

2.ª Série - n.º 1

itinerários

revista de educação
do Instituto Superior de Ciências Educativas

> Educação Pré-Escolar

> O Professor Criativo

> Itinerários de Investigação:

João Pedro Mendes da Ponte

Artigos

La Formación del Maestro de Educación Infantil a Debate: Percepciones del Alumnado Universitario.

> *Ignacio González López*

O Ensino das Ciências no Jardim de Infância: uma Análise das Ideias e Práticas dos Educadores.

> *Celeste Ramos Rosa*

O Jardim de Infância e o Desenvolvimento de Conhecimentos, Capacidades e Atitudes em Ciências – Relato de duas **Experiências**.

> *Margarida Afonso*

Um Contributo para o Estudo dos Comportamentos co-verbais no Decurso de uma Actividade de Ensino de Conceitos Científicos.

> *Raquel Brandão Loureiro*

O Professor Criativo.

> *Fernando Cardoso de Sousa*

Contribuição para uma necessária Discussão sobre as Orientações Curriculares da Educação Artística no Ensino Básico.

> *Mário Gandra do Amaral*

As Expressões Artísticas na Educação como Processo Pré-Terapêutico.

> *Lucília Valente*

Una Investigación Colaborativa para Elaborar un Programa de Transición Individual para la Autonomía Social, Personal y en el Hogar de Alumnos de P.T.V.A.Y.L.

> *Grupo de Trabajo del Colegio de E. EPurísima Concepción y Universidad de Granada*

Tutores y Supervisores de Practicum: Agentes Formativos de Calidad.

> *Maria José Latorre Medina*

Novus Mundus: algo novo na “Arte Portuguesa”?

> *Neiza Teixeira*

La Enseñanza de la Caligrafía y la Tipografía

> *José Miguel Fuentes Martín*

Itinerários de Investigação

Entrevista a João Pedro Mendes da Ponte

Informação

Projecto de Investigação “Inovação e Ensino/Novas Aprendizagens”

Projecto de Investigação “Da Educação de Infância ao 1.º Ciclo do Ensino Básico no Concelho de Odivelas. Continuidades? Descontinuidades?”

Projecto de Investigação “Património Oral Tradicional – Recolha e Registo de Produções da Literatura Popular de Tradição Oral

Projecto de Investigação “Repensando as Artes Plásticas”

Recensões

Conhecimento do Mundo Social e da Vida – Passos para uma Pedagogia da Sageza

> *Barros Dias*

Teatro e Animação - outros percursos do desenvolvimento sócio-cultural no Alto Alentejo

> *Lucília Valente*

Título: Itinerários

2.ª Série - n.º 1, Novembro de 2005

Directora: Maria dos Anjos Cohen Caseiro

Conselho Redactorial: Celeste Rosa; Eva Corrêa; João Garção; José Manuel Mata Justo; Maria Rumilda Pessoa; Pedro Sequeira.

Comissão Editorial: Fernando Cardoso de Sousa; Gisela Cañamero; Jorge Olímpio Bento; Lucília Valente; Luís Cesariny Calafate; Luís Miguel Sebastião; Margarida Afonso; Maria Dolores García Fernández; Maria Gabriela Portugal; Maria José Sá Correia; Maria Lútsa Veiga; Verónica Martín Díaz.

Colaboram neste número: Celeste Rosa; Eva Córrea; Fernando Cardoso de Sousa; Ignacio González López; Inês Ribeiros; João Pedro Ponte; José Manuel Barros Dias; José Miguel Fuentes Martín; Lucília Valente; Margarida Afonso; Maria dos Anjos Cohen Caseiro; Maria João Delgado; Maria José Latorre Medina; Maria José León Guerrero; Mário Gandra; Neiza Teixeira; Raquel Brandão Loureiro.

Contactos: Revista Itinerários
Instituto Superior de Ciências Educativas
Rua Bento de Jesus Caraça, 12
Serra da Amoreira
2620 - 379 RAMADA
Tel. 219 347 137 - Ext.1010
Fax. 219 332 688
manjos.cohen@sapo.pt

Assinaturas: Tel. 219 347 137
Fax. 219 332 688
isce-odivelas@pedago.pt

Design e Paginação: Márcia Pires.

