

Universidad de Jaén
Centro de Estudios de Postgrado

Trabajo Fin de Máster

ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA DE LA CALIGRAFÍA DE LOS ALFABETOS LATINOS, DESDE EL SIGLO XV HASTA NUESTROS DÍAS

Alumno/a: Fco. Javier Jiménez Lara

Tutor/a: Valentín Agrela Esteban

Dpto: Didáctica de la Expresión Plástica

Octubre, 2021

*Estudio y análisis de los
métodos de enseñanza
de la caligrafía de los
alfabetos latinos, desde
el siglo XV hasta
nuestros días.*

**ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOS MÉTODOS
DE ENSEÑANZA DE LA CALIGRAFÍA DE
LOS ALFABETOS LATINOS, DESDE EL
SIGLO XV HASTA NUESTROS DÍAS**

Alumno/a: Fco. Javier Jiménez Lara
Tutor/a: Valentín Agrela Esteban

Octubre, 2021

INDICE

1. RESUMEN Y PALABRAS CLAVE	4
2. INTRODUCCIÓN	6
3. PROBLEMA	7
4. METODOLOGÍA	8
5. CONTEXTUALIZACIÓN	10
5.1. Escritura y Caligrafía	10
5.2. Breve historia de la Caligrafía de los alfabetos latinos	11
6. LA ENSEÑANZA DE LA CALIGRAFÍA A TRAVÉS DE LA HISTORIA DESDE EL NACIMIENTO DE LA IMPRENTA	17
6.1. La figura del maestro escriba y los talleres de copistas (scriptoria) en los siglos XV y XVI	18
6.2. Los métodos de enseñanza de la Caligrafía en el siglo XVII y XVIII	20
6.3. El declive de la Caligrafía en el siglo XIX	25
7. LA RENOVACIÓN DE LA CALIGRAFÍA EN EL SIGLO XX Y LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA ACTUALES	29
7.1. La escritura, las nuevas formas expresivas de la caligrafía y su enseñanza	30
7.2. La enseñanza de la caligrafía en la era digital	42
8. CONCLUSIONES	45
9. BIBLIOGRAFÍA	50
9.1. Referencias bibliográficas	50
9.2. Bibliografía complementaria	50
10. INDICE DE IMÁGENES	54
11. APÉNDICES	58
11.1. Presentación y Unidad Didáctica: La caligrafía gestual	58

1. RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

El presente Trabajo Final de Máster es un proyecto de aplicación teórica y práctica que investiga y analiza distintos métodos y modelos de enseñanza de la Caligrafía, referentes a los alfabetos latinos extendidos dentro de la cultura occidental, cuyo objetivo es obtener unas conclusiones que lleven a adaptar la metodología más eficaz en el propósito de la docencia de dicha disciplina en el contexto del diseño gráfico, como parte esencial dentro de la Tipografía, como modo de adquirir conocimientos sobre la construcción de las letras o como manera de instruir a profesionales que inclinan su carrera hacia dicha disciplina.

Es por tanto un estudio de carácter cuantitativo que recopila y analiza datos extraídos de diferentes modelos pedagógicos, empleados en la caligrafía de alfabetos de tradición latina a través de los siglos desde el nacimiento de la imprenta, con especial atención a los métodos empleados a partir de los últimos años del siglo XIX hasta la actualidad.

Actualmente, la actividad caligráfica se separa bastante de la que cualquier profesional dedicado a ello, ha ejercido durante siglos y el desarrollo que ha tenido la caligrafía con la aparición de nuevas formas expresivas y de construcción de los alfabetos, nuevos materiales y nuevos soportes conlleva una evidente evolución de la labor docente de la misma.

Palabras clave

Caligrafía, Análisis, Enseñanza, Método, Manual.

SUMMARY

This Master's Final Project is a project of theoretical and practical application that investigates and analyzes different methods and models of Calligraphy teaching, referring to the extended Latin alphabets within Western culture, whose objective is to obtain conclusions that lead to adapt the most effective methodology in the purpose of teaching this discipline in the context of graphic design, as an essential part within Typography, as a way of acquiring knowledge about the construction of letters or as a way to instruct professionals who incline their career towards said discipline.

It is therefore a quantitative study that collects and analyzes data extracted from different pedagogical models, used in the calligraphy of alphabets of the Latin tradition through the centuries since the birth of the printing press, with special attention to the methods used from the last years of the 19th century to the present. Currently, the calligraphic activity is quite different from that which any professional dedicated to it, has exercised for centuries and the development that calligraphy has had with the appearance of new expressive forms and construction of alphabets, new materials and new supports entails a evident evolution of the teaching work of the same.

Keywords

Calligraphy, Analysis, Teaching, Method, Manual.

2. INTRODUCCIÓN

La caligrafía contemporánea comprende diferentes usos en los que intervienen distintas formas expresivas y al contrario de lo que se supone, mantiene relaciones estrechas con el diseño gráfico debido al desarrollo de éste último.

La caligrafía está presente en el proceso de aprendizaje de la tipografía, como medio para conocer el origen de la anatomía, morfología y construcción de la tipografía. El nacimiento de la tipografía viene determinado por el empleo de alfabetos que en ese momento eran utilizados en caligrafía y fueron amoldados a los tipos de plomo para la impresión.

Por otro lado, dicho desarrollo del diseño gráfico ha permitido que se elaboren fuentes de los alfabetos caligráficos gracias a la aparición de determinados softwares informáticos y el avance de la tecnología. La caligrafía aparece inserta en multitud de proyectos de diseño gráfico, así como el lettering o el graffiti.

Debido al resurgimiento que tuvo la caligrafía hacia finales del siglo XIX y principios del XX, gracias a los trabajos de calígrafos y tipógrafos como William Morris y Edward Johnston, ha permitido que ésta se haya sobrevivido durante todo el siglo XX y que actualmente, exista una nueva reconquista de la caligrafía, lo demuestra el número de talleres, conferencias, exposiciones y cursos que se programan en estos momentos (esto sucede cuando aparece el debate sobre si enseñar la escritura manual en los colegios de primaria¹), y las áreas profesionales aparte del diseño gráfico donde se desarrolla como es el arte, la paleografía, la conservación y el estudio de documentos antiguos. A esto se le une el valor artesanal de ésta, que junto al «Handmade» (hecho a mano) como una de las tendencias actuales del diseño gráfico ésta adquiera cierto reconocimiento social y artístico.

Atendiendo a estos nuevos enfoques y el desarrollo que ha sufrido la caligrafía, los educadores y docentes dedicados a la misma se siguen preguntando viejas preguntas: ¿Cómo enseñar caligrafía? ¿Qué método es el más eficaz? ¿Por dónde empezar? ¿Es favorable en el aprendizaje el entrenamiento de los trazos de las letras?, etc.

Éste proyecto intenta en cierta forma, responder a dichas preguntas analizando diferentes metodologías y formas de enseñanza de la caligrafía y pretende clarificar los procesos y fases que intervienen dentro de los distintos métodos.

1. (Gutiérrez M., 2014)
(Comunidad UCJC, 2015)

3. PROBLEMA

El desarrollo de las nuevas tecnologías y de sus aplicaciones, constituye una fuente de recursos que tanto la enseñanza como cualquier profesional dispone para el ejercicio de su actividad.

Asimismo, las nuevas tecnologías han abierto nuevas posibilidades dentro del campo de la docencia donde mejora su eficiencia y la productividad en el aula, proporcionan autonomía y desarrollan la creatividad mediante el uso de determinadas herramientas que proporcionan.

La digitalización de la sociedad es un hecho y como parte de ese proceso, también de los métodos de enseñanza. Ello repercute igualmente en las formas de creación artística, que de hace un tiempo se acercan a ellas como instrumento o soporte de las mismas, asumiendo que el uso excesivo de la tecnología puede implicar el alejamiento de los procesos teóricos, constituyendo un riesgo a la hora de realizar creaciones originales o con cierto carácter experimentador y aparte de la estandarización gráfica que conlleva.

La caligrafía como forma artísticamente establecida, participa en el currículum dentro de las enseñanzas de diseño gráfico. El diseño gráfico como disciplina, admite diversas formas en el discurso comunicacional, entre ellas los modos más expresivos y plásticos. La cultura del «handmade» y los medios artesanales dentro de los proyectos se valoran y se abren paso cada vez más, pese a dicha generalización digital. La caligrafía como medio artístico y artesanal interviene en el diseño gráfico como recurso gráfico y comunicativo e igualmente queda comprometida frente a los procedimientos digitales.

Atendiendo ha dicho panorama cabe preguntarse: **¿En plena era digital qué objetivo tiene la enseñanza de la caligrafía en el entorno del aula?**

4. METODOLOGÍA

Tipología

El proyecto es un estudio de los métodos de enseñanza a través de la historia y los métodos actuales de la Caligrafía, en base a esto, se podría decir que es un tipo de metodología correlacional. Dicho estudio se hace en base a unos criterios de análisis preestablecidos, por tanto, el tipo de metodología de la investigación a llevar a cabo es cuantitativa. Según su nivel de profundidad es analítica, ya que se intenta descubrir distintos modelos metodológicos de docencia de la Caligrafía.

Por otra parte, es una investigación evaluativa, en cuanto está orientada a extraer conclusiones de dicho análisis de diferentes metodologías. Según su estrategia es un tipo de investigación documental, pues se apoya en documentos de cualquier carácter referentes al estudio. En cuanto al carácter formal de la investigación, es un método deductivo, entrando dentro del positivismo.

Según la recopilación de datos a llevar a cabo, la investigación es secundaria. También hubo una recopilación de datos ya existentes, sintetizando ciertos contenidos, por ello también implica una investigación terciaria.

Se realizó mediante referencias bibliográficas, para obtener los conceptos básicos, que sirvieron de fundamento teórico para el desarrollo del proyecto.

Tipos de referencias bibliográficas a utilizar:

Fuentes bibliográficas sobre la historia de la caligrafía y la escritura.

Fuentes bibliográficas referentes a tratados y manuales de escritura.

Fuentes bibliográficas referentes al diseño gráfico.

Fuentes bibliográficas sobre la historia de la enseñanza.

«El calígrafo necesita, a más de la vista y del tacto en la mano, buena imaginación para poder imitar y crear, y buena memoria para recordar los modelos dignos de ser imitados, las reglas del Arte, la forma de las letras y otras particularidades de este ejercicio.»

Arte de la Escritura y de la Caligrafía. Teoría y práctica.
Rufino Blanco y Sánchez

5. CONTEXTUALIZACIÓN

5.1. Escritura y caligrafía

Según la RAE, el término escritura admite distintas acepciones como la acción o efecto de escribir, pero también la define como el sistema de signos utilizado para escribir escritura alfabética, silábica, ideográfica, jeroglífica... Otra acepción de la escritura que aparece es la que la define como «el arte de escribir». Etimológicamente, en su aproximación latina se refiere a scribere «trazar caracteres»².

Tal como señala Rufino Blanco y Sánchez en su libro «El arte de la escritura y la caligrafía»³, «*la escritura es, por tanto, arte, y arte mixta porque es arte gráfica y arte de la palabra*». Atendiendo a esto, se puede establecer que la escritura es un sistema de signos gráficos que representan la palabra que corresponde a ideas y conceptos.

La escritura alude a sonidos y su fin es «además de representar pensamientos y fenómenos del espíritu», según el mismo autor, el cual determina que cuando se realiza para manifestar belleza, ésta pasa a ser una «arte bella». Es entonces cuando recibe el nombre de caligrafía.

Caligrafía es pues el arte de escribir con letra bella o el arte de la bella escritura, (del griego kallos ‘bello’ y graphein ‘escritura’ y además el sufijo ‘-ia’ utilizado para crear sustantivos abstractos).

La caligrafía también se define como el conjunto de rasgos que caracterizan la escritura de una persona. Referente a estos rasgos interviene una serie de atributos como la intensidad, la elegancia o soltura que se le otorga al trazo.

Gran parte de los autores y maestros de caligrafía tienen como referencia a estos atributos que caracterizan la escritura al que denominan como «Ductus», y en el que intervienen las modulaciones, el ritmo y la «gracia» que se le aplica a las letras, haciendo referencia a la apariencia propia de éstas.

Otros autores como Claude Mediavilla⁴ denominan el Ductus como el camino que realiza el instrumento inscriptor sobre el soporte para elaborar cada una de las letras, estableciéndose un orden y sentido de los trazos para su ejecución. Según el mismo autor, su significado etimológico proviene del latín «digitus» que significa dedo.

Este trayecto realizado al construir las letras, otros autores lo denominan con el término de «Cursus», diferenciando entre «Cursus físico» como la conformación físico-espacial del grafismo y «Cursus utilitario» como el trayecto que dirige la vista cuando se lee un discurso gráfico. La conjunción de ambos se denomina «Cursus utilitario».⁵

2. (Calvet, 2001)

3. (Blanco y Sánchez, 1914)

4. (Mediavilla, 2005)

5. (Moret y Rodríguez)

El significado etimológico de *Cursus* en francés significa curso o carrera, como derivación del latín cuyo significado es movimiento. Según su etimología, es más correcto identificar al término *Cursus* como dicho trayecto que realiza el instrumento en la ejecución de las letras.

Durante siglos escritura y caligrafía son conceptos que, como se ha indicado, están estrechamente ligados, y su aprendizaje y por tanto su enseñanza, convergían en el hecho de aprender o enseñar a escribir dentro de las escuelas, y ésta escritura coincidía con un tipo de caligrafía imperante en la época. Por otro lado, muchos de los maestros escribas que continuaron con el oficio, plantearon métodos de enseñanza de las caligrafías canónicas para así seguir enseñando a nuevas generaciones de calígrafos.

5.2. Breve historia de la caligrafía de los alfabetos latinos.

La caligrafía ha sido, en todos los tiempos, un medio importante de comunicación y de expresión.

Provenientes del alfabeto etrusco, variante de los alfabetos semíticos desarrollados por los fenicios, las caligrafías latina, griega, hebrea y árabe fueron las que transmitieron las bases de la cultura occidental. Durante siglos, todos los documentos oficiales, a parte de la producción libraria, fueron escritos a mano por los escribas.

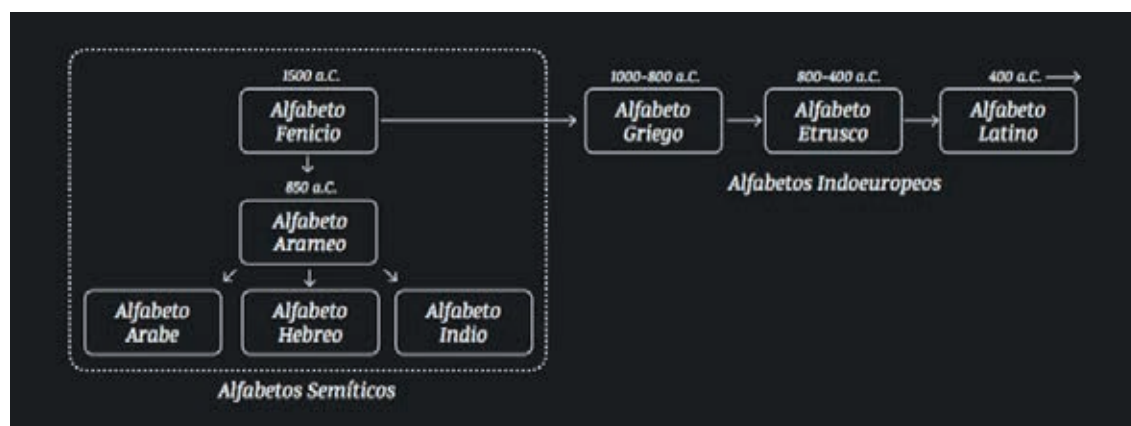

Imagen 1: Clasificación de los alfabetos semíticos. <https://tentulogo.com/historia-de-la-tipografia-ii-los-primeros-alfabetos/>

El origen de la caligrafía latina proviene de las Capitales Romanas, inscripciones de tradición lapidaria cuya mejor muestra se puede encontrar en la Columna Trajana de Roma en el siglo I d.C.⁶

Estos caracteres eran exclusivamente mayúsculas y se grababan sobre piedra con un cincel, después de haber sido trazados con una brocha cuadrada.

6. (Mediavilla, 2005,. p. 91)

Imagen 2: Lápida con ejemplo de Capital Romana. http://guindo.pntic.mec.es/jmag0042/escritura_capital.pdf

El alfabeto era el orgullo de Roma, con las conquistas el latín se difunde y se convierte en la base de todas las lenguas occidentales. Utilizan diferentes soportes, cuando escriben sobre materia dura se llama Escritura Epigráfica y la escritura libraria y documental se llama Escritura Paleográfica. Estas letras se escribían con un cálamo, caña tallada a bisel y se las llamó Capitales Cuadradas que tuvieron vigencia entre el siglo II y el V d.C.⁷

Al mismo tiempo, surgieron las Capitales Rústicas que poseen un estilo muy particular debido a una modificación en el ángulo del cálamo. Era una escritura más rápida y menos majestuosa que las Capitales Romanas. La época cumbre de las Capitales Rústicas se extendió desde el siglo III al siglo IX d.C. En los muros de Pompeya se encuentran ejemplos de ellas.

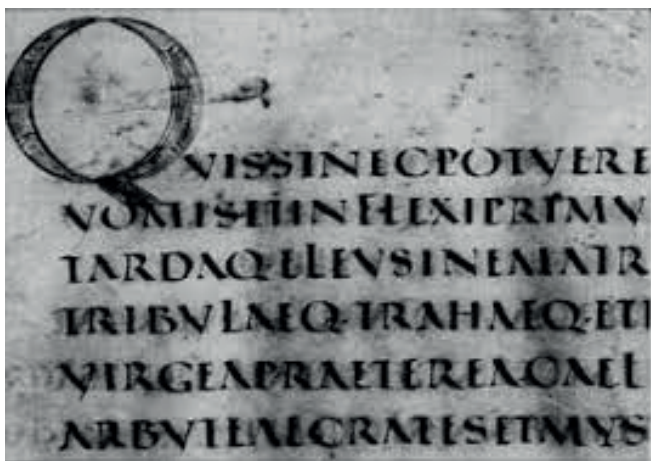

Imagen 3: Detalle de manuscrito realizado con Capital Cuadrada. http://guindo.pntic.mec.es/jmag0042/escritura_capital.pdf

Imagen4: Pliegode vitelailuminadoymanus- trito mediante Capital Rústica. <https://personmanblog.wordpress.com/2014/06/27/mitologia-griega-cloris-y-desnudez/>

7. (Mediavilla, 2005)

Las Unciales, contemporáneas de las Rústicas, le deben su nombre a la Uncia, medida romana que equivalía, aproximadamente, a una pulgada y que determinaba la altura de las letras. Estaban escritas con cálamo y prácticamente, no tenían ascendentes ni descendentes, salvo algunos tímidos intentos.

