencia.
- Apoyo visual de material gráfico de referencia.
- Apuntes generados por el docente.
- Artículos y bibliografía digital como material de consulta.

Proyecto Integrador

El Proyecto Integrador de la asignatura Taller de Reflexión y Discurso I es el único proyecto de la cursada que promueve el trabajo en duplas (dado que los directores de arte suelen trabajar en dicha modalidad, se considera una oportunidad interesante), ofreciendo también la posibilidad de trabajar de manera individual.

Este Proyecto tiene como finalidad explorar las características identitarias y conceptuales del objeto de estudio, la tipografía, proponiendo el diseño de un logotipo identificador para un personaje, artista, figura pública o banda. En consecuencia, explorar también aspectos técnicos diseñando un alfabeto original que lo represente y comunicativos junto a una campaña y aplicación en diversos soportes a fin de producir

piezas de comunicación acordes.

Relación de la experiencia con el Proyecto Integrador

A lo largo de la experiencia pedagógica detallada, podemos ver que en primera instancia se trabaja de manera individual, pero siempre promoviendo la corrección entre pares, dándole así lugar a la reflexión conjunta, para contribuir y colaborar con un aprendizaje más rico y significativo.

La reflexión es constante y permanente. Una vez atravesada la etapa inicial de la cursada, nos encontramos con el Momento 2 (Evaluación de Medio Término), en donde se comienzan a volcar y relacionar los contenidos previos entre sí y junto con los vistos previamente en diversas asignaturas de la carrera (Dirección de Arte Publicitario).

Se debe destacar que, si bien la tipografía es el objeto de estudio de la asignatura en cuestión (Taller de Reflexión y Discurso I), es una herramienta que se vincula a la mayoría de las disciplinas que competen al área del diseño y la comunicación, y se pone en práctica permanentemente en producciones gráficas realizadas dentro del ámbito académico y profesional.

Se ha podido ver que a principio de cursada, los estudiantes no consideraban a la profundidad de la asignatura necesaria para su formación disciplinar y profesional, además de no sentirse capaces de poder alcanzar los objetivos propuestos en el proyecto integrador (el diseño de una nueva tipografía). Con el correr de las clases, han demostrado no solo un incremento en el interés por los contenidos, sino además mayor confianza y sorpresa al ver que el proyecto lejos estaba de ser pretencioso e inalcanzable. Por lo tanto podemos decir que la experiencia pedagógica y su relación con el proyecto integrador ha sido muy positiva tanto para el grupo como para quien escribe.

Referencias bibliográficas

Camilloni, A. (comp.) (1997) *Los obstáculos epistemológicos en la enseñanza*.
Barcelona: Gedisa.