Impressão e Acabamento: Tipografia Guerra, Lda

Editor: Edições Pedagogo, Lda.
Rua Dr. Sebastião Salgado Alcântara, 7
Bloco B - Escritórios C/2
3530 - 206 MANGUALDE
PORTUGAL
edicoes-pedago@pedago.pt

Distribuição: Distribuidora VRAL, Lda.

Propriedade: PEDAGO, Lda.

Periodicidade: Publicação Semestral

ISSN: 1645-6076

Depósito Legal: 139879/99

Dezembro de 2005

La Enseñanza de la Caligrafía y la Tipografía

José Miguel Fuentes Martín > Facultad de Bellas Artes, Universidad de Granada.

En la actualidad se continúan utilizando los libros de texto con tipos, a modo de caligrafías o cartillas caligráficas para escolares. Éstos, emplean la tipografía como modelo para la caligrafía¹ y, sin conocimiento de las partes tipográficas, se enseñan la letra y la forma de construirla, en la mayoría de los casos, por métodos repetitivos y de adiestramiento mimético. Los modelos de base siguen siendo la “letra escolar” mecanizada y como consecuencia, la tradición de una buena caligrafía se está perdiendo por motivos tecnológicos y de funcionalidad.

En la mayoría de los casos, las formas de enseñanza nos han llegado por las referencias de los tratados y ejercicios encontrados en diversos materiales didácticos, la relación entre caligrafía y tipografía es un hecho en auge desde la imprenta de tipos y también hay que considerar la gran cantidad de dibujantes que han pasado de la caligrafía al grabado interpretado o perfeccionando los rasgos de la letra.

En Occidente durante la Edad Media, la caligrafía se conformó con ser el arte de trazar bien los caracteres de la escritura romana; durante el reinado de Carlomagno (742-814), los escribanos se formaban en la *scriptoria* de los monasterios con una formación dilatada basada en el adiestramiento.

El moderno concepto de diseño comienza en Inglaterra con William Morris (1834-1896), que hizo resurgir la escritura y la iluminación medieval, pues consideraba al estilo victoriano, pobre. Fomentó la creación de escuelas de Artes y Oficios, tomando como modelo el medieval, fue editor creando la editorial Kelmscott Press de libros con elementos de diseño inspirados en tradiciones

¹ El origen de la palabra caligrafía viene del griego kallos (cali) traducido como “hermoso, bello” y graphein, (grafía) traducido como “dibujo, trazado, escritura”. Es el arte de la escritura decorativa, de escribir con belleza. El término graphein (grafía) deriva del verbo griego que designa la actividad gráfica, tanto en su modalidad de escritura como de dibujo.

del pasado. El éxito del estudio de la caligrafía se debe a Edward Johnston (1872-1944), que a partir de sus estudios en el Museo Británico, copiando manuscritos antiguos, deduce la técnica de los escribas medievales; con posterioridad, impartirá clases en el Royal College of Art, desarrollando una importante labor docente y publicando uno de los libros que difundieron la caligrafía para su enseñanza en diversos países, elaborando un texto de gran importancia en los Estados Unidos de América: *Writing and Illuminating and Lettering*. Alumnos suyos entre otros, destacan estudiosos de la forma de la letra, tipógrafos y calígrafos como: T. J. Cobden Sanderson (1840-1942), Eric Gill (1882-1940) y Noel Rooke (1851-1953).

También en el norte de Europa, surgen movimientos que revitalizan la caligrafía encabezados por Rudolf von Larisch (1856-1934) en Viena; el motivo se produjo como consecuencia de detectar la decadencia existente en la escritura y la rotulación.

En Alemania, la figura más representativa fue Rudolf Koch (1874-1931), diseñador de tipos y calígrafo, impartió sus clases en la Escuela de Artes y Oficios de Offenbach, organizando un grupo llamado «los escribientes de Offenbach». En Alemania la relación de la imprenta y la caligrafía, ha estado más unida. Una revolución en la enseñanza de las artes fue la Bauhaus donde, a modo experimental, se fundieron los campos artísticos para crear una esencia del arte en génesis. La imprenta y el dibujo, la edición tipográfica y la caligrafía estaban presentes en la Escuela de la Bauhaus: se trataba del estudio de la forma, el color, claro-oscuro, la expresión, la subjetividad, materiales y texturas, el ritmo... La letra dibujada era motivo para los distintos estudios en clases impartidas por Johannes Itten (1888-1967), donde, principalmente, los alumnos se ejercitaban con el ritmo de la letra.