Según cuenta la leyenda, San Patricio llevó las Unciales desde Roma a Irlanda durante la evangelización de los países celtas. Allí se transformaron en Semi Unciales, letras típicamente irlandesas cuya época abarca desde el fin del siglo VI al siglo IX d.C. El mejor ejemplo de Semi Unciales es el Book of Kells que se encuentra en Dublín, (Irlanda).

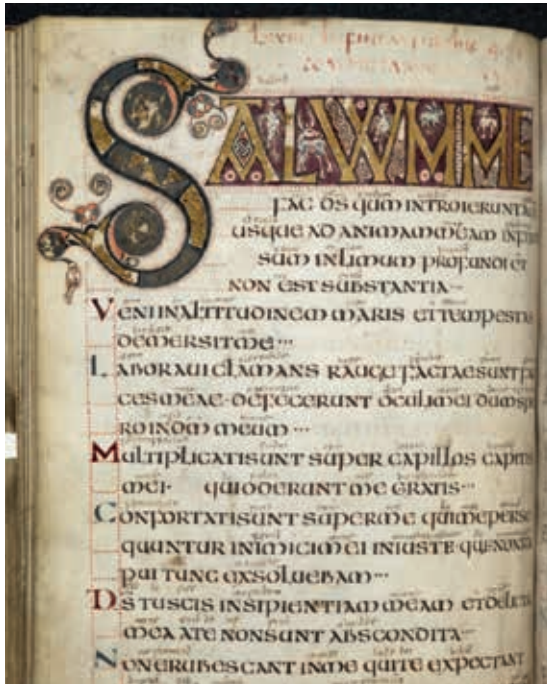

Imagen 5: Página del Salterio Vespasiano (s. VIII d. c.) realizado con caligrafía Uncial. https://en.wikipedia.org/wiki/Vespasian_Psalter

Imagen 6: Página del libro de Kells manuscrito con escritura Semiuncial o Irlandesa. <https://m.arteguias.com/arteirlandes.htm>

En el 800 d.C., Carlomagno fue coronado y su consejero, el abate Alcuino, de York (Inglaterra), superior de la Abadía San Martín, de Tours (Francia), se dedicó a la tarea de crear un estilo de escritura que hoy llamamos Carolingia o Carolina, diseñada aproximadamente en 796 d.C., con la participación de los monjes calígrafos que lograron concretar una simbiosis de las mejores escrituras inglesas y francesas de la época. Carlomagno volvió a unir el mundo cristiano y también fijó su idioma: se habló latín y se usó la caligrafía Carolingia como escritura oficial.⁸

La caligrafía Gótica (siglos XIII-XIV d.C.), también llamada Textura, nació de la necesidad de condensar la Carolingia para reducir los altos costos del pergamino. Fue practicada en los países del norte de Europa, Inglaterra, norte de Francia, Flandes y Alemania.

En el siglo XIV, en España, sur de Francia e Italia, la Gótica angular no llegó a ser acepta-

8. (Mediavilla, 2005, p. 142)

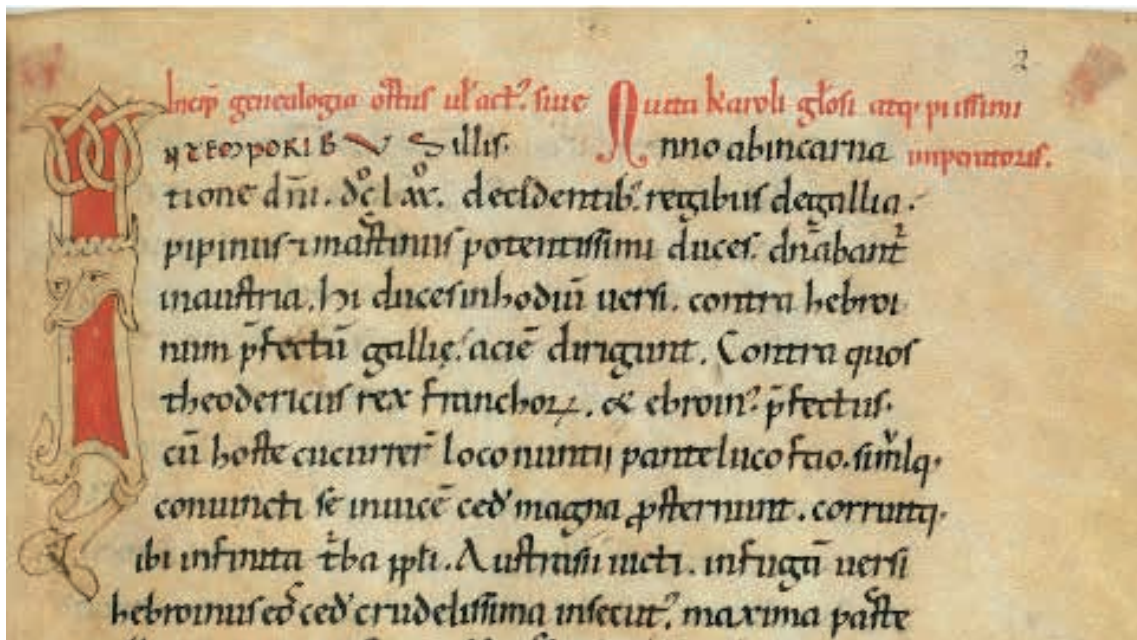

Imagen 7: Ejemplo de escritura Carolingia. <https://www.uab.cat/web/detalle-noticia/>

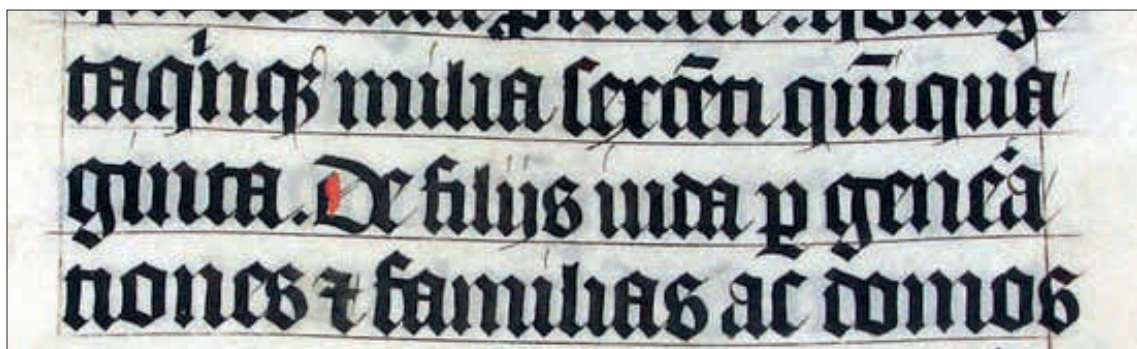

Imagen 8: Fragmento de escritura Gótica Textura. <https://lasherramientasdelescriptor.com/caligrafia/historia-letra-gotica/>

da y se diseñó una versión más redondeada, más amable, conforme al carácter mediterráneo, llamada Gótica Rotunda. Otras góticas: Gótica Fractura, Bastarda, Fraktur.

Las Humanistas italianas fueron el resultado del redescubrimiento de las Carolingias en el siglo XV y el regreso de las Capitales Romanas que entonces se usaron sólo como mayúsculas, estas últimas utilizadas en la mayoría de casos como capitulares o en inscripciones de muros de edificios.

Las Cursivas Cancillerescas (llamadas ahora itálicas) surgieron en el siglo XVI en las cancellerías del Vaticano, condensando e inclinando las Humanistas con el fin de escribir más rápido y ahorrar papel. Niccolo Niccoli, de Florencia,⁹ fue el primero en practicar este tipo de escritura. Hubo dos tipos de cursivas: la Cursiva Cancilleresca y la Cursiva Formata. La primera estaba destinada a escribir cartas; y la segunda, para documentos formales y libros manuscritos.

9. (Mediavilla, 2005, p. 191)

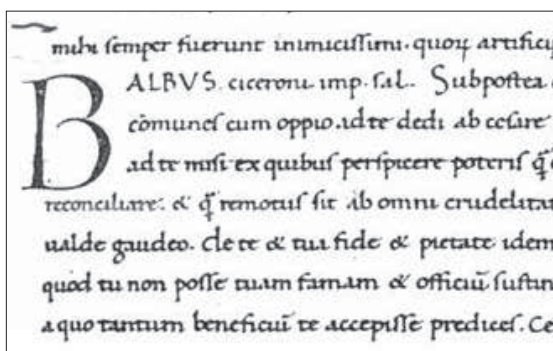

Imagen 9: Documento escrito con caligrafía Humanista.
<https://personal.us.es/tallafigo/humanistica%20.htm>

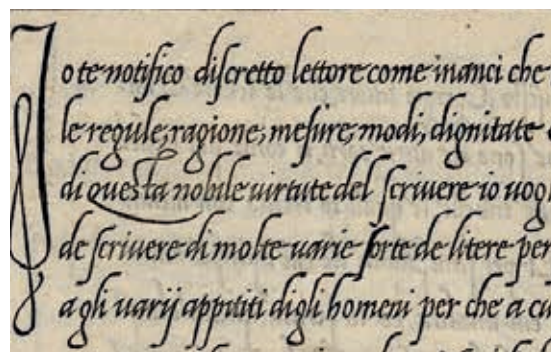

Imagen 10: Detalle de escritura Cursiva Cancilleresca.
<https://luismaraia.tumblr.com/post/123652292281/letra-cancilleresca-de-giovanni-antonio-tagliente>

La primera caída de la caligrafía se produjo al inventarse el tipo móvil, que facilitó la producción masiva de libros sin necesidad de los escribas. Estos lograron sobrevivir como maestros de escritura, escribiendo diplomas, redactando cartas oficiales, o certificados para las autoridades civiles, religiosas y para el comercio: la edad de oro de la caligrafía y del libro manuscrito había llegado a su fin.

Los libros que enseñaban el arte de la escritura comenzaron a grabarse sobre placas de cobre, las que otorgaban mayor libertad formal que la madera. Los grabadores llegaron a exagerar hasta la profusión los rasgos tipográficos, todo por el afán de mostrar sus capacidades técnicas que se deriva hacia el manierismo. En el siglo XVII, las letras profusamente adornadas eran, a menudo, ilegibles.

En el siglo XVIII, en Francia, se diseñaron las nuevas formas de letras de mayor uso comercial, las Letres de Ronde y en Inglaterra se desarrolla la Letra Inglesa o Copperplate.¹⁰

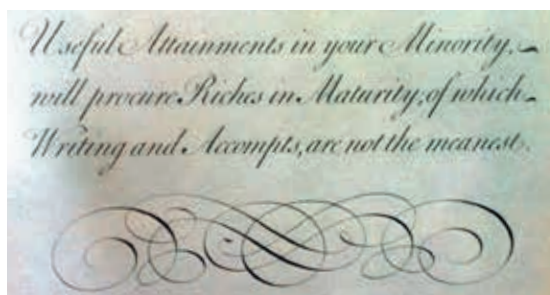

Imagen 11: Caligrafía Inglesa Copperplate.
<https://www.naikare.es/es/taller/caligrafia-copperplate-inglesa/>

Imagen 12: Ejemplo de caligrafía Redonda Francesa. <https://www.todocoleccion.net/libros-antiguos-texto-escuela/caligrafia-francesa-primer-metodo-ensenanza-redondilla-vicente-f-salliciergo-caligrafo-real-casa-mad~x43545739>

En 1820, en Inglaterra, el invento de la pluma de metal, flexible y puntiaguda, se impuso sobre la pluma de ganso o pavo, y popularizó la escritura en escuelas y oficinas. Esta escritura revelaba un mayor contraste entre los trazos finos y gruesos y permitió

10. (Mediavilla, 2005, p. 191)

desarrollar las tendencias del siglo anterior. En este periodo aparecieron nuevas variantes de la letra inglesa o Engravers' Script.¹¹

En el siglo XIX, las exageraciones caligráficas que se habían dado en el siglos anteriores desaparecieron poco a poco y con la invención de la máquina de escribir y el teléfono, la función del calígrafo tanto en la oficina como en la enseñanza decrece. Desde ese momento, la enseñanza de la caligrafía en las escuelas bajó de calidad y, poco a poco, fue desapareciendo.

A comienzos del siglo XX, Edward Johnston, se dedicó al estudio de la caligrafía. Investigó sobre los métodos y las herramientas de los escribas medievales y escribió un libro titulado *Writing and Illuminating and Lettering*, que es considerado como el gran libro de referencia por muchos calígrafos contemporáneos. Johnston elaboró un nuevo tipo de caligrafía basado sobre todo en la escritura Carolingia, llamado Fundacional.

El redescubrimiento de la caligrafía en el siglo XX dio nacimiento a un nuevo movimiento caligráfico, del cual nacieron grandes calígrafos.

Imagen 13: Fotografía de Edward Jonhston sentado en su pupitre de calígrafo. https://es.wikipedia.org/wiki/Edward_Johnston

11. (Mediavilla, 2005)

6. LA ENSEÑANZA DE LA CALIGRAFÍA A TRAVÉS DE LA HISTORIA DESDE EL NACIMIENTO DE LA IMPRENTA

Didácticamente hablando, escritura y caligrafía durante siglos se han desarrollado paralelamente. La enseñanza y el aprendizaje de dichas disciplinas se producían conjuntamente entorno a un proceso de alfabetización en el que se enseñaba a leer y escribir. Aprender escritura, conllevaba consecuentemente aprender caligrafía de los modelos imperantes en la época donde se daba.

El aprendizaje era privilegio de unos pocos y existían niveles extremos de analfabetización. Sólo los estratos más pudientes de la sociedad alcanzaban una cierta educación y conseguían aprender a leer y escribir.

Antes del siglo XV, la enseñanza se concentraba en escuelas asociadas a la institución eclesiástica y con el desarrollo de las ciudades, aparecieron las escuelas urbanas donde se encontraban las escuelas comunales y las escuelas catedralicias, en las que se aprendían un oficio o en el caso de las catedralicias, formarse como parte del clero adquiriendo una sólida formación.

Imagen 14: Miniatura donde se observa estudiantes ejercitando la escritura. Miniatura en la adaptación de Jean Miélot de Christine de Pisan, *L'Épître d'Othéa*, año 1460. https://www.dbnl.org/tekst/pre-v002prin01_01/prev002prin01_01_0008.php

La figura del maestro escriba, siempre asociada a los monasterios cristianos, resultaba esencial para la realización de documentos y producción de libros hasta el nacimiento

de la imprenta. Muchos ejercían su oficio en los llamados talleres o escuelas de copistas (scriptoria), los cuales eran portadores y difusores de la cultura y se dedicaban a formar a nuevas generaciones de calígrafos. Con la difusión de la imprenta por el mundo, las labores del escriba acabaron limitadas a la elaboración de documentos oficiales y al ejercicio de la enseñanza en las escuelas.

En posteriores siglos, la caligrafía evolucionó hacia nuevas formas y su uso fue empleado mayormente en el terreno pedagógico, a excepción de quienes quisieron enfocar su faceta profesional como maestros calígrafos, los cuales recibían formación de los maestros calígrafos a menudo vinculados a la producción de arte seriado.

A partir de los últimos años del siglo XIX, aparece un nuevo movimiento pedagógico que afecta también a la forma de enseñar caligrafía y que coincide con el nuevo impulso de ésta originado por nuevas generaciones de calígrafos.

6.1. La figura del maestro escriba en los siglos XV y XVI

Como se ha señalado anteriormente, con la aparición de la imprenta el oficio del calígrafo se ve fuertemente afectado, sobre todo en la elaboración de los libros manuscritos, los cuales pasan a ser elaborados mediante procesos mecánicos, utilizando la tipografía móvil y permitiendo la reproducción masiva de libros.

Fue entonces cuando el maestro copista o escriba reformula su actividad ejerciendo su actividad en la elaboración de documentos oficiales y civiles, en las que adquieren un papel importante las llamadas cancillerías. En la producción de libros participan en la creación de letras capitales dibujadas y en pequeños textos que quedan reflejados utilizando técnicas de estampación. Por ello, la tarea del calígrafo queda reducida y al contrario de lo que pueda parecer y debido al gran número de personas que demandaban aprender leer y escribir, hubo gran proliferación de maestros calígrafos que llevaron sus conocimientos hacia las escuelas.

Los siglos XV y XVI vienen determinados por una visión humanista de la pedagogía, rompiendo con el teocentrismo medieval. En este contexto, los maestros calígrafos se plantearon qué métodos eran los más adecuados de enseñar caligrafía y qué tipo de caligrafía era el apropiado en el arte de escribir. Fruto de estas reflexiones se realizan diversos tratados sobre escritura como forma de presentar una base teórica sobre la materia.

La aparición de dichos tratados constituyen una prueba del cambio en los métodos de enseñanza que se produce en dichos siglos. Dichos tratados se complementaban con las conocidas «cartillas» de escritura, donde se utilizaban como soportes de lo aprendido en los tratados de escritura.

Es la época del nacimiento de la caligrafía humanista, la cursiva cancelleresca (nacida en la cancellería vaticana), la caligrafía bastarda española o la redondilla, ésta última también de carácter humanista. Dicho repertorio de caligrafías vienen reflejadas en los manuales o tratados de escritura junto a otras como algún tipo de gótica y además diferentes ejemplos de ornamentación.

Dichos tratados de escritura comenzaban con introducciones al arte de escribir, donde se incluían aspectos ergonómicos, proseguían con instrucciones al trazo del cálamo o la pluma. Posteriormente se explicaban los materiales necesarios para el ejercicio caligráfico. Por último se adentraban en las proporciones, espaciado, los sistemas constructivos de caracteres y las muestras de las distintas caligrafías.

Como ejemplo de dichos tratados de caligrafía se puede señalar a «Litterarum latinarum» de Gerhard Mercator¹² (Calígrafo, geógrafo, matemático y cartógrafo flamenco) de 1540, un breve manual de caligrafía cursiva cancelleresca, impreso con caligrafía cancelleresca e ilustraciones xilografiadas. Dicho autor incide en el correcto modo de coger el cálamo y la su correcta inclinación sobre el soporte y muestra pautas en la formación de caracteres agrupados por la forma constructiva de los mismos.

Imagen 15: Detalle de pliegos de «Litterarum latinarum» realizado por Gerhard Mercator en 1540.
<https://get.google.com/albumarchive/102436488922400531278/album/AF1QipOtZT3tx3fJXg3WL-QpWPN2OyQCQL1Dy7Buc8X 19>

Otro gran ejemplo es Juan de Iciar (El Vizcaino)¹³, calígrafo español que fue el primero en utilizar el grabado y la imprenta para enseñar caligrafía en España. Este realizó el primer tratado español titulado «Recopilación subtilissima intitulada Orthographia practica» de 1548, el cual es un excelente muestrario de distintos alfabetos xilografiados, entre ellos distintas variantes de la letra cancelleresca, redondas, letras romanas antiguas, góticas y capitales. En cada tipo de letra introduce normas en la formación de los caracteres y seguidamente una breve descripción de los instrumentos necesarios, consejos de la receta de la tinta en papel, pergamino u otros soportes, conocimientos sobre los elementos escriptores, normas ergonómicas y acaba introduciendo criterios

12. (Mediavilla, 2005)

13. (Gutiérrez, 2014)

Imagen 16: Páginas de «Recopilación subtilissima intitulada Orthographia practica» de 1548, elaborado por Juan de Iciar. <http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/index.html> 20

a seguir en la imitación de los alfabetos. Tras las muestras de los alfabetos suele incluir textos escritos para que los aprendices reprodujeran.

Aún intentando innovar dentro de las escuelas de escribas introduciendo dichos tratados y las cartillas de escritura, los métodos pedagógicos utilizados siguen siendo métodos tradicionales en la que la figura del maestro escriba era el eje central y transmisor de los conocimientos, y los aprendices eran objetos pasivos y receptores de la información.

6.2. Los métodos de enseñanza de la Caligrafía en el siglo XVII y XVIII

El siglo XVII recoge y evoluciona con las nuevas formas caligráficas que aparecieron en los dos siglos anteriores, utilizándose las caligrafías bastarda, la redonda, la italiana, la gótica, la semigótica, la romana clásica o latina, la humanística redonda y la grifa o bastardilla. En dicho siglo, se manifiesta una nueva visión de la caligrafía en la que se emplea con un fin principal: embellecer los textos, transformándolos en algo hermoso estéticamente. Con ello aparecen también nuevas formas de caligrafía como la letra inglesa.

A últimos del siglo XVI se comienza a emplear los arabescos y la ornamentación en los textos caligráficos y en el siglo XVII se prosigue con dicha decoración hasta el punto que las letras quedan profusamente adornadas, a menudo, ilegibles.

Los libros que enseñaban el arte de la escritura comenzaron a grabarse sobre placas de cobre, las cuales otorgaban mayor libertad formal que la madera (xilografía). Los grabadores exageraron los rasgos tipográficos e hicieron demostraciones de técnica que llegaron hasta el manierismo. El maestro escriba que en los siglos anteriores seguía ejerciendo como tal, pasa a ser también grabador y a menudo ejerce el oficio de tipógrafo e impresor.

Los avances científicos y la creciente creación de instituciones educativas en dicho siglo, hacen que progresen los métodos pedagógicos.

La formación en caligrafía queda integrada en la enseñanza de la escritura dentro de las escuelas y academias y sólo aquellos aprendices del oficio de grabador, adquieren conocimientos amplios sobre caligrafía. En cualquiera de los casos emplean los tratados de caligrafía para el ejercicio docente.

Muchos de los tratados que se realizan sobre escritura, aunque son verdaderas joyas del arte del grabado, son meros catálogos de cómo emplear la ornamentación y los arabescos en los textos junto al tipo de caligrafía que muestran. Como ejemplo apareció «*Deliciae variarum insigniumq[ue] scripturarum*», obra datada en 1605 de Jan Van Velde¹⁴, uno de los más grandes maestros calígrafos de Países Bajos. Dicha obra contiene una muestrario de letras flamencas a las que se le añade dichos arabescos. Después aconseja como confeccionar la pluma, cómo cogerla y acaba hablando sobre tintas.

Imagen 17: Muestra de dos páginas de «*Deliciae variarum insigniumq[ue] scripturarum*» datada en 1605 y creada por Jan Van Velde. Se observa el uso de arabescos en los modelos de escritura. https://archive.org/details/gri_33125009484599/page/n81/mode/2up 21

En contraposición, existen numerosos manuales que dejaron a un lado dicha ornamentación y que se basaron en la construcción y la proporción de las letras en sí y en el correcto uso de los instrumentos y materiales.

Es el caso de los llamados «artes de escribir», que fueron manuales de escritura y de lectura que en ocasiones admitían nociones de ortografía. Como ejemplo señalar «*El Arte de Escribir todas formas de letras*» del maestro español Joseph de Casanova, del año 1650, el cual es un tratado impreso con tipografía que comienza con un breve manual de ortografía, sigue con nociones sobre instrumentos y materiales de escritura, después incluye conocimientos de cómo trazar la letra bastarda, grifa y romanilla, en los que introduce ejemplos de alfabetos acompañados de textos para su reproducción.

14. (Mediavilla, 2005)

13. (Gutiérrez, 2014, p. 101)

Imagen 18: Páginas del «El Arte de Escribir todas formas de letras», del año 1650, obra de Joseph de Casanova. <http://bibliotypes.blogspot.com/2013/02/caligrafia-s-xvii-ioseph-de-casanova.html>

En el siglo XVIII se consolida la nacionalización de las formas caligráficas, con lo que muchos países como España, Italia, Francia, Inglaterra y Holanda, tienen sus propias modalidades de escritura.

Pedagógicamente hablando, en dicho siglo interviene una renovación de la educación, impulsada mayormente por las teorías de la Ilustración que predominaban en Europa, con lo cual se comienza a perseguir una educación gratuita, universal y obligatoria y en el que se consolidan las academias, bibliotecas, institutos y sociedades económicas. En cuanto a las metodologías de enseñanza, se comienza a comprobar periódicamente el progreso de sus alumnos y se empieza a utilizar los exámenes. La base principal se sigue basando en la memoria, en las que se repite la información hasta que queda asimilada por el alumno. Un hecho de gran repercusión que sucede es la sustitución del gremio de maestros por la constitución de academias y escuelas que a partir de ese momento se encargará a formar a los futuros profesionales y maestros.

En cuanto a la enseñanza de la caligrafía y la escritura, el siglo XVIII viene determinado por el uso de las cartillas y los anteriormente citados «artes de escribir»¹⁶. Los métodos de enseñanza se movieron entre dos corrientes pedagógicas: por un lado, la imitación de muestras caligráficas y por otro, el aprendizaje por el seguimiento de las reglas caligráficas, originando así una corriente científica frente a la escuela caligráfica de orientación artística. La disputa que existió entre los partidarios de cada uno de los modelos fue tal, que en los mismos tratados que los autores crearon, imponían sus posturas sobre lo que pensaban era el método correcto.¹⁷

16. (Gutiérrez, 2014, p. 101)

17. (Gutiérrez, 2014, p. 310)

Como ejemplo encontramos «Arte Nueva de Escribir», realizado en 1776 por Francisco Javier de Santiago Palomares¹⁸, obra que se postula por la imitación caligráfica, siendo un tratado de la letra española, el cual recoge los modelos de Gerhard Mercator, anteriormente citado, y del maestro Pedro Díaz Morante, insigne calígrafo español. Del lado contrario, la obra «Arte de escribir por reglas y sin muestras» realizada por Joseph de Anduaga¹⁹ en 1795, planteaba un método de aprendizaje compuesto por un sistema de reglas y normas que los alumnos debían de acatar para el correcto ejercicio de la escritura. Éste último método, utilizado por diferentes escuelas y maestros, se evidenció lleno de inconvenientes ya que dificultaba en exceso el proceso de enseñanza por la enrevesada información.

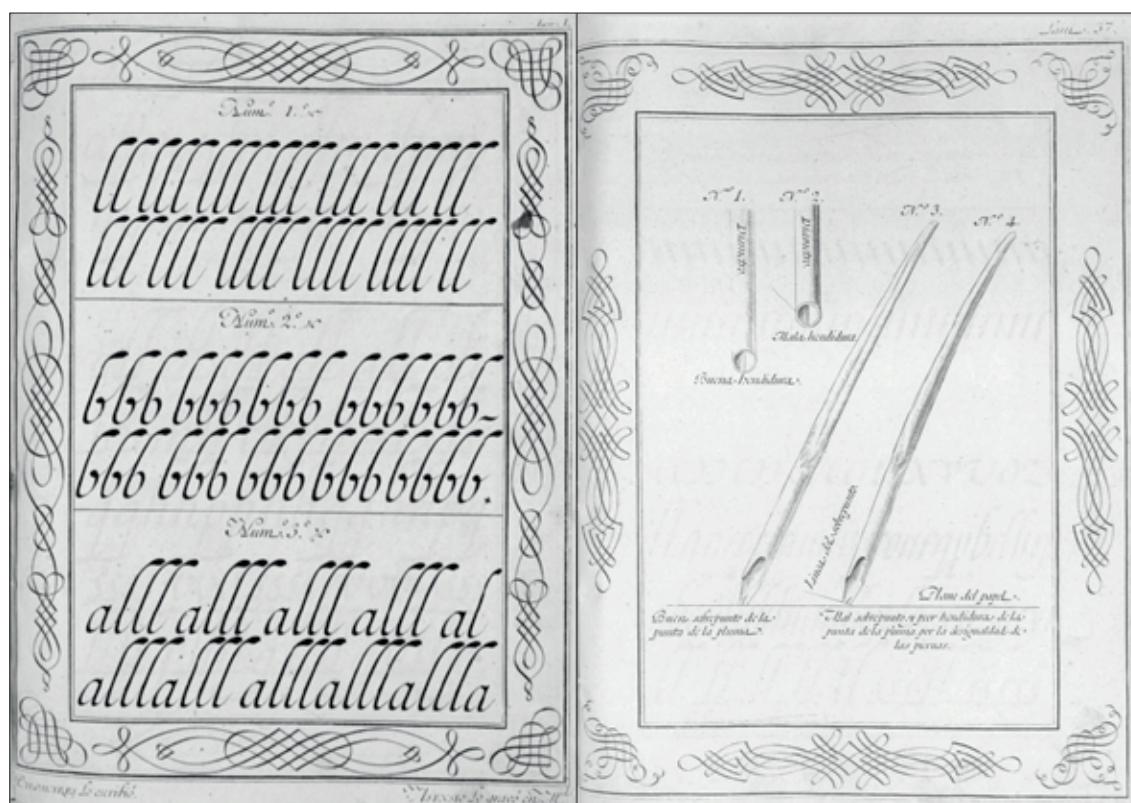

Imagen 19: Detalle de páginas del «Arte nueva de Escribir», de Francisco Javier de Santiago Palomares, fechada en 1776. Ejemplo de tratado a favor de la enseñanza caligráfica mediante imitación de modelos. https://bibliotecadigital.jcyl.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=10069717

Otro hecho que entró en debate, fue la utilización o no de la enseñanza de la escritura y la lectura de forma simultánea.

En este periodo, se desarrolla plenamente la caligrafía inglesa y en Inglaterra aparecieron numerosos tratados y manuales impresos realizados por diferentes autores, que en ocasiones son muestrarios de cómo utilizar la letra inglesa acompañada de profusos arabescos.

18. (Gutiérrez, 2014, p. 311)

19. (Gutiérrez, 2014, p. 311)

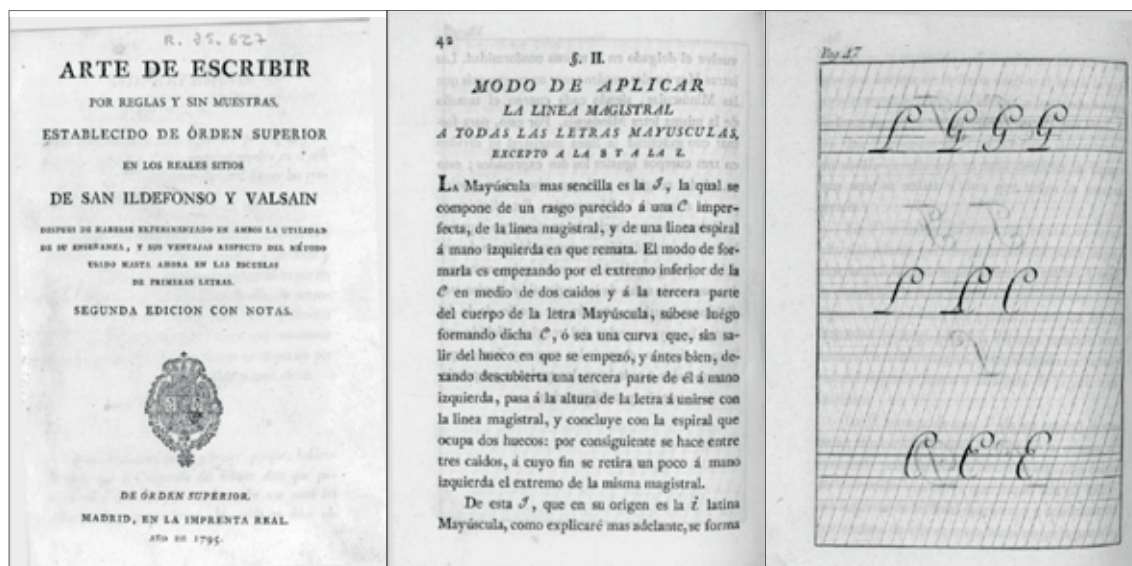

Imagen 20: Detalle de páginas del «Arte de escribir por reglas y sin muestras» de Joseph de Anduaga, del año 1795. Mediante este tratado Anduaga se posiciona partidario de la enseñanza caligráfica mediante reglas. https://bibliotecadigital.jcyl.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=10071292

Entre dichos autores hay que señalar la figura de George Bickham, grabador y maestro de la escritura, que publicó “El Calígrafo Universal”, 212 grabados con 25 ejemplos de la caligrafía moderna, en el año 1742. También cabe destacar las figuras de George Shelley y su tratado «Natural Writting» de 1709 y a John Clark y su obra llamada «Penman’s Diversión» datada en 1710²⁰. Dichas obras correspondientes a cada autor, son excelentes muestrarios de letra inglesa profusamente adornados.

Imagen 21: Detalle de la portada y dos grabados con muestras de letra inglesa de la obra «El Calígrafo Universal», de George Bickham, del año 1742. <https://www.alamy.es/imagenes/george-bickham.html>

20. (Mediavilla, 2005, p. 242)

6.3. El declive de la Caligrafía en el siglo XIX

A comienzos del siglo XIX existió una creciente demanda del aprendizaje de la escritura propiciado por la adquisición de conocimientos caligráficos para también demanda de trabajo en oficinas o del oficio de escriba epistolar.

Dicho siglo viene marcado por la aparición en 1820, en Inglaterra, del invento de la pluma de metal, flexible y puntiaguda. Dicho instrumento revelaba mayor contraste entre trazos finos y gruesos e hizo que se desarrollasen las tendencias caligráficas del siglo anterior. La pluma de metal abrió nuevas posibilidades de acceso a la escritura, implantándose poco a poco en las escuelas y oficinas.

El invento de la pluma de metal provoca que en los tratados de escritura se deje de lado la formación en la construcción y uso de la pluma de ave y se abogue por el nuevo instrumento.

En el siglo XIX, al igual que en siglos anteriores, se favorece el uso de las formas de escritura imperantes en la época y uno de los grandes debates en la enseñanza fue qué tipo de letra era idónea desde el punto de vista pedagógico.

En la elección de dichas letras intervinieron también factores científicos y médicos, lo que conllevaba a aparecieran diferentes recomendaciones ergonómicas de uso de los instrumentos y de posicionamiento corporal.

Las caligrafías antiguas o canónicas pasaron a ser utilizadas o estar presentes sólo en el terreno comercial y dentro del campo de la conservación y estudios de documentos escritos antiguos.

Gran parte de los países europeos, y como consecuencia de la nacionalización de las escrituras proveniente del siglo XVIII, todos cuentan con su propia escritura: la letra inglesa, la fraktur gótica alemana, la ronde o redonda francesa, la bastarda italiana, la escritura española,...

Los métodos de enseñanza de la caligrafía siguen la línea del siglo pasado, basados en la imitación de muestras de los alfabetos pero a los que llevan impuestos una serie de reglas y normas recomendatorias para la correcta ejecución de los textos.

La enseñanza de la caligrafía en los primeros años del siglo XIX, viene determinado por el hecho que existió una creciente mejora en la formación de maestros y la aplicación progresiva de las nuevas corrientes pedagógicas. Entre las nuevas medidas pedagógicas estaba la generalización del aprendizaje simultáneo de la lectura y la escritura, idea que en el siglo anterior había generado debate. En España, y gracias a la Ley Moyano, se implanta la caligrafía como asignatura independiente dentro del curriculum de las llamadas Escuelas Normales²¹.

21. (Gutiérrez, 2014, p. 150)

Un hecho, que también trascendió, fue la creciente elaboración y distribución de material y manuales didácticos.

Los tratados de escritura proliferaron y todos los países tuvieron sus propios autores que defendieron sus propias escrituras nacionales. Es el caso de «El arte de escribir la letra bastarda española» de José Francisco de Iturzaeta²² lanzado en 1856. Dicho tratado comienza con información sobre la construcción de las letras, como proporciones, espacios o inclinación, prosigue con reglas sobre escritura y acabando con indicaciones sobre el instrumento inscriptor. El tratado de Iturzaeta traspasó fronteras implantándose en países de América Latina como México y Colombia.

Por otro lado, este mismo autor editaba en 1833 un catálogo de formas caligráficas para uso comercial llamado «Colección general de alfabetos de los caracteres más hermosos de Europa», en el que hace evidente la influencia de la letra inglesa y en que recoge información más extensa sobre instrumentos y materiales y sobre la construcción de cada uno de los alfabetos.