Artistas como, Eric Gill (1882-1940), Herbert Bayer (1900-1985), El Lissitzky (1890-1941), Moholy-Nagy (1895-1946), Paul Renner (1878-1956), Kurt Schwitters (1887-1948), los ya mencionados entre otros, desarrollan en Europa los principios de una nueva tipografía, cuyo manifiesto más importante escribirá el profesor de caligrafía, Jan Tschichold (1902-1974). Su libro fue, *Die neue Typographie*, 1928, la clave de referencia de la tipografía del siglo pasado.

En España, el primer tratado de caligrafía se publica en 1550 por Juan de Iciar (1523-1590?), *El Arte sutilísima por la cual se enseña a escribir perfectamente*, con influencias de la tipografía de Aldo Manuzio. Para poder ser calígrafo se tenía que pasar por el aprendizaje y examen. Uno de los examinadores fue Pedro de Madariaga, discípulo de Iciar, autor del *Libro subtilissimo intitulado honra de Escrivanos*, editado en Valencia 1565. Contemporáneo fue Francisco de Lucas que publicó el *Arte de Escribir*, en 1577.

Existen pocos testimonios caligráficos en cartillas, que nos indiquen como se enseñaba; sirva de referencia la de Pedro Díaz Morante autor de la *Nueva arte donde se destierra las ignorancias que hasta oy ha avido en enseñar a escribir*, editada la primera parte en 1616 y la segunda en 1624.

El editor Joaquín Ibarra (1725-1785), se considera como uno de los tipógrafos más representativos de España.

Otro tratadista que marcó las pautas de la caligrafía fue Torcuato Torío de la Riva en su libro, *Arte de Escribir por reglas y muestras*, editado en 1798 en Madrid, el apoyo de la nobleza y la gente culta fomenta libros como, *Reflexiones y Arte de escribir*, del Abate Domenico María Servidori en 1789,

donde se instruye al futuro maestro calígrafo. La divulgación de los métodos de ortografía se inició en 1835, utilizando el tratado, *Arte de escribir letra bastarda española*, de José Francisco de Iturzaeta (1788-1853). La utilización de la letra bastarda (o bastardilla) y la redonda (o redondilla) son las que se enseñaban y eran utilizadas como modelo de copia hasta el siglo pasado en España.

La letra caligráfica que se ha empleado durante el pasado siglo para su aprendizaje en las escuelas ha sido principalmente: *Letra inglesa corriente* que tiene origen en la inglesa clásica y se denomina también cursiva y que parte de la base geométrica del óvalo y trazo recto, mientras que la *letra redonda* de creación francesa que parte de la base geométrica del cuadrado y el círculo junto al trazo recto, la *letra bastardilla* tiene origen en la letra española bastarda y parte de la base geométrica la elipse junto al trazo recto. Finalmente la *letra gótica* más cercana a la letra redonda y con trazos quebrados ejecutados de un solo golpe.

Con el Real Decreto de 17 de agosto de 1901, suscrito por el Conde de Romanones como «reforma aconsejada por la experiencia, que demuestra el lamentable desconocimiento del arte de la escritura con que se sale a nuestros Institutos», se retoma el arte caligráfico y la edición de manuales.

Rufino Blanco y Sánchez escribe, *Arte de la escritura y de la caligrafía*, en 1896 sucediéndole distintas ediciones de la misma en 1901, 1902. La última edición fechada en 1927. Este libro, [según Gallardo Otero, F. 1988] que ha servido de texto durante cerca de medio siglo, tuvo el concepto del Dibujo como auxiliar. La asignatura de caligrafía hasta mediados de siglo, era obligatoria de la formación de los maestros y se incluía en los métodos de dibujo ornamental como parte del aprendizaje. Mientras que la asignatura de tipografía es parte de la formación profesional de las artes gráficas y de las Escuelas de Arte.

En la Universidad, la asignatura de tipografía se imparte en la Facultades de Ciencias de la Comunicación, Bellas Artes, Escuelas Universitarias de Diseño e Ingenierías.

En la actualidad algunos Planes de Estudio de la Facultades de Educación, dentro de la formación del Maestro de Primaria, incluyen temas que tratan: el dibujo del abecedario gráfico y composición artística (con estudio de los elementos plásticos fundamentales de la letra: morfológicos, dinámicos y escalares), la organización de la forma en el espacio (elementos principales y periféricos), equilibrio y compensación de masas, arquitectura de la forma, esquemas más comunes de composición, ritmo compositivo y relación proporcional espacio-formato/forma.

Ya hemos señalado que, durante siglos, los libros se dibujaban, se caligrafiaban y en nuestro tiempo, se considera más importante la legibilidad, antes que la perfección o belleza caligráfica. Mientras que la caligrafía se aprende en la escuela, la tipografía se utiliza en los textos de enseñanza y se aprende en la formación de las Artes Gráficas y el Diseño.

Hoy día en España, el dibujo es un área de conocimiento consolidada cuyo rango académico es constatable, mientras que el diseño no es área de conocimiento, tal vez por su afinidad a diversas áreas.

Podemos definir el concepto de *diseño* como el proceso mental sistemático tendente a encontrar la solución a un problema no resuelto con anterioridad; o bien, proporcionar una solución diferente que mejore las anteriores. El elemento esencial en la definición de la palabra diseño es la noción de crear, concebir en la mente un plan o un esquema para solucionar el problema planteado. La creación está presente al igual que en el arte.

Aunque sin definirse específicamente, con la palabra diseño, éste ha estado integrado en la cultura y en los hechos sociales; en definitiva, siempre ha existido.

El uso de herramientas informáticas, ha supuesto una revolución en la creación tipográfica por la gran cantidad de variables que permite, aunque generando dudas por la falta de un proceso metodológico de creación. El uso de estas herramientas está produciendo la preferencia hacia una estética funcional de tipografía informática, considerando al unísono tipografía de pantalla y tipografía para autoedición.

Un diseñador tipográfico, aspira a encontrar función comunicativa y a la vez, estética en la letra. Tradicionalmente sigue la estética de cada tiempo, y ha llegado a reflejar incluso en las tipografías las estructuras sociales imperantes en determinadas situaciones.

El diseño significa un balance entre capacidad de concepción y capacidad de materialización: entre función y forma. La tipografía se plantea de un modo racional estructurada con metodología. Los pasos a seguir vienen dados por el estudio de la letra y todas sus posibilidades de variabilidad.

El proceso del Diseño es independiente del campo de aplicación, de la naturaleza de los sistemas utilizados y de los productos requeridos para encontrar respuestas adecuadas.

El diseño, está íntimamente ligado a la creación racional y funcional. En la actualidad arte y diseño, pueden ser un todo. No es excepcional ver diseño considerado obra de arte.

La tipografía sigue siendo ejercicio creativo que cada día sorprende en formatos editoriales, títulos de películas, cabeceras de programas televisivos, anuncios, presentaciones electrónicas.

Las posibilidades de variables de presentación tipográficas creativas en la actualidad, están en continua evolución, en medios digitales, cine y vídeo. La letra sigue siendo un modo de expresión artística que ya han sabido aprovechar los movimientos o tendencias como: Futurismo, Dada, Letrismo, Action painting, Graffiti, Expresionismo Abstracto, Net Art, Poesía Visual, etc.. Y que se realizan mediante técnicas como el Frottage, Grattage, Garabateo, Dripping, etc., para crear significados, dibujos o símbolos, relaciones de imagen y texto: caligramas, rótulos, logotipos, monogramas, etc.

Conclusiones

Creemos importante valorar la subordinación de la caligrafía a la tipografía en la actualidad. Hemos de considerar que la caligrafía, es gestual y se vincula más con la instrucción recibida que con la funcionalidad pragmática del arte tipográfico. Tanto la tipografía como la caligrafía son reflejo de una época, y cada cultura, las emplea como forma de expresión. Se evidencia la existencia de un proceso o método para encontrar soluciones que evolucionan continuamente. Cada solución encontrada está determinada por un conjunto de antecedentes; la elegida, debe ser la mejor respuesta de las disponibles. Si el Arte necesita principalmente de lo sensorial para evaluar su calidad, en el Diseño se considera lo estético, subordinado a la función y la utilidad. Podemos por ello hablar, de arte caligráfico y arte tipográfico.