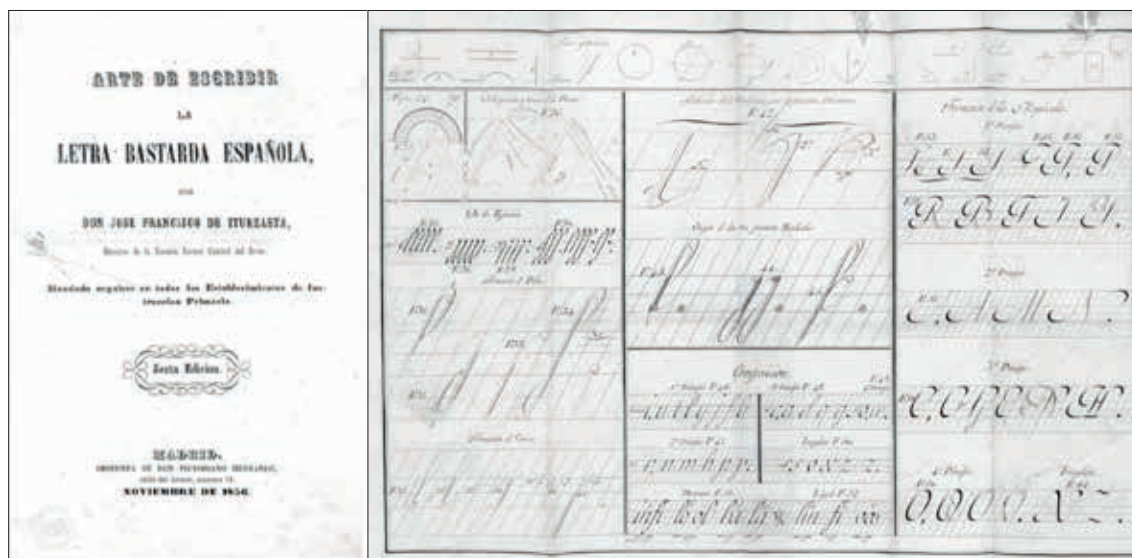

Imagen 22: Portada y desplegable contenido con especificaciones sobre inclinación y medidas dentro del tratado «El arte de escribir la letra bastarda española», de José Francisco de Iturzaeta, del año 1856. https://bibliotecadigital.jcyl.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=10075678

Aun con el nacionalismo imperante dentro de la escritura apropiada en cada país, la letra inglesa tiene gran influencia sobre el resto de países, siendo adaptada y copiada en diferentes ámbitos. La letra inglesa acabó siendo depurada en sus formas y amoldada a las modas vigentes y aparecieron métodos recogiendo esas nuevas formas.

Roger Spencer, calígrafo estadounidense, elabora un método de enseñanza de la caligrafía inglesa basado en los trabajos de otros grandes calígrafos, el inglés John Carstairs y el también estadounidense Benjamín Foster, el cual se denominó el «método espen- ceriano». Dicho método aparecía reflejado en forma de manuales de instrucción y de

21. (Gutiérrez, 2014, p. 142)

22. (Gutiérrez, 2014, p. 145)

Imagen 23: Portadadilla del muestrario de José Francisco de Iturzaeta «Colección general de alfabetos de los caracteres más hermosos de Europa», de 1833. https://bibliotecadigital.jcyl.es/en/catalogo_imagenes/grupo.do?path=10069864

cuadernos con ejemplos para reproducir. Como principio fundamental del método, según Mediavilla 1993, consistía en transmitir a la escritura el movimiento natural del brazo, y para ello el codo debía de quedar separado de la mesa. Ésto, que en un principio pretendía que los alumnos adquirieran gran destreza, contribuyó en cierta forma a la degradación de la caligrafía en dicho siglo por la excesiva pericia que requería.²³

Factores como el expuesto anteriormente, unido a la expansión de la pluma estilográfica de punta rígida que no permitía la modulación de los trazos y que llevo a la caligrafía poseer un carácter funcional, junto a la evolución del invento de la máquina de escribir, que puso las «letras de molde» al alcance de la sociedad y por último la aparición del teléfono, conllevó a un declive en la utilización de la caligrafía en oficinas y del oficio epistolar, por lo que más tarde afectaría a la enseñanza de la misma, relegando prácticamente la actividad docente sólo en el ámbito de la formación de las primeras letras.

De tal manera, se siguieron editando álbumes de escritura, destinados más a la ornamentación y a las letras dibujadas y decoradas y que fueron empleados mayormente en el ámbito publicitario y comercial o en la elaboración de textos solemnes.

A últimos de siglo y gracias a la figura de William Morris (poeta, novelista, calígrafo, tipógrafo, impresor y editor inglés), la caligrafía obtuvo un nuevo impulso. Sus investigaciones y estudios caligráficos inspirados en los escribas del periodo gótico y del renacimiento abrieron vías para la renovación de la caligrafía. Así, Edward Johnston, un discípulo de las corrientes historicistas impulsada por Morris dentro del movimiento Arts and Crafts, cogió su relevo prosiguiendo con dicha renovación de la caligrafía y muestra de ello son sus estudios y trabajos realizados en la primera mitad del siglo XX.²⁴

23. (Mediavilla, 2005, p. 246)

24. (Mediavilla, 2005, p. 254)

«La escritura es el resultado concreto
y permanente del movimiento gráfico
personal.»

Escritura y carácter. 1917
Ludwig Klages

7. LA RENOVACIÓN DE LA CALIGRAFÍA EN EL SIGLO XX Y LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA ACTUALES

Durante el s. XX la escritura dejó a un lado las buenas formas caligráficas, y pasó a ser un instrumento meramente funcional, como parte fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y donde el estudio de la lectura y escritura se experimenta por igual. Por esa razón, salen a la luz numerosas cartillas y cuadernos de escritura basados en diferentes métodos, como instrumento de ese procedimiento de enseñanza.

A comienzos del siglo XX, tal como se indicó en el anterior capítulo, la caligrafía sufre un proceso de renovación de manos de Edward Johnston, el cual asentó las bases para su desarrollo durante el resto de siglo.

Fruto de la revolución industrial, el desarrollo del comercio y la paulatina demanda de publicaciones y soportes publicitarios, el mundo del diseño gráfico eclosiona. Aparecen escuelas especializadas que forman a futuros profesionales dentro de este campo y en ellas se incorporan las formas caligráficas como formación de futuros profesionales o como parte fundamental para el entendimiento de la tipografía.

Por ello surgen numerosos tipógrafos que por relación, ponen sus miras en la caligrafía y los cuales introducen una nueva visión de la misma. La caligrafía se desarrolla hacia formas más expresivas y experimentales, estableciéndose un nexo de unión con las formas puramente artísticas. Ello se une a que el arte experimenta diversos cambios en el transcurso del siglo, acogiendo así los signos escritos y trazos caligrafiados dentro de las creaciones artísticas.

Imagen 24: Caligrafía expresiva de Jorge Regueira. <https://www.domestika.org/es/projects/257475-caligrafia-expresiva>

Imagen 25: Mahoning (1956), obra de Franz Kline. El expresionismo abstracto guarda una estrecha relación con la caligrafía expresiva y gestual. <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/k/kline.htm>

La tradición en el terreno de la rotulación evoluciona y a parte de recoger y disponer de las formas clásicas caligráficas y de múltiples variantes y familias tipográficas, se incorporan nuevos modos expresivos, ello acompañado de la utilización de nuevos instrumentos y materiales.

En la segunda mitad de siglo, la caligrafía así como el dibujo de las letras (rotulación o lettering, anglicismo actualmente utilizado para su denominación), entran a estar presente en los muros de las ciudades como otra forma expresiva denominada graffiti.

Imagen 26, 27: Decorado para obra de danza y mural sobre edificio realizado por Pokras Lampas.
<https://www.instagram.com/pokraslampas/>

Imagen 28: Detalle de rotulación o lettering sobre pared. <https://www.pinterest.es/pin/349029039874541853/>

Por otra parte, la necesidad de conocimientos sobre documentos antiguos y su pertinente conservación, hace que los textos y las formas caligráficas adquieran un gran valor y que se perpetúen los estudios sobre la temática.

En los últimos años del siglo XX, la caligrafía sufre otro giro inesperado con la aparición e incorporación en la vida diaria y profesional de los ordenadores. Las formas caligráficas históricas que habían sido adaptadas a los tipos de plomo para impresión, también se adaptan para ser utilizadas de forma virtual en las pantallas de los ordenadores.

Aún con el desarrollo de las nuevas tecnologías, el valor artesanal y el carácter histórico-nostálgico que se le atribuye a la caligrafía, provoca que actualmente viva una nueva época dorada. Los docentes y profesionales provenientes de diferentes campos permiten que su estudio y perpetuidad prosiga, y prueba evidente es la cada vez más demandada formación sobre el tema.

7.1. La escritura, las nuevas formas expresivas de la caligrafía y su enseñanza

Fruto de las corrientes renovadoras de la educación surgidas a finales del siglo pasado, a comienzos del siglo XX existieron dos tendencias educativas bien definidas: los que apostaban por la educación tradicional, surgida a finales de la Edad Media y que con-

tinúa hasta el momento sin capacidad adaptativa al momento y las circunstancias, y la corriente renovadora y crítica de dicha educación tradicional, que intentan acercar el mundo real y actual a las aulas. De ello surgieron diferentes corrientes pedagógicas que intentaban aplicar sus visiones de la enseñanza en el sistema educacional. No obstante, dichos intentos de renovación fueron visibles de forma lenta y paulatina a lo largo del siglo, y el sistema tradicional ha llegado a extenderse casi a nuestros días.²⁵

La asignatura de caligrafía que había existido hasta entonces en las escuelas y academias, acabó por desaparecer a principios de siglo y la escritura, tal como se indicó anteriormente, se desligó de las formas caligráficas para ser meramente un instrumento funcional al servicio de la alfabetización. Éste instrumento quedó totalmente ligado a la lectura, como prácticas sociales y culturales establecidas, que en dicho proceso de alfabetización resultaron imprescindibles y quedando también desplazada hacia el dominio de la correcta ortografía.

Las formas de escritura que se utilizaron en la enseñanza quedaron reducidas y se comienza a utilizar sólo la letra script proveniente de la letra bastarda española y la redonda francesa, más legible y nítida, definida por Rufino Blanco²⁶ (pedagogo y filólogo de primeros de siglo XX), como escritura vertical y la escritura filiforme proveniente de la letra inglesa, preferida por algunos países anglosajones como Reino Unido o EEUU.

La enseñanza de la escritura, al igual que épocas pasadas, se realizó y se realiza por medio de libros de iniciación en los que se encuentran las cartillas y los cuadernos de escritura y lectura, donde intervienen distintos y novedosos métodos provenientes de diferentes autores.

Según Eyicel, Muñoz y Calderón 2013, entre los nuevos métodos intervinieron diferentes enfoques quedaron reflejados en dichas cartillas y cuadernos:

- Enfoque lecto-escritural. Enfatiza la enseñanza de la escritura vinculada a la lectura y donde se da importancia a la relación imagen-texto escrito. Interviene el texto escrito y la sustitución de palabras o frases por imágenes o gráficos.
- Enfoque grafo-motriz. Desarrollado sobre todo en los años 60, hace hincapié en las capacidades psicomotrices del ejercicio de la escritura y aspectos ergonómicos y de sujeción de los instrumentos.
- Enfoque pictográfico. Este método considera la asociación de los caracteres o trazos de escritura con un gráfico o imagen.
- Enfoque gráfico o caligráfico. Basado en los métodos tradicionales de enseñanza caligráfica, en el cual primero se practican los trazos, después se desarrollan los caracteres y finalmente se elaboran palabras y textos.²⁷

25. (González, 2018).

26. (Blanco y Sánchez, 1914)

27. (Eyicel, Muñoz y Calderón, 2013, p. 47, 53, 59, 81, 99)

Como método más difundido por el mundo se encuentra el Método Palmer de escritura. Aunque desarrollado en 1898, su aplicación en algunos países llegó a extenderse durante toda la segunda mitad del siglo XX. Publicado como «Método Palmer de Escritura Comercial», era un método de escritura cursiva uniforme basado en la letra inglesa, y el que involucraba el movimiento del brazo ante la mano en la realización de los textos. Recogía un enfoque grafo-motriz con indicaciones ergonómicas y la correcta sujeción de utilización de los instrumentos, para pasar a un enfoque gráfico en el que se practica la inclinación y los trazos, luego los caracteres y por último palabras y textos, y donde se aplicaba una repetición reiterada de cada una de las partes.²⁸

Dado el hecho que implicaba un aprendizaje más lento por el carácter cursivo de las letras y porque conllevaba forzosamente la utilización de la mano derecha, fue reemplazado por otros métodos.

Como muestra también de las diferentes cartillas y cuadernos de escritura que recogían diferentes métodos cabe destacar «Cartilla. Método científico de enseñar simultáneamente a leer y a escribir a los niños con una cuidadosa graduación de dificultades» de Eladio Homs, editado en 1913. También del mismo año, el autor Eduardo Tolosa publica varios cuadernos sobre escritura vertical, caligrafía inglesa y redonda francesa.

Posteriormente, también en España, apareció «Leo y escribo. Método de lectura y escritura simultáneas según el libro 1º de “El Pensamiento Infantil”» de Saturnino Calleja, publicado en 1920. Un método de aprendizaje de escritura y lectura basado en formación de sílabas para después formar las palabras.

La editorial Elvives editó en 1945 una serie de cuadernos llamados «Ejercicios de Caligrafía», con ejercicios de escritura inglesa y basados también en el método Palmer.

Ramón Rubio en 1950 lanzó por primera vez, la serie de cuadernos de escritura más conocido y utilizado en lengua castellana, los llamados «Cuadernos Rubio». Con un enfoque pictográfico y caligráfico, dichos cuadernos perduraron en el tiempo hasta nuestros días introduciéndose modificaciones para adaptarlos a cada época.

Son muchas las cartillas y cuadernos de escritura publicadas en el mundo, pero lo cierto es que los mejores pedagogos sobre escritura y por otro lado, escribanos, surgieron de España, por ello que en la muestra anterior predomine las publicaciones españolas.²⁹

Todos los autores creyeron que su método era el más eficaz para la enseñanza de la escritura pero la gran mayoría se basaron en un sistema progresivo de aprendizaje donde intervienen una serie de pasos y donde lo que importaba era aprender a escribir en el plazo más corto de tiempo.

28. (Gutiérrez, 2014, p. 145)

29. (Gutiérrez, 2014, p. 55-69)

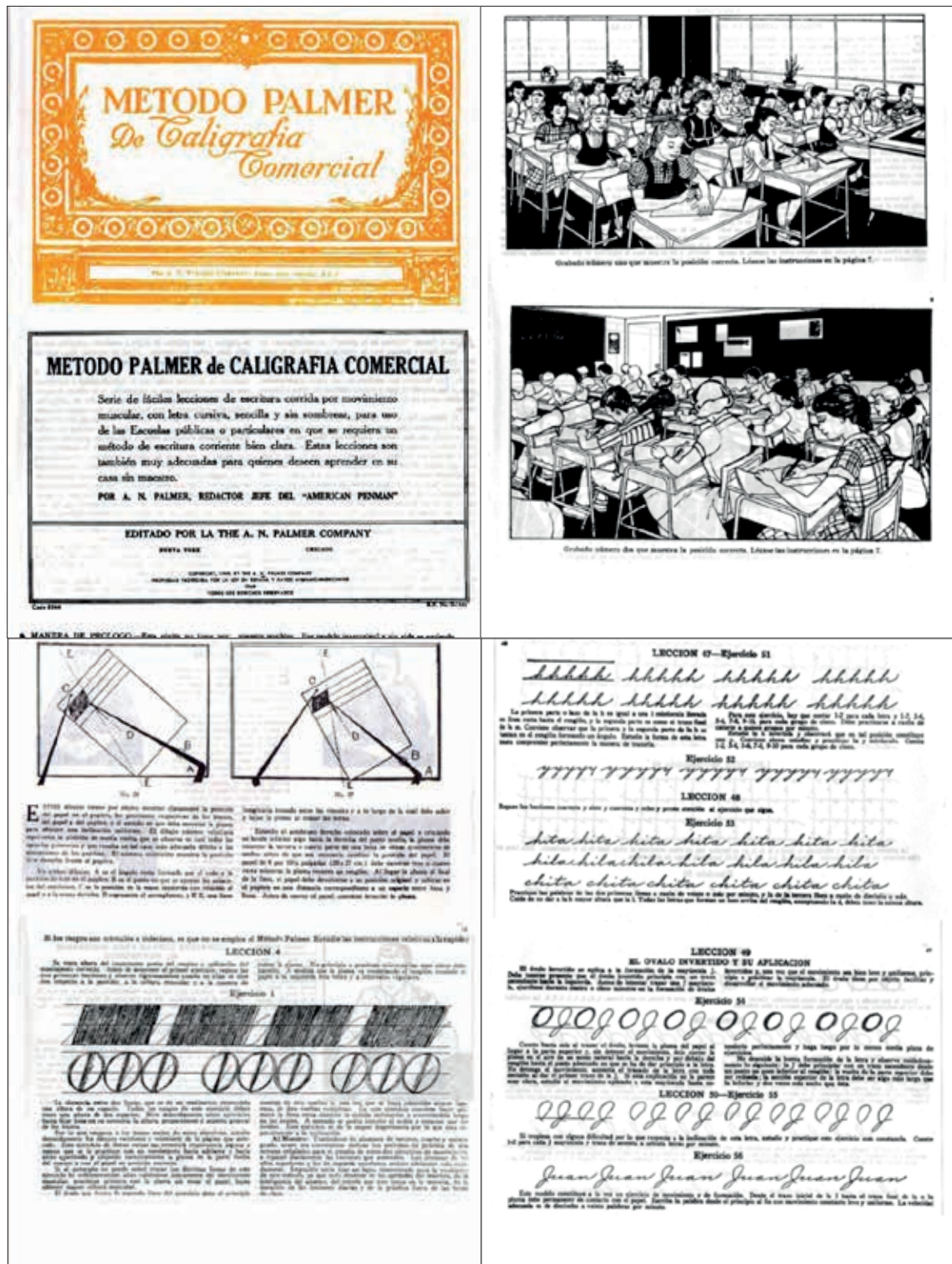

Imagen 29: Portada y páginas interiores del «Método Palmer», desarrollado por Austin Norman Palmer en 1998. <http://www.neografo.com/downloads/Metodo%20Palmer%20de%20Caligrafia%20Comercial.pdf>