Referencias

- Blanchard, G. (Dir) (1988). *La letra*. Barcelona: Ediciones Ceac, S. A.
- Carter, H. (1998). *Orígenes de la Tipografía Punzones, Matrices y Tipos de Imprenta (Siglo XV-XVI)*. Madrid: Ollero e Ramos.
- Escolano, A. (Dir.) (1997). *Historia Ilustrada del libro escolar en España. Del antiguo régimen a la segunda república*. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
- Fundación Germán Sánchez Ruipérez (1998). *Historia Ilustrada del libro escolar en España. De la posguerra a la reforma educativa*. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
- Escolar, H. (Dir) (1994). *Historia Ilustrada del libro español. De los incunables al siglo XVIII*. Madrid: Fundación German Sánchez Ruipérez.
- Gallardo, F. (1988). *El cuadrado en los métodos de enseñanza del dibujo: (1848-1936)*. Madrid: Universidad Complutense.
- Geldner, F. (1998). *Manual de Incunables*. Madrid: Ed. Arco/Libros.
- Gómez Molina, J. J., Cabezas Gelabert, L. M., Bordes, J. (2001). *Manual de Dibujo*. Madrid: Cátedra.
- González Solas, J (2000). De la caligrafía a la tipografía. *Revista Visual*, 88.
- Litton, G. (1971). *Del libro y su historia*. Buenos Aires: Bowker editores.
- Márquez Quintana, M. del M.. (2000). La caligrafía y el dibujo. *Actas del Congreso Nacional El dibujo de Fin de Milenio (Granada de 24 al 26 de febrero de 2000)* Granada: Universidad de Granada, Dpto. de Dibujo: 41-44.
- Martín, J. (1996). *Guía Completa de Caligrafía Técnicas y Materiales*. Madrid: Hermann Blume.
- Satuè, E. (1997). *El diseño gráfico en España*. Madrid: Alianza Editorial, S. A.
- Sauté, E. (1988). *El diseño gráfico*. Madrid: Alianza Editorial, S. A.

Resumen

Las formas de enseñanza nos han llegado por las referencias de los tratados y ejercicios encontrados en diversos materiales didácticos, la relación entre caligrafía y tipografía es un hecho en auge desde la imprenta de tipos y también hay que considerar la gran cantidad de dibujantes que han pasado de la caligrafía al grabado interpretado o perfeccionando los rasgos de la letra. El presente artículo hace un breve recorrido histórico por el desarrollo de la caligrafía en España.

Palabras-clave: Caligrafía, diseño gráfico.

Abstract

The forms of teaching have arrived us by the references of the treaties and exercises found in various didactic materials, the relationship between calligraphy and typography is a fact in summit from the printed of types and also one must to consider the great quantity of draftsmen that they have gone from the calligraphy to the interpreted engraving or perfecting the features of the letter. The present article makes a short historical tour by the development of the calligraphy in Spain.

Key-words: calligraphy, graphic design.

Tradicionalmente sigue la existencia de disciplinas que se relacionan con el arte y el diseño. El diseño, esta intrínsecamente ligado a la creatividad y la imaginación. El proceso del Diseño es independiente del uso de cualquier tipo de herramienta o de los productos requeridos para encontrar respuestas adecuadas. El diseño, esta intrínsecamente ligado a la creatividad y la imaginación. La tipografía sigue siendo ejercicio creativo que cada día surge en títulos de películas, cabeceras de programas televisivos, anuncios, etc. se realizan mediante técnicas como el Frattage, Graffiti, Garabato, Dribbling, etc. significados, dibujos o símbolos, relaciones de imagen y texto, carteleras, monogramas, etc.

Conclusiones

Podemos por ello hablar, de arte «siguiente» y arte tipográfico. Cada solución encontrada está determinada por un conjunto de antecedentes, la elegida, será la mejor respuesta de las disponibles. Si el Arte, por sus principios, de lo que evaluar su calidad, en el Diseño se considera lo estético, subordinado a la utilidad y la funcionalidad.