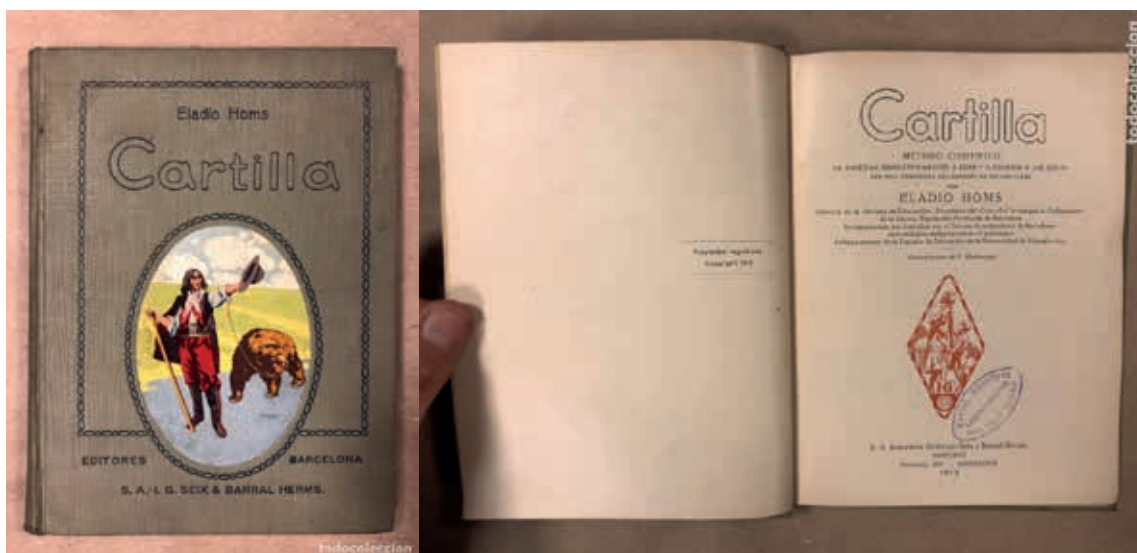

Imagen 30: Detalle de la portada y portadilla interior de la «Cartilla. Método científico de enseñar simultáneamente a leer y a escribir a los niños con una cuidadosa graduación de dificultades» de Eladio Homs editada en 1913. www.todocoleccion.net

Imagen 31: Muestra de la portada y página interior de uno de los cuadernos de escritura publicado por Eduardo Tolosa en 1913, en este caso sobre Escritura vertical. <http://bibliotypes.blogspot.com/2013/10/aprendiendo-leer-y-escribir-libros-de.html>

Imagen 32: Portada de «Leo y escribo. Método de lectura y escritura simultáneas según el libro 1º de "El Pensamiento Infantil"», cartilla de 1920 desarrollada por Saturnino Calleja. <https://www.todocoleccion.net/libros-texto-segunda-mano/leo-escribo-saturnino-calleja~x124227855>

Imagen 33: Detalles de varios cuadernos publicados por la editorial Elvives en 1945. <http://bibliotypes.blogspot.com/2013/10/aprendiendo-leer-y-escribir-libros-de.html>

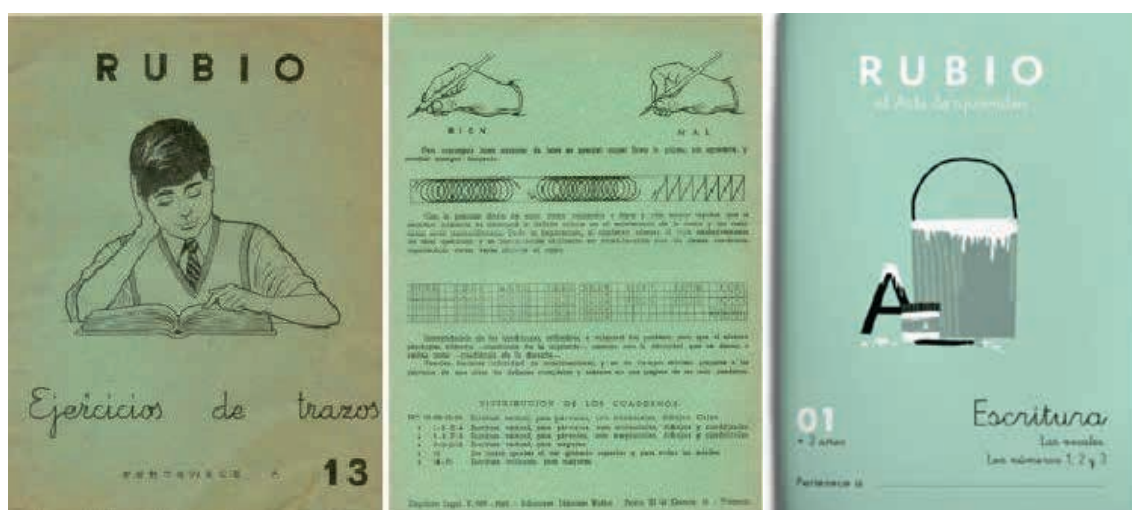

Imagen 34: Portada y contraportada del «Cuaderno Rubio» editado por Ramón Rubio en 1950, y portada actual de dicho cuaderno. <https://cuadernos.rubio.net>

Basándonos en la caligrafía en sí, como anteriormente se ha señalado, Edward Johnston, discípulo de William Morris, a principios del siglo XX introduce un nuevo impulso a la caligrafía. Sus estudios e investigaciones sobre la caligrafía histórica le empujan a crear un nuevo tipo de caligrafía llamada Fundacional. De formas limpias y modulaciones redondeadas, ésta se basaba en la escritura Carolingia y un tipo de escritura que se dio en Winchester en el siglo X.

Dichos estudios sobre la caligrafía se vieron reflejados en una publicación de 1906 llamada «Writing & Illuminating & Lettering» (Escritura, iluminación y rotulación), en la cual recoge los conocimientos obtenidos sobre las caligrafías históricas latinas desde las Romanas Capitales hasta las caligrafías humanistas. Incluye la historia de la caligrafía, información de materiales, tintas, tipos y forma de construcción de instrumentos y

sobre todo reglas y normas sobre inclinación del instrumento, proporciones, espacios y trazado y construcción de los caracteres. Dicha publicación fue y es, un método de referencia para profesionales, docentes y autores que se basaron en ella para el ejercicio de su actividad. Una de las innovaciones que introduce Johnston, es el corte oblicuo del cálamo para trazar los caracteres, lo cual implica mejor usabilidad del instrumento y mejora la ergonomía.

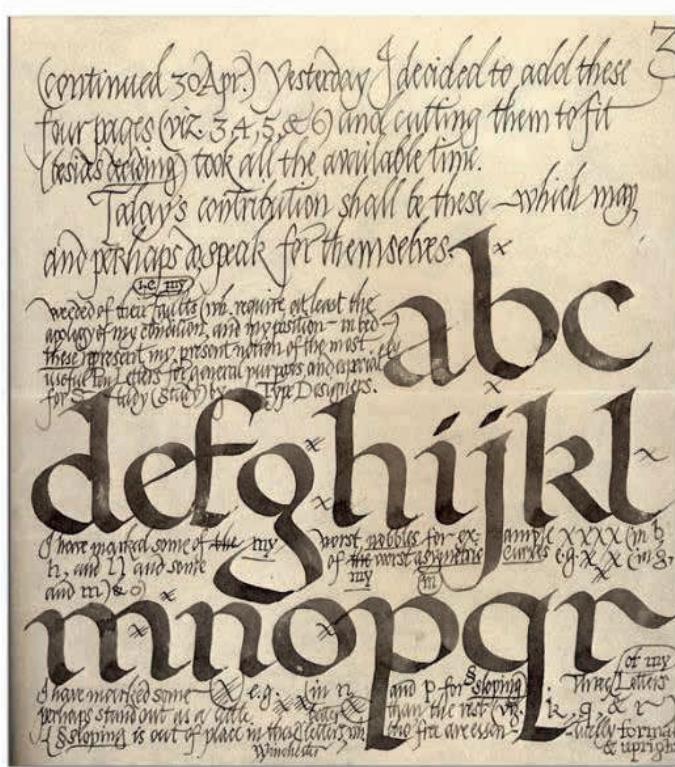

Imagen 35: Detalle de apuntes de Edward Johnston sobre caligrafía Fundacional. <https://www.blogartesvisuales.net/dise-no-grafico/edward-johnston-caligrafia-underground/>

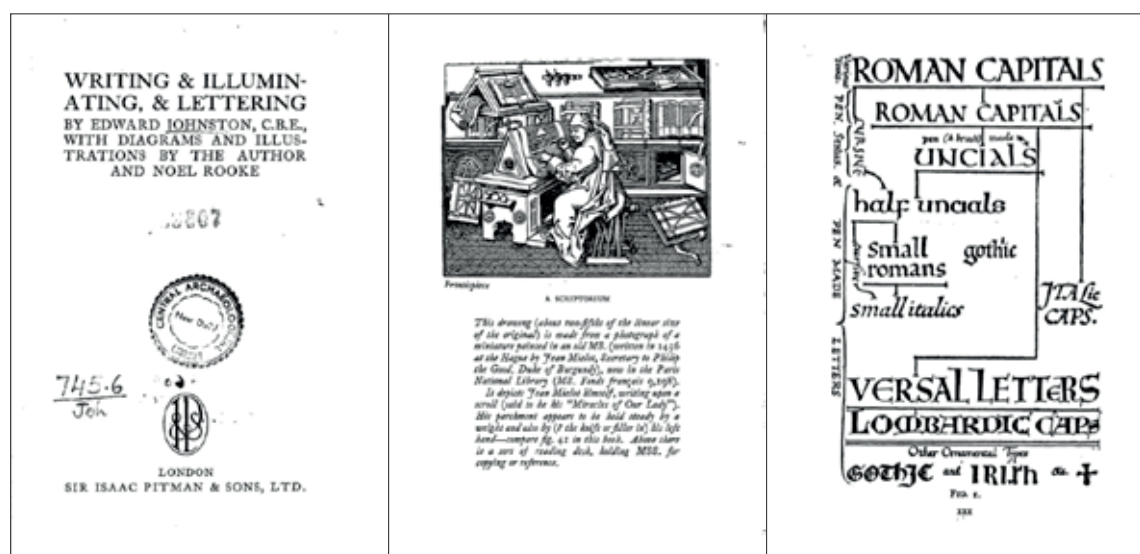

Imagen 36: Portadilla y páginas interiores de «Writing & Illuminating & Lettering» de Edward Johnston editado en 1906. <https://archive.org/details/writingilluminat00johnuoft>

Justo antes, en 1902, Rufino Blanco y Sánchez³⁰ (pedagogo, filólogo, bibliógrafo y periodista español) editó un tratado de escritura y caligrafía que sirvió de base e influencia para muchos cuadernos y cartillas y para posteriores calígrafos, docentes y estudiosos de la caligrafía. Dicho tratado se llamó «Arte de la escritura y de la caligrafía. Teoría y práctica», en el cual defendía el uso de la escritura vertical basada en la letra bastarda española y la cursiva proveniente de la letra inglesa.

Incluía conocimientos sobre la escritura y su historia, tipos de escritura, seguía introduciendo criterios estéticos y cualidades que todo calígrafo debe adquirir, para pasar a los materiales, los trazos, inclinación, distancias y acabar con diferentes tipos de documentos donde intervienen la diferentes escrituras.

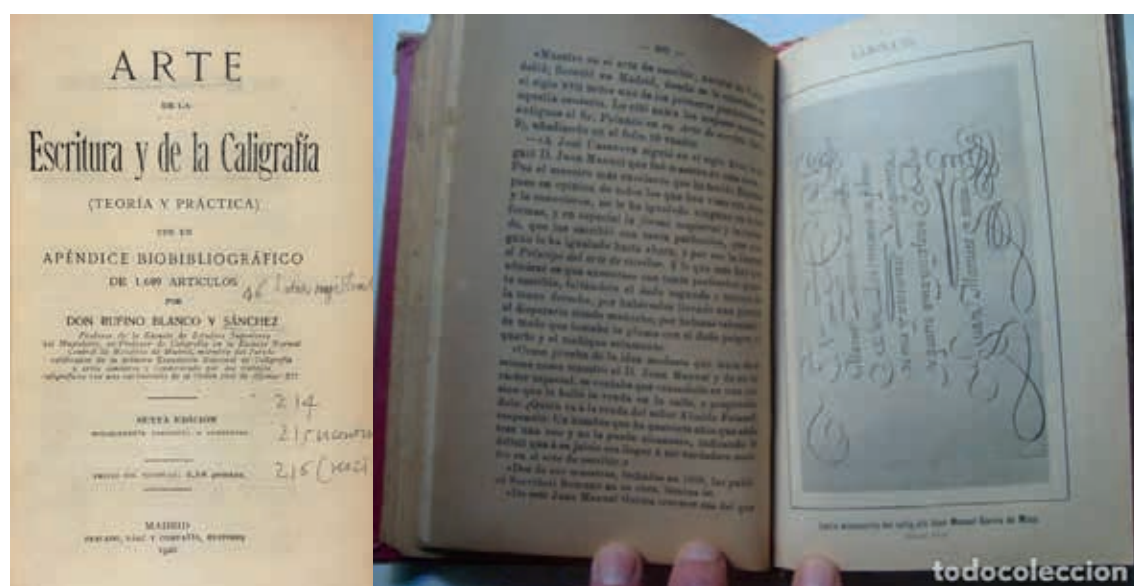

Imagen 37: Portadilla y detalle de páginas interiores de «Arte de la escritura y de la caligrafía. Teoría y práctica» de Rufino Blanco y Sánchez publicado en 1902. <https://www.iberlibro.com/Arte-Escritura-Caligrafia-Teoria-Practica-Rufino/20636618807/bd>

A lo largo del siglo veinte, aparecen nuevos instrumentos de escritura como la pluma estilográfica o el bolígrafo que permiten una mayor velocidad. En sustitución y basándose en las puntas del cálamo y las plumas de ave, se crean plumillas de metal de diferentes grosores y tipos, algunos de ellos especiales para la ornamentación. Ya a últimos de siglo intervienen salen a la venta multitud de herramientas e instrumentos que facilitan la actividad caligráfica como rotuladores y pinceles especialmente diseñados para ello y los llamados ruling pens creados a partir del conocido tiralíneas, utilizados para caligrafía expresiva y gestual.

Al igual, surgen nuevos materiales y se desarrollan mejores papeles y tintas, lo cual implica que en cualquier formación o cualquier publicación sobre la temática, se incluye y se enumere todos los nuevos instrumentos y materiales que el calígrafo dispone para su ejercicio.

30. (Gutiérrez, 2014, p. 194)

En los años setenta, de manos del calígrafo inglés John Shyvers, se publica una cartilla de caligrafía llamada «An Introduction to Calligraphy». Ésta contiene muestras de alfabetos canónicos e introduce un nuevo método de realizar las letras, dividiendo en partes cada uno de los trazos que configuran los caracteres. Con ello propone antes practicar trazos similares en diferentes letras (verticales, horizontales, arcos, diagonales,...), que posteriormente servirán para la realización de los caracteres.

Imagen 38: Portada y página interior de «An Introduction to Calligraphy» de John Shyvers publicado en 1969. <http://caligrafiaarteydiseo.blogspot.com/2015/01/la-cartilla-de-john-shyvers.html>

La nueva generación de calígrafos, en su mayoría vinculados al diseño gráfico, paleógrafos y bibliógrafos, ejercen su profesión a la vez que se dedican a la docencia y aparecen nuevos tratados y métodos de caligrafía, en su mayoría basados en los planteamientos de Edward Johnston, Rufino Blanco u otros calígrafos como Rudolph Koch, Anna Simons, Herman Zapf o el mencionado John Shyvers.

En la segunda mitad de siglo, la caligrafía adopta nuevas formas expresivas. El Situacionismo de los años sesenta, el «Do It Yourself» (Hazlo tu mismo) de último de los setenta y las pintadas callejeras de los años ochenta, ésto unido a los nuevos usos dentro del diseño gráfico, influyeron directamente en la aparición de nuevos alfabetos más libres en las formas y en su construcción y dio comienzo a una nueva generación de calígrafos y rotulistas que comenzaron a usar dichas formas.

Por otro lado, comienza a extenderse una tendencia más artística y expresiva de la caligráfica, en la que el gesto en la realización de los trazos, junto al ritmo y modulación marcados en la elaboración de los textos, son la clave principal. Dicha caligrafía por su carácter gestual, recoge influencias del arte la escritura japonesa (shodo) y con formas pictórico-artísticas expresivas.

La caligrafía gestual al contrario de la caligrafía expresiva el trazo es más interrumpido y sincopado y el ritmo es de vital importancia, siendo el «ductus» (Ver p. 10) el factor que determina la apariencia de las letras. El gesto es por tanto es elemento principal que configura el texto, que con una secuenciación de trazos libres automatizados se consiguen composiciones espontáneas y con personalidad. Esto no significa que lo

gestual es improvisado u obra de la suerte, sino que es producto de lo aprendido y los conocimientos acumulados a lo largo de la práctica de las formas caligráficas formales.

Según de Mediavilla 1993, la caligrafía gestual guarda paralelismo con el expresionismo abstracto en el empleo de esa gestualidad de los trazos y en ocasiones existe cierta simbiosis cuando se consiguen creaciones grafo-plásticas cargadas de ilegibilidad textual y manchas expresivas.³¹

El trazo gestual es recogido por Claude Mediavilla, uno de los grandes calígrafos, paleógrafos y docentes de caligrafía surgidos en esta última mitad de siglo, en su obra «Caligrafía. Del signo caligráfico a la pintura abstracta», publicado en 1993. Dicha obra constituye una auténtica enciclopedia de la caligrafía, quizás la primera obra científica y divulgativa sobre el tema. El autor hace un recorrido a lo largo de la historia de la caligrafía, señalando los autores más influyentes y mostrando los diferentes tipos de escritura; también profundiza en los instrumentos, materiales y tintas que se utilizan e incluye a modo de manual, los diversos aspectos relacionados con la construcción de las letras, los trazos, la modulación, el ritmo, proporciones y espacios. Por último indaga en el trazo gestual caligráfico y las relaciones recíprocas con el arte, introduciendo conceptos estéticos y multitud de muestras y ejemplos.

Dicha publicación es sin duda, una referencia para los profesionales y docentes que, a partir de su lanzamiento, la utilizaron como medio didáctico más completo, y en el caso de los docentes dedicados a la enseñanza de la caligrafía, como mejor método y guía a seguir a la hora de programar las unidades didácticas o talleres.

Imagen 39: Portada del libro publicado por Claude Mediavilla en 1993 «Caligrafía. Del signo caligráfico a la pintura abstracta» y detalle de unas de sus caligrafías gestuales contenidas en el interior del libro. Fotografía extraída del libro físico.

El aprendizaje de la caligrafía gestual ha ido poco a poco siendo más demandado tanto en Escuelas de Arte y Bellas Artes como en forma de talleres y cursos, y es que dicha forma caligráfica tiene abierto todo un mundo de posibilidades artísticas y expresivas

31. (Mediavilla, 2005)

que tanto diseñadores como artistas plásticos se acercan a ella para incluirla dentro de sus proyectos.

La caligrafía expresiva en cambio es más libre en el modo de construir los caracteres, interviniendo en la mayoría de casos, un trazo más continuo y discurrido. En dicha forma caligráfica no se atiende a principios y modelos caligráficos formales o canónicos, sino que su discurso está exento de métodos y mucho menos implica de un excesivo aprendizaje.

Imagen 40: Alfabeto elaborado con caligrafía gestual de Silvia Cordero Vega. <http://www.letteringtime.org/2011/08/silvia-cordero-vega-letrerias.html>

Imagen 41: Obra de Jorge Regueira realizada con caligrafía expresiva. <https://www.domestika.org/es/projects/257475-caligrafia-expresiva>

En la enseñanza de la caligrafía gestual intervienen los métodos de enseñanza de la caligrafía clásica o canónica a la que posteriormente se aplican aspectos transformativos gráficos que varían la estética global del texto, y se efectúa por medio de actividades y prácticas en las que se trata de adquirir el dominio expresivo de los trazos a través de los instrumentos.

Otro gran manual aparecido en 1995, «El Arte de la Caligrafía» de David Harris, hace un recorrido por la historia de la caligrafía canónica y incluyendo muestras y modelos de construcción de las letras basándose en el método que anteriormente había elaborado John Shyvers en los años sesenta.

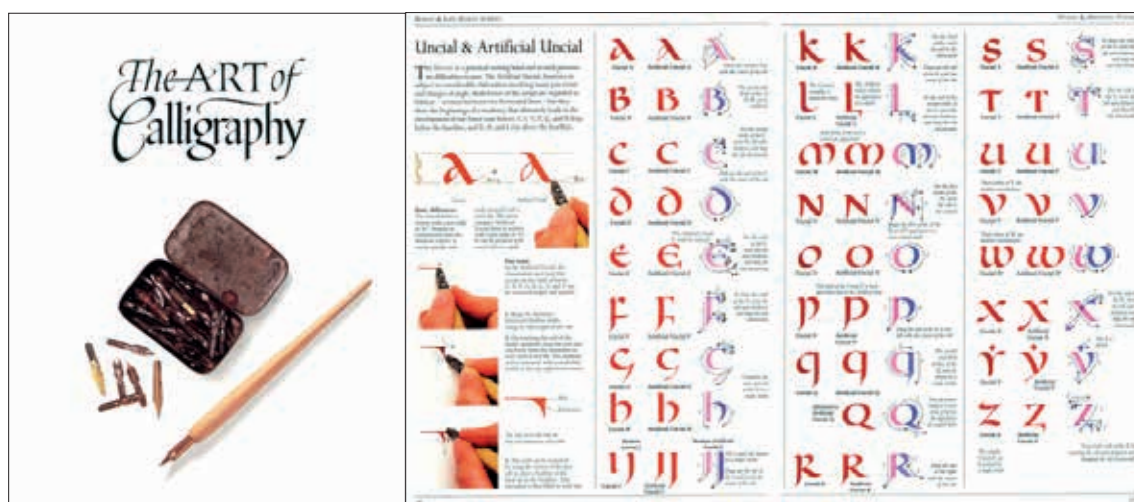

Imagen 42: Portada e interiores del «El Arte de la Caligrafía» publicado por David Harris en 1995.
<https://www.ofnblog.com/disenio/aprende-caligrafia-gratis-the-art-of-calligraphy-de-david-harris>

Las formas caligráficas forman parte esencial en el diseño gráfico, ya que el conocimiento de éstas implica el entendimiento de la tipografía, siendo la tipografía uno de los medios comunicativos más empleados en esta especialidad. En las enseñanzas de diseño gráfico se hace primordial la formación caligráfica, no solo por lo señalado anteriormente, sino porque resulta imprescindible como recurso para incluirlo en ciertos proyectos que guardan una estética determinada, por ejemplo, en el caso de la caligrafía gestual, introducir una gráfica de carácter plástico-expresivo. Esto se le une que existe una tendencia hacia «lo hecho a mano» (handmade) y la caligrafía y el lettering forman parte fundamental de dicha cultura, y eso lo muestra la creciente demanda de alumnos que piden formación sobre la materia y el progresivo número de profesionales que se dedican a ello.

Es un hecho entonces que la caligrafía goza de una nueva época de esplendor, con lo que existe un creciente número de calígrafos. El arte de la caligrafía entró en las aulas de las escuelas de arte y diseño, escuelas y academias especializadas de caligrafía e iluminación para quedarse y actualmente se organizan multitud de talleres por todo el mundo, y debido al desarrollo de las nuevas tecnologías se abrió un nuevo mundo de posibilidades de promoción y nuevas posibilidades para la docencia y la formación.

Imagen 43: Propuesta de Emilio Gil del Estudio Tau Diseño, sobre diseño «handmade». http://www.disenio.uma.es/i_diseno/i_dise-no_14/GIL_Emilio.html

Imagen 44: Detalle de lettering como modo de creación «hecha a mano». <https://www.oldskull.net/recursos/los-21-mejores-libros-de-tipografia-y-lettering-que-vas-a-encontrar-en-amazon/>

7.2. La enseñanza de la caligrafía en la era digital

Actualmente la enseñanza en las Escuelas de Arte y Diseño y Escuelas de Bellas Artes gozan de nuevos de métodos didácticos que favorecen el aprendizaje individual y colectivo, y muy especialmente dentro de las enseñanzas de diseño, el aprendizaje por medio de elaboración de proyectos reales.

Ésto mismo ha repercutido en la forma de enseñar caligrafía, en la que no sólo se siguen las pautas y reglas que contienen los manuales de caligrafía elaborados por los diferentes autores con sus diferentes métodos, sino que se complementa con la creación de proyectos y simulación de trabajos reales, de forma individual o grupal, lo que ayuda y favorece la adquisición de conocimientos.

El desarrollo de las nuevas tecnologías y la medios información ha repercutido también directamente en los modos de enseñar caligrafía. Dicho desarrollo ha influido en la globalización de la información y como no del saber del arte caligráfico, permitiendo que dicha información esté al alcance de todos. Por otro lado permite la autopromoción mediante las numerosas redes sociales, algunas tematizadas en diseño, tipografía y caligrafía.

A parte de la docencia y enseñanza de carácter presencial en las escuelas y talleres organizados a lo largo del mundo, se puede observar multitud de cursos y talleres que se organizan de forma telemática (M-Learning y B-Learning), o por medio de la telefonación o el aprendizaje virtual (E-Learning).

Los docentes disponen de multitud de aplicaciones que las nuevas tecnologías aportan, como el poder elaborar presentaciones de gran calidad, visualmente atractivas para el alumno y en las que se pueden incluir numerosos ejemplos o poder disponer de multitud de recursos didácticos, que facilitan la enseñanza.

Otro hecho importante es que el avance de las tecnologías ha permitido que cualquier texto caligrafiado pueda ser manipulado digitalmente y posteriormente pueda ser utilizado dentro de multitud de proyectos de diseño gráfico sobre todo dentro del campo editorial, publicitario o del packaging, y por otra parte ha posibilitado que infinidad de alfabetos de carácter caligráfico sean confeccionados y digitalizados y puestos a disposición pública mediante plataformas y fundiciones digitales. También ha permitido, al igual que en el dibujo y la ilustración, la aparición de herramientas digitales que permiten el trazado de las letras directamente en la pantalla.

Imagen 45 y 46: Diseño de marca de cerveza realizado por Jackson Alves y portada de libro elaborado con caligrafía expresiva. <https://ovnivinos.com/jackson-alves-caligrafia-vino-church-state-wines/>, <https://www.pinterest.es/pin/8796161761586875/>

Imagen 47: Dos tipografías con carácter caligráfico que proporciona la fundición digital dafont.com. <https://www.dafont.com/es/>

La caligrafía es un arte en creciente expansión sobre todo la caligrafía expresiva y gestual, un campo que por su relación con el arte, implica infinitas posibilidades de creación, investigación y docencia. Son muchos los profesores de educación primaria que introducen la caligrafía expresiva en sus clases como medio de aprendizaje de las primeras letras.

Hoy en día, existen y crecen las numerosas publicaciones dedicadas a la caligrafía y al lettering, en su mayoría basados en métodos anteriormente mencionados, y son muchos los profesionales y asociaciones de caligrafía que se dedican a perpetuar el arte caligráfico. Muchos de éstos nombres compaginan su labor profesional con el ejercicio docente, es el caso de Martina Flor, Ricardo Rousselot, Ivan Castro, Keith Adams o el mismísimo Claude Mediavilla.

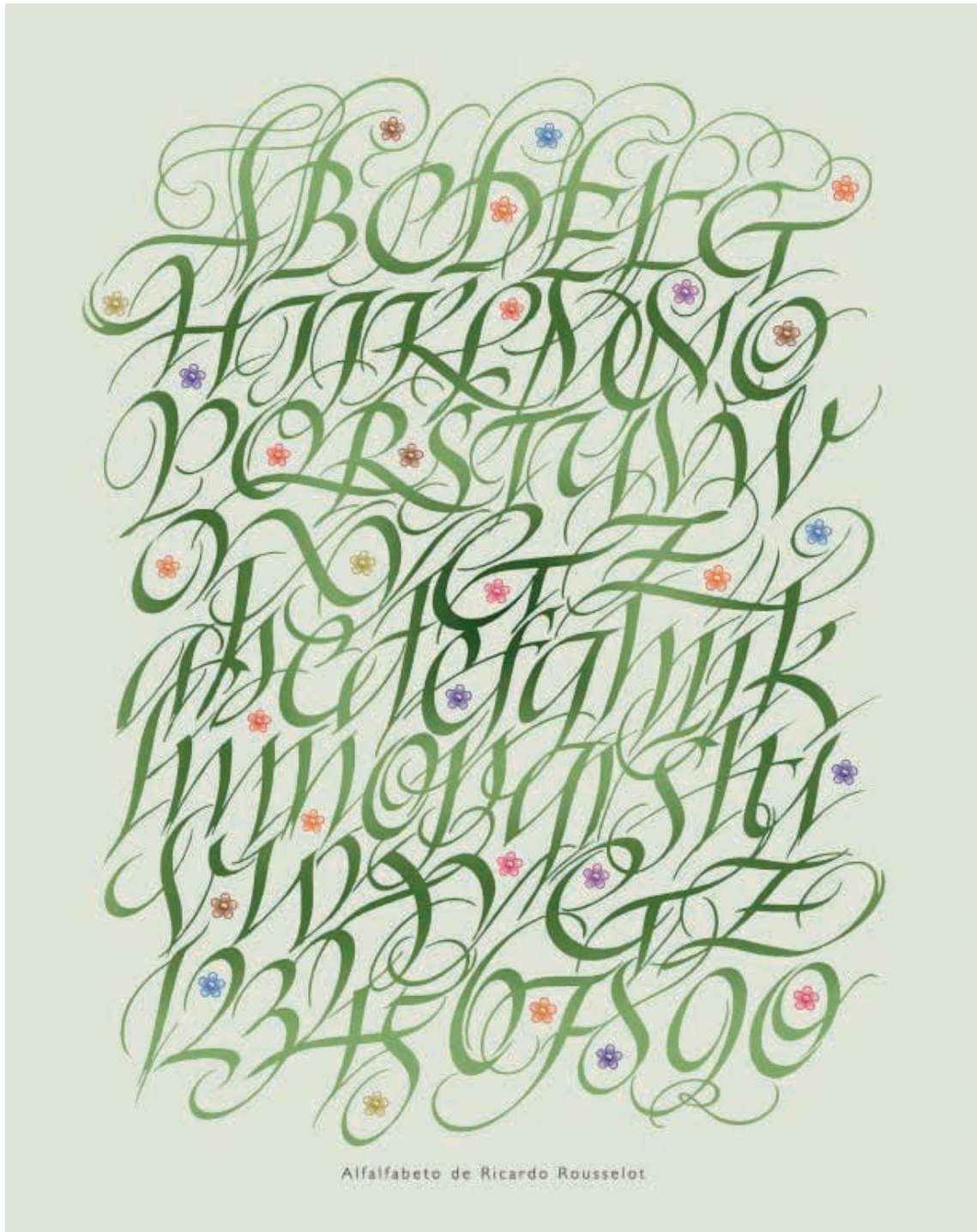

Imagen 48: Alfabeto de Ricardo Rousselot. <https://www.domestika.org/es/blog/1892-domestika-maestros-ricardo-rousselot>

8. CONCLUSIONES

El desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación y la aparición de nuevos softwares y hardwares informáticos, han facilitado la labor docente con la disposición de nuevos recursos y material didáctico y por otra parte, han permitido la tarea docente vía telemática o de manera virtual, han posibilitado la difusión de la enseñanza de la caligrafía y han potenciado su promoción.

Aun con la actual dimensión de la enseñanza y en su caso, de la caligrafía y sus aplicaciones, la enseñanza de la caligrafía vive hoy en día un momento brillante, en el que el docente dedicado a ello intenta aplicar los métodos más eficaces para que el alumno adquiera la máxima destreza y conocimientos en el aprendizaje de dicha actividad.

El acto y el resultado caligráfico no deja de sorprender y crea infinitas posibilidades estéticas, comunicativas y sensoriales. El diseño gráfico como actividad basada en la acción comunicativa y estética, se sirve de dichas posibilidades que la caligrafía aporta. El valor artesanal de la caligrafía junto a que la cultura del «handmade» (hecho a mano), una de las tendencias gráficas más utilizadas actualmente en diseño gráfico, suscita que sea necesaria su enseñanza dentro del curriculum de dicha especialidad. Esto se le une el hecho que el aprendizaje de la caligrafía es un método eficaz para la obtención de conocimientos previos a la percepción y concepción tipográfica, materia esencial dentro del diseño gráfico

El resultado de lo artesanal es inmediato, personal y más significativo que las composiciones digitales, y va cobrando cada día mayor fuerza. Éste interés actual por lo «hecho a mano» repercute en la caligrafía, haciéndole que ella sea cada vez más demandada y en el caso de la caligrafía gestual, por su carácter expresivo-artístico, adquiera un valor añadido.

El progreso y mejora que han sufrido los métodos pedagógicos y que actualmente se desarrollan en las aulas, influyen directamente en la enseñanza de la caligrafía. El empleo del trabajo colaborativo en forma de metodología ABP o la inclusión de la metodología de enseñanza a través de proyectos (Design Thinking), esto último muy estrechamente ligado a la enseñanza dentro del diseño, hacen que el alumno adquiera conocimientos de forma activa, impulsando a su vez la investigación. Por ello, cuando el alumno a nivel individual ha asimilado y practicado con las diferentes formas caligráficas se les propone la realización de un proyecto individual o colectivo, como puede ser la creación de libros, textos o documentos iluminados, y como en el campo del diseño gráfico, la realización de marcas, proyectos tipográficos, aplicaciones en publicidad, proyectos de packaging...

En observación, todos los tratados históricos y bibliografías utilizadas para la elaboración de metodologías actuales en la enseñanza de la caligrafía (hábalese de Edward

Johnston y Rufino Blanco o más reciente David Harris o Claude Mediavilla), coinciden en la aplicación de un método progresivo de aprendizaje de acuerdo a un tipo de enseñanza procedimental, en el que intervine un desarrollo grafo-motriz con respecto al uso de las herramientas. Este método procedimental se debe complementar con el conocimiento de conceptos y reglas que el alumno debe adquirir, que a su vez conlleva un ejercicio de análisis de los propios alfabetos y formas de reproducirlos. Por último, y especialmente en la actualidad y sobre todo con respecto al aprendizaje de la caligrafía gestual, implica la asimilación una serie de conceptualizaciones y prácticas de carácter expresivo-artístico, debido al hecho que la caligrafía gestual se deshace en cierto modo de su función significativa y atiende más al trazo y al resultado estético obtenido con la conjunción del ritmo marcado de los trazos y el juego de manchas que se produce, abstrayéndose así de todo contenido formal.

La didáctica de la caligrafía expresiva y gestual constituye un nuevo campo a desarrollar, y en la que, una vez que el alumno ha adquirido conocimientos y práctica sobre las caligrafías clásicas o canónicas, éste puede derivar hacia creaciones caligráficas más cercanas también al arte, y su aprendizaje depende más de potenciar la capacidad creativa de los alumnos, con respecto a la elaboración de creaciones caligráficas de esta índole.

La caligrafía gestual y la caligrafía expresiva puede llevar a confusión, y la diferencia reside en el ritmo marcado de los trazos que la caligrafía gestual posee, por ello en su aprendizaje interviene consideraciones diferentes al de la caligrafía gestual, que es más libre y fluida.

Así pues, según el análisis, y enmarcado dentro del módulo de Tipografía II, y dentro de las EESS Superiores en diseño Gráfico, de dicha especialidad, se puede establecer una metodología de enseñanza como guía para la elaboración de una o varias unidades didácticas, y que puede ser común para todas las caligrafías formales o canónicas.

Tras la determinar los objetivos generales, de la materia y los de la unidad o unidades, contenidos, la duración y secuenciación de las sesiones y los materiales necesarios se fijarán cuatro fases:

La primera es una fase introductoria hacia caligrafía y de los tipos de escritura que se trate, a modo de adquirir conceptos generales. Se servirá de presentaciones y ejemplos, autores y tendrá cierto contenido teórico. En este punto es importante mostrar qué tipo de instrumentos y materiales dispone el calígrafo para su actividad, y esto abarca desde los instrumentos y materiales tradicionales hasta los últimos útiles y

materiales desarrollados, en el cual también se incorporan las nuevas tecnologías. Se utilizará la realización de pequeños trabajos de investigación para la adquisición de conocimientos.

La segunda fase, atendiendo al método progresivo, se persigue el dominio de las herramientas y en las que interviene la repetición práctica de cada uno de los trazos, que según el tipo y estilo de escritura, conforman los caracteres (verticales, astas, arcos, etc), y el que participan elementos como la presión y el contraste. Se comenzaría a tratar las cuestiones ergonómicas de posicionamiento del cuerpo y movimiento de manos y brazos.

En la tercera fase se aplican métodos reglados para la realización de las diferentes letras, en las que aparecerían conceptos relacionados con las proporciones, la inclinación y la modulación. Se sigue utilizando la repetición práctica como medio de adquisición de habilidad en el trazado de las letras. Se utilizará como medio de apoyo muestras de alfabetos como modelos en la realización de las letras.

La cuarta fase viene determinada por la elaboración de palabras y textos con la consecuente introducción de aspectos relacionados con el espaciado y el ritmo, y consideraciones tales como la «gracia» y expresividad que se le añade a la escritura. En esta fase el alumnado ya ha adquirido soltura con los instrumentos y se les propone la realización de actividades progresivas que va de la realización de textos sencillos, hasta la creación de documentos, portadas y páginas de libros, etc. La interdisciplinariedad con otros módulos resulta imprescindible a la hora de plantear proyectos más extensos en el que el alumno, de manera colectiva y colaborativa, complementa su formación, incluyendo temáticas transversales en los dichos proyectos. Diversos módulos como puede ser Historia del diseño, Diseño de Identidad o Técnicas de expresión en diseño, pueden plantear proyectos conjuntos en que el alumno desarrolle sus conocimientos correspondientes a cada materia, y en su caso la caligrafía como parte del módulo de Tipografía.

El método de evaluación estará sujeto en base a los objetivos marcados y se realizará mediante una rúbrica estableciéndose diferentes niveles de adquisición de conocimientos en base a dichos objetivos.

Una vez que el alumnado ha adquirido conocimientos y destrezas correspondientes a las formas caligráficas formales, es posible entonces formarles sobre caligrafía gestual.

Se plantea, entonces una unidad didáctica dedicada exclusivamente a caligrafía gestual (VÉASE APÉNDICES), en la que se empleará una metodología formativa/constructiva a partir de esos conocimientos previos de caligrafía y, al igual que la caligrafía formal, un método procedimental, y ésta consta de las mismas fases debido al empleo de instrumentos diferentes a los que usa en la caligrafía formal y se trata de adquirir destreza

con los mismos. La diferencia reside en la cuarta y última parte en la que, dado el hecho que la caligrafía gestual es más libre y tiende hacia la gestualidad del trazo y la marcación de un ritmo y hacia una estética expresiva más cercana al arte, las actividades estarán enfocadas en la realización de textos en los que interviene y se pretende potenciar la capacidad creativa del alumnado. Se complementará con modelos y ejemplos de diferentes trabajos realizados por distintos autores. Por último y como proyecto final, se planteará la confección de un mural realizado de manera colectiva y colaborativa donde intervenga la caligrafía gestual y formas propias del expresionismo abstracto.

«...los trazos, las manchas y
las formas tienen una identidad,
una cara y un alma, que deben
imperativamente ser sentidas y
dominadas.»

Caligrafía. Del signo caligráfico
a la pintura abstracta. 1995.

Claude Mediavilla

9. BIBLIOGRAFÍA

9.1. Bibliografía citada

- Blanco y Sánchez, R. (1914). Arte de la escritura y de la caligrafía. Teoría y práctica. Tip. de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Biblioteca virtual Miguel de Cervantes. www.cervantesvirtual.com/obra-visor/arte-de-la-escritura-y-de-la-caligrafia-teoria-y-practica--0/html/
- Calvet, L.J. (2001). *Historia de la escritura: De Mesopotamia hasta nuestros días*. Paidós Iberica Ediciones S A.
- Eyicel Campiño, M., Muñoz Giraldo, E. Y Calderón Agudelo, M.I. (2013). La letra palmer y los enfoques de enseñanza de la escritura en textos de caligrafía, lectura y escritura. 1974-2006. [Proyecto de investigación. Universidad Tecnológica de Pereira]. <http://repositorio.utp.edu.co/dspace/handle/11059/3731>
- González Pérez, T. (2018). La educación en el siglo XX. Miradas cruzadas. *Historia Caribe*, XIII, 33, 15-20. *Universidad del Atlántico*. www.redalyc.org/journal/937/93758520002/html/
- Gutiérrez Cabero, A.M. (2014). La enseñanza de la caligrafía en España a través de los Artes de Escribir de los siglos XVI al XX: la construcción de un estilo de escritura. [Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid]. <https://eprints.ucm.es/id/eprint/29371/>
- Mediavilla, C. (Ed. 2005). *Caligrafía: Del signo caligráfico a la pintura abstracta*. Campgràfic Editors SL.

Webgrafía

- Comunidad UCJC. (27 de enero de 2015). La caligrafía a debate. *Universidad Camilo José Cela*. <https://blogs.ucjc.edu/con-la-caligrafia-a-cuestas/>
- Gutiérrez, M. (2 de diciembre de 2014). Un ejercicio en cuestión. *La vanguardia*. www.lavanguardia.com/vida/20141202/54420965245/ejercicio-cuestion.html
- Moret Viñals O. y Rodríguez D. *Cursus & Ductus. CursusDuctus. La letra: docencia e investigación*. www.ub.edu/cursusductus/cd.htm

9.1. Bibliografía consultada

- Ames, D. T. (1884). *Ames' guide to self instruction. Practical and artistic penmanship*. Office of the Librarian of Congress of Washington. www.iampeth.com/pdf/ames-guide-self-instruction-practical-and-artistic-penmanship

-
- Anduaga, J. (1795). *Arte de escribir por reglas y sin muestras*. Imprenta Real. <https://bibliotecadigital.jcyl.es/es/inicio/inicio.do>
 - Blanco y Sánchez, R. (1914). *Arte de la escritura y de la caligrafía. Teoría y práctica*. Tip. de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Biblioteca virtual Miguel de Cervantes. www.cervantesvirtual.com/obra-visor/arte-de-la-escritura-y-de-la-caligrafia-teoria-y-practica--0/html/
 - Calvet, L.J. (2001). *Historia de la escritura: De Mesopotamia hasta nuestros días*. Paidós Ibérica Ediciones S A.
 - Casanova, J. (1650). *El Arte de Escribir todas formas de letras*. Imprenta de Pedro Díaz de la Carrera. <https://bibliotecadigital.jcyl.es/es/inicio/inicio.do>
 - Engelsrecht, L. (2008). *Modern Calligraphy & Hand Lettering*. Quarry Books.
 - Eyicel Campiño, M., Muñoz Giraldo, E. Y Calderón Agudelo, M.I. (2013). La letra palmer y los enfoques de enseñanza de la escritura en textos de caligrafía, lectura y escritura. 1974-2006. [Proyecto de investigación. Universidad Tecnológica de Pereira]. <http://repositorio.utp.edu.co/dspace/handle/11059/3731>
 - Ferré Ferri, E. (2018). Tipografía en la enseñanza. Método Freinet. *Revista Sonda. Investigación en Artes y Letras*, 7, 243-252. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6797573>
 - Garone, M. y Godinas, L. (2020). Caligrafía: la escritura y su enseñanza en la Biblioteca Nacional de México. *Boletín de la Biblioteca Nacional de México*, 4, 42-54. www.academia.edu/41967846/Caligraf%C3%ADa_la_escritura_y_su_ense%C3%91anza_en_la_Biblioteca_Nacional_de_M%C3%A9xico
 - González Pérez, T. (2018). La educación en el siglo XX. Miradas cruzadas. *Historia Caribe*, VIII, 33, 15-20. Universidad del Atlántico. www.redalyc.org/journal/937/93758520002/html/
 - Gutiérrez Cabero, A.M. (2014). *La enseñanza de la caligrafía en España a través de los Artes de Escribir de los siglos XVI al XX: la construcción de un estilo de escritura*. Madrid (Tesis doctoral). <https://eprints.ucm.es/id/eprint/29371/>
 - Harris, D. (1995). *The Art of Calligraphy*. Dorling Kindersley.
 - Icár, J. (1548). *Recopilación subtilissima intitulada Orthographia practica*. <http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/index.html>
 - Iturzaeta, J. F. (1833). *Colección general de alfabetos de los caracteres más hermosos de Europa*. Imprenta de D. Antonio Mateis. <https://bibliotecadigital.jcyl.es/es/consulta/registro.do?id=7240>

-
- Iturzaeta, J. F. (1856). *El arte de escribir la letra bastarda española*. Imprenta de D. Victoriano Hernando. Recuperado de https://bvpb.mcu.es/es/consulta_aut/registro.do?control=BVPBA20180031595
 - Johnston, E. (1938). *Writing & Illuminating & Lettering*. Sir Isaac Pitman & Sons, LTD.
 - Katherine Granada, I. (2009). Didáctica de la enseñanza de la caligrafía expresiva en niños de primaria. Biblioteca e Información Científica. Universidad Tecnológica De Pereira. <http://repositorio.utp.edu.co/dspace/handle/11059/1406>
 - Lázaro Pulido, M. (2018). Principios educativos de la educación occidental: la Edad Media. *Revista Brasileira de Educação*, 23. <https://www.redalyc.org/journal/275/27554785017/html/>
 - Lupton, E. (2011). *Pensar con tipos. Una guía clave para estudiantes, diseñadores, editores y escritores*. Gustavo Gili SL.
 - Marcos García, J.J. (2014). *Fuentes para Paleografía Latina*. http://guindo.pntic.mec.es/jmag0042/paleo.php?d=manual_paleograf.pdf
 - Marín Viadel, R. (2011). La Investigación en Educación Artística. *Educatio Siglo XXI*, 29, 1, 211-230. <https://revistas.um.es/educatio/article/view/119951>
 - Mediavilla, C. (Ed. 2005). *Caligrafía: Del signo caligráfico a la pintura abstracta*. Campgràfic Editors SL.
 - Meggs, P. B. (2012). *Historia del diseño gráfico*. Mc Graw-Hill.
 - Mercator, G. (1540). *Litterarum latinarum*. <https://get.google.com/albumarchive/102436488922400531278/album/AF1QipOtZT3tx3fIJX3g3WLQpWPN2OyQC-QL1Dy7Buc8X>
 - Mira-Perceval Graells, M. (2007). *El gesto y su lenguaje en la pintura abstracta*. [Proyecto de investigación. Universidad Politécnica de Valencia]. <https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/12442/el%20gesto%20y%20su%20lenguaje.pdf?sequence=1>
 - Noordzij, G. (2009). *El trazo. Teoría de la escritura*. Campgràfic Editors SL.
 - Palmer, A.N. (1949). *El Método Palmer*. The A. N. Palmer Company. www.neografo.com/downloads/Metodo%20Palmer%20de%20Caligrafia%20Comercial.pdf
 - Prince, L. (1984). *An introduction to calligraphy*. Turves Green.
 - Romero Loaiza, F., Lozano Valencia, J.A. y Gutiérrez Arias, R.D. (2010). *Caligrafía Expresiva, Arte y Diseño*. Publiprint Ltda.

-
- Santiago Palomares, F.J. (1776). *Arte Nueva de Escribir*. Imprenta de D. Antonio de Sancha. <https://bibliotecadigital.jcyl.es/es/inicio/inicio.do>
 - Satué, E. (2000). *El diseño gráfico desde los orígenes hasta nuestros días*. Alianza Forma.
 - Van Velde, J. (1605). *Deliciae variarum insigniumq[ue] scripturarum*. https://archive.org/details/gri_33125009484599/page/n81/mode/2up
 - Viñao, A. (2002). La enseñanza de la lectura y la escritura: análisis socio-histórico. *Anales de documentación, Universidad de Murcia*. 5, 345-359. <http://eprints.rclis.org/11999/1/ad0520.pdf>
 - Watson, R. (1987). National Art Library modern calligraphy collection. *National Art Library modern calligraphy collection of the National Art Library at the Victoria and Albert Museum, London, England' in Calligraphy Review*, pp. 40-45. <http://www.vam.ac.uk/content/articles/n/nal-modern-calligraphy/>
 - Welbi, M. (2013). *Aprendiendo a leer y escribir - Libros de lectura, cuadernos de caligrafía y muestras escolares*. Recuperado de <http://bibliotypes.blogspot.com/2013/10/aprendiendo-leer-y-escribir-libros-de.html>
 - Winters, E. 8 (1989). *Mastering Copperplate Calligraphy*. Dover Publications, INC.

Webgrafía

- Caligrafía, Arte Y Diseño. (17 de marzo de 2013). *Cartillas escolares de caligrafía: Letra Ronda*. <http://caligrafiaarteydiseo.blogspot.com/2013/03/cartillas-escolares-de-caligrafia-letra.html>
- Caligrafía spenceriana. (2 de septiembre de 2013). <https://delhipages.live/artes-visuales/arte-decorativa/spencerian-penmanship>
- Comunidad UCJC. (27 de enero de 2015). La caligrafía a debate. *Universidad Camilo José Cela*. <https://blogs.ucjc.edu/con-la-caligrafia-a-cuestas/>
- Gutiérrez, M. (2 de diciembre de 2014). Un ejercicio en cuestión. *La vanguardia*. www.lavanguardia.com/vida/20141202/54420965245/ejercicio-cuestion.html
- Moret Viñals O. y Rodríguez D. *Cursus & Ductus. CursusDuctus. La letra: docencia e investigación*. Universidad de Barcelona. www.ub.edu/cursusductus/cd.htm

10. ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

• Imagen 1: Clasificación de los alfabetos semíticos.	11
• Imagen 2: Lápida con ejemplo de Capital Romana.	12
• Imagen 3: Detalle de manuscrito realizado con Capital Cuadrada.	12
• Imagen 4: Pliego de vitela iluminado y manuscrito mediante Capital Rústica.	12
• Imagen 5: Página del Salterio Vespasiano (s. VIII d. c.) realizado con caligrafía Uncial.	13
• Imagen 6: Página del libro de Kells manuscrito con escritura Semiuncial o Irlandesa.	13
• Imagen 7: Ejemplo de escritura Carolingia.	14
• Imagen 8: Fragmento de escritura Gótica Textura.	14
• Imagen 9: Documento escrito con caligrafía Humanista.	15
• Imagen 10: Detalle de escritura Cursiva Cancilleresca.	15
• Imagen 11: Caligrafía Inglesa Copperplate.	15
• Imagen 12: Ejemplo de caligrafía Redonda Francesa.	15
• Imagen 13: Fotografía de Edward Jonhston sentado en su pupitre de calígrafo.	16
• Imagen 14: Miniatura donde se observa estudiantes ejercitando la escritura. Miniatura en la adaptación de Jean Miélot de Christine de Pisan, L'Epître d'Othéa, año 1460.	17
• Imagen 15: Detalle de pliegos de «Litterarum latinarum» realizado por Gerhard Mercator en 1540.	19
• Imagen 16: Páginas de «Recopilación subtilissima intitulada Orthographia practica» de 1548, elaborado por Juan de Iciar.	20
• Imagen 17: Muestra de dos páginas de «Deliciae variarum insigniumq[ue] scripturarum» datada en 1605 y creada por Jan Van Velde.	21
• Imagen 18: Páginas del «El Arte de Escribir todas formas de letras», del año 1650, obra de Joseph de Casanova.	22
• Imagen 19: Detalle de páginas del «Arte nueva de Escribir», de Francisco Javier de Santiago Palomares, fechada en 1776.	23
• Imagen 20: Detalle de páginas del «Arte de escribir por reglas y sin muestras» de Joseph de Anduaga, del año 1795. Mediante este tratado Anduaga se posiciona partidario de la enseñanza caligráfica mediante reglas.	24

• Imagen 21: Detalle de la portada y dos grabados con muestras de letra inglesa de la obra «El Calígrafo Universal», de George Bickham, del año 1742.	24
• Imagen 22: Portada y desplegable contenido con especificaciones sobre inclinación y medidas dentro del tratado «El arte de escribir la letra bastarda española», de José Francisco de Iturzaeta, del año 1856.	26
• Imagen 23: Portadadilla del muestrario de José Francisco de Iturzaeta «Colección general de alfabetos de los caracteres más hermosos de Europa», de 1833.	27
• Imagen 24: Caligrafía expresiva de Jorge Regueira.	29
• Imagen 25: Mahoning (1956), obra de Franz Kline.	29
• Imagen 26: Decorado para obra de danza.	30
• Imagen 27: Mural sobre edificio realizado por Pokras Lampas.	30
• Imagen 28: Detalle de rotulación o lettering sobre pared.	30
• Imagen 29: Portada y páginas interiores del «Método Palmer», desarrollado por Austin Norman Palmer en 1998.	33
• Imagen 30: Detalle de la portada y portadilla interior de la «Cartilla. Método científico de enseñar simultáneamente a leer y a escribir a los niños con una cuidadosa graduación de dificultades» de Eladio Homs editada en 1913.	34
• Imagen 31: Muestra de la portada y página interior de uno de los cuadernos de escritura publicado por Eduardo Tolosa en 1913, en este caso sobre Escritura vertical.	34
• Imagen 32: Portada de «Leo y escribo. Método de lectura y escritura simultáneas según el libro 1º de “El Pensamiento Infantil”», cartilla de 1920 desarrollada por Saturnino Calleja.	34
• Imagen 33: Detalles de varios cuadernos publicados por la editorial Elvives en 1945.	35
• Imagen 34: Portada y contraportada del «Cuaderno Rubio» editado por Ramón Rubio en 1950, y portada actual de dicho cuaderno.	35
• Imagen 35: Detalle de apuntes de Edward Johnston sobre caligrafía Fundacional.	36
• Imagen 36: Portadilla y páginas interiores de «Writing & Illuminating & Lettering» de Edward Johnston editado en 1906.	36

• Imagen 37: Portadilla y detalle de páginas interiores de «Arte de la escritura y de la caligrafía. Teoría y práctica» de Rufino Blanco y Sánchez publicado en 1902.	37
• Imagen 38: Portada y página interior de «An Introduction to Caligraphy» de John Shyvers publicado en 1969.	38
• Imagen 39: Portada del libro publicado por Claude Mediavilla en 1993 «Caligrafía. Del signo caligráfico a la pintura abstracta».	39
• Imagen 40: Alfabeto elaborado con caligrafía gestual de Silvia Cordero Vega.	40
• Imagen 41: Obra de Jorge Regueira realizada con caligrafía expresiva.	40
• Imagen 42: Portada e interiores del «El Arte de la Caligrafía» publicado por David Harris en 1995.	41
• Imagen 43: Propuesta de Emilio Gil del Estudio Tau Diseño, sobre diseño «handmade».	42
• Imagen 44: Detalle de lettering como modo de creación «hecha a mano».	42
• Imagen 45 : Diseño de marca de cerveza realizado por Jackson Alves.	43
• Imagen 46 Portada de libro elaborado con caligrafía expresiva.	43
• Imagen 47: Dos tipografías con carácter caligráfico que proporciona la fundición digital dafont.com.	43
• Imagen 48: Alfabeto de Ricardo Rousselot.	44

«...la enseñanza se orienta a la simplificación del objeto de estudio, en cuanto busca facilitar el acceso de los alumnos hacia la complejidad del objeto enseñado...»

La interpretación histórico-cultural de la transposición didáctica como puente de emancipación del aprendizaje y la enseñanza. Revista Praxis N° 3

Tatiana Díaz Arce

11. APÉNDICES

11.1. Presentación y Unidad Didáctica: La caligrafía gestual

La siguiente presentación se realizó para el desarrollo de las clases magistrales/teóricas sobre los fundamentos históricos, definición, herramientas, modelos y distintas implementaciones de la caligrafía gestual, dentro del periodo de prácticas, desde el 7 de abril al 11 de mayo de 2021, correspondiente al Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas.

Dichas prácticas fueron realizadas en el centro Escuela de Arte José Nogué de Jaén, dentro de las EEEAASS de Diseño Gráfico, y las clases fueron impartidas en el módulo de Tipografía II como parte curricular del primer curso de dichos estudios.

Posteriormente, prosigue una Unidad Didáctica elaborada a partir de la presentación realizada para las prácticas del Máster y en base a las conclusiones extraídas que contiene el presente Trabajo Fin de Máster.

PRESENTACIÓN:

A Introducción.

B El trazo como medio expresivo.

C La caligrafía en nuestros días | Autores.

D Herramientas.

E Caligrafía Cancilleresca como referencia.

F Otros ejemplos.

G Aplicaciones.

A Introducción

Caligrafía

Podemos definirla como «*el arte de la bella escritura*», a partir del origen griego de la palabra formada por kálos «*bello*» y graphos, «*trazo o escritura*».

Conceptos a tener en cuenta

Cursus: Camino que recorre el elemento escriptor sobre un soporte, al conformar cada una de las letras.

(Estructura de la letra).

Ductus: Hace referencia a ciertos atributos como intensidad, elegancia y soltura que se le otorga al trazo. Interviene las modulaciones, ritmo y la «gracia» de la apariencia de la letra.

(Define la apariencia de la letra).

Caligrafía gestual

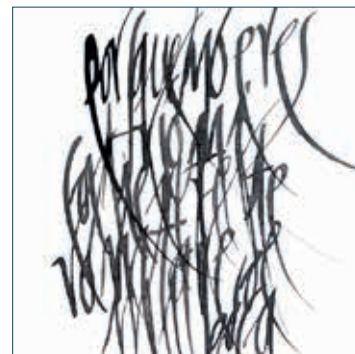
Se caracteriza por la gestualidad del trazo, la espontaneidad y personalidad que adquiere el texto con el que se trabaja. Existe cierta libertad y contiene grandes dosis de expresividad.

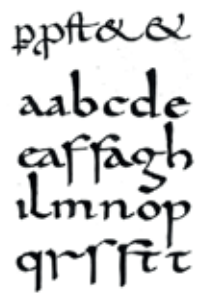

Gestual no es sinónimo de ilegibilidad

...aunque en ocasiones tienda a ello

Caligrafía

Lettering o
rotulación

Tipografía

Caligrafía gestual

A

B El trazo como medio expresivo.

Shodo, el arte de la caligrafía japonesa.

Expresionismo abstracto
Intersection, Frank Kline, 1955.

Expresionismo abstracto | Primitivismo
Cy Twombly.

10

Informalismos europeos | Expresionismo Abstracto
 "Foll". Antoni Tàpies, 1973.

EESSE DISEÑO GRÁFICO | TIPOGRAFÍA II | CALIGRAFÍA EXPRESIVA | GESTUAL

JAVIER JIMÉNEZ

11

Informalismos europeos | Expresionismo Abstracto
 "Torquemada". Manolo Millares, 1970.

B

EESSE DISEÑO GRÁFICO | TIPOGRAFÍA II | CALIGRAFÍA EXPRESIVA | GESTUAL

JAVIER JIMÉNEZ

Street art | Graffiti | Tribal
 "El hombre de Nápoles". Jean-Michel Basquiat, 1982.

B

EISS DISEÑO GRÁFICO | TIPOGRAFÍA II | CALIGRAFÍA EXPRESIVA | GESTUAL

JAVIER JIMÉNEZ

Erosie.

Erosie.

Street Art

B

EISS DISEÑO GRÁFICO | TIPOGRAFÍA II | CALIGRAFÍA EXPRESIVA | GESTUAL

JAVIER JIMÉNEZ

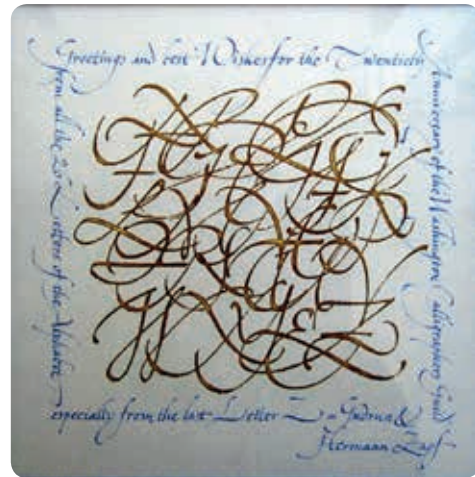
C La caligrafía en nuestros días | Autores.

ANTECEDENTES

Edward Johnston. «Padre de la caligrafía moderna». 1872-1944.

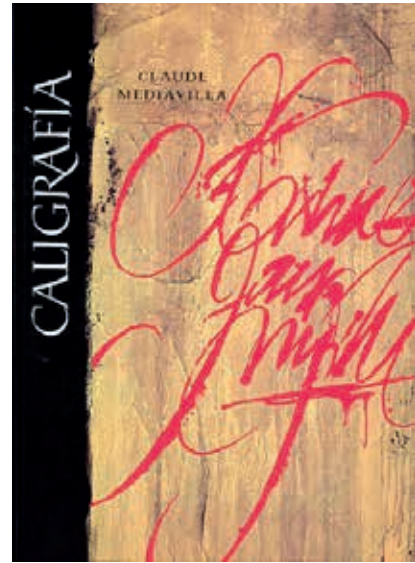
C

Hermann Zapf. 1918-2015.

C

EN NUESTROS DÍAS...

Claude Mediavilla.
«Caligrafía. Del signo tipográfico a la pintura abstracta». 2005.

C

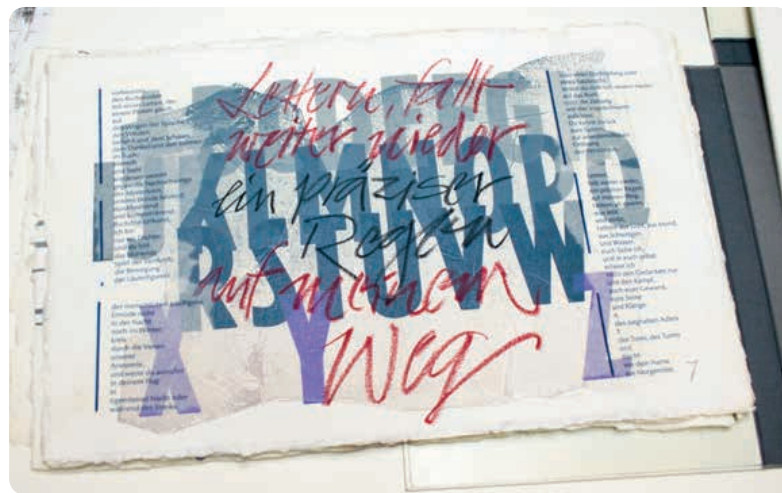
Claude Mediavilla

C

Ricardo Rousselot

C

Emilio Sdum

C

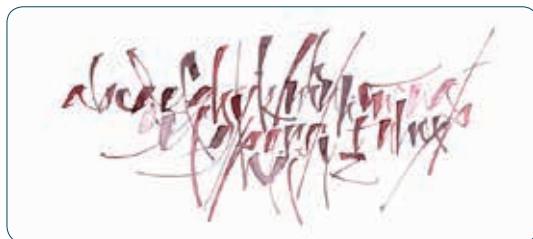
Iván Castro

C

Rodolfo Fernández

C

Silvia Cordero Vega

C

D Herramientas.

Ruling pen y tiralíneas

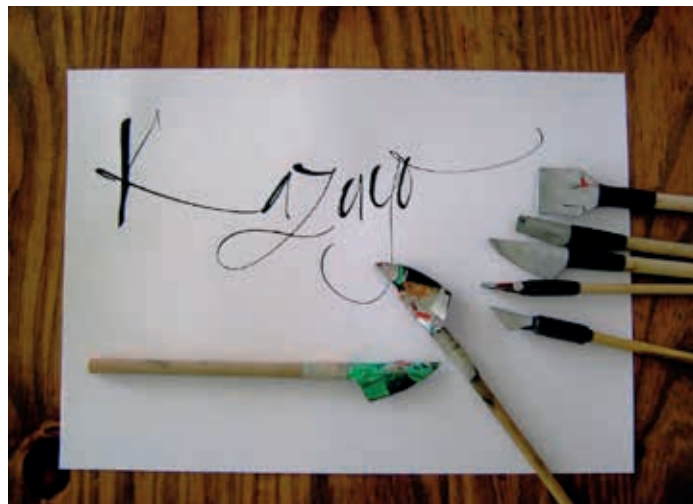
Pinceles y rotuladores con punta de pincel

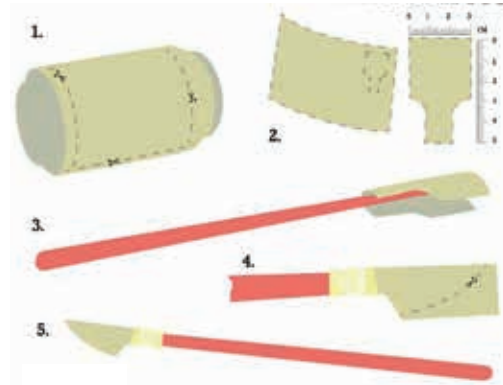
D

HERRAMIENTAS «CASERAS»

Ruling pen

D

Materiales y modo de fabricación

D

Yogourt pen

Materiales

D

E La caligrafía Cancilleresca como referencia.

Cursiva Cancilleresca.

siglo XV al XVII d.n.e.

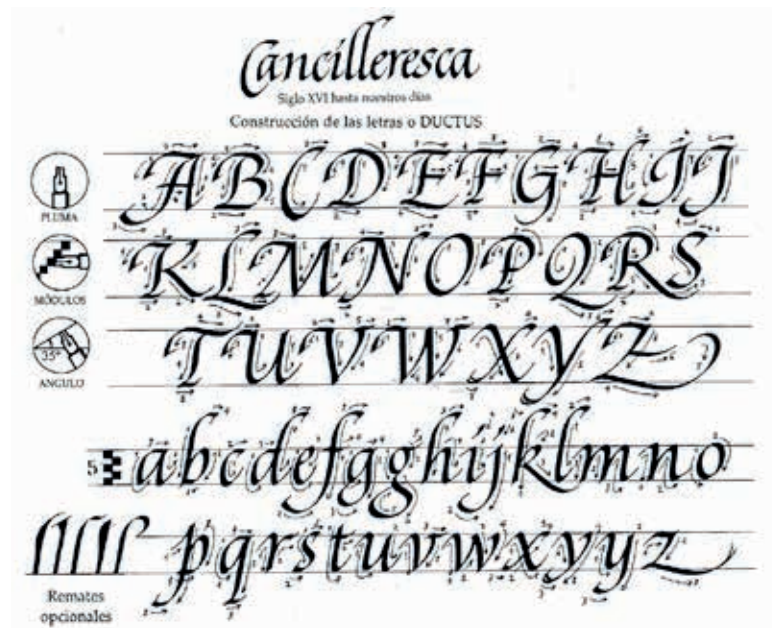

a b c d e f g h i j k
l m n o p q r s t u
v w x y z

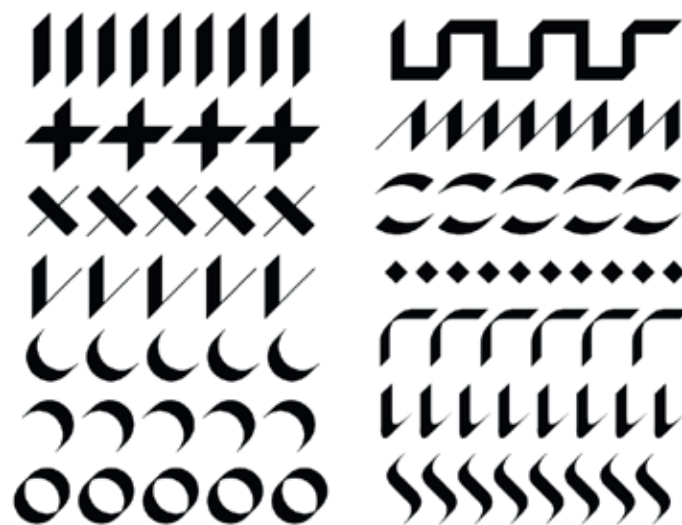
E

E

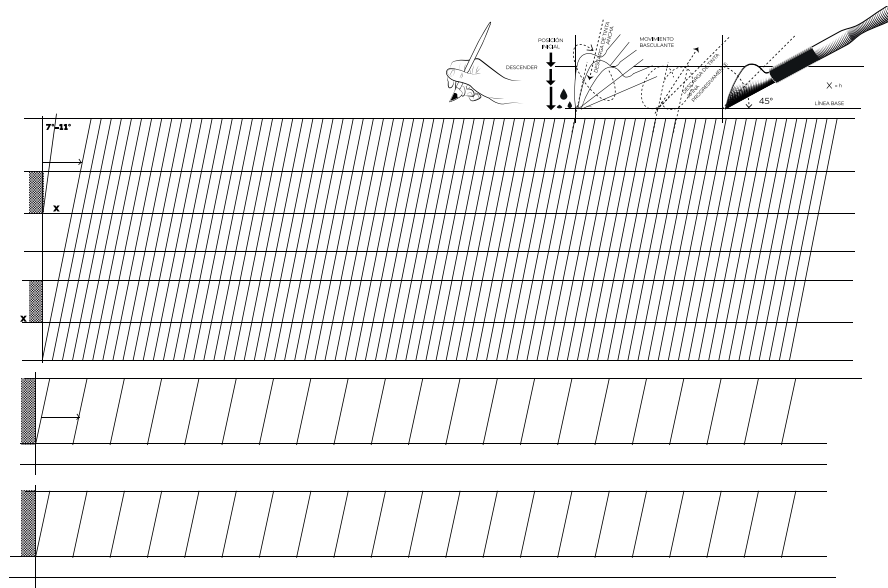

E

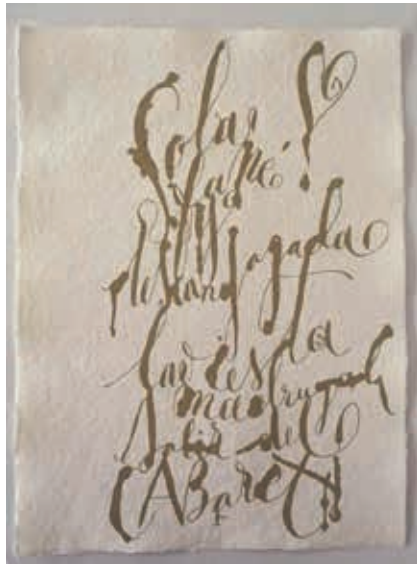
Ejercicios de trazo

E

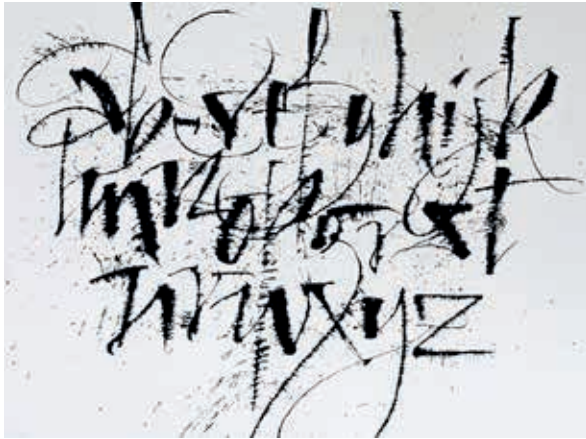

E

F Otros ejemplos.

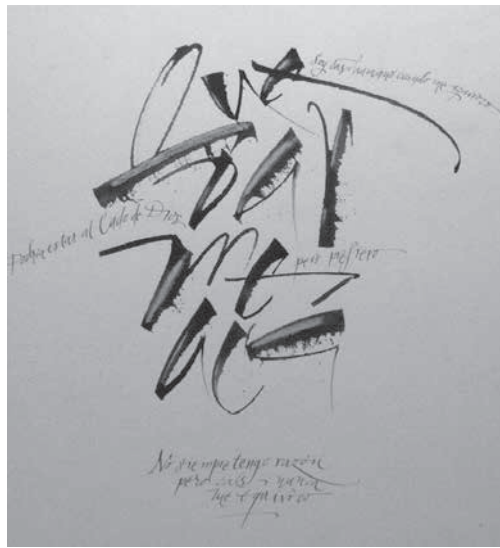
F

F

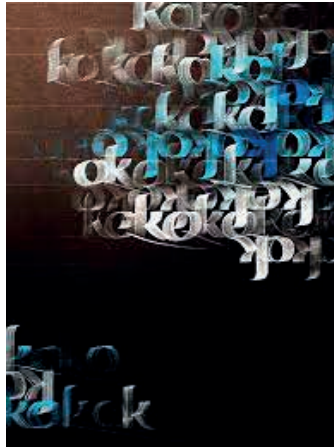
F

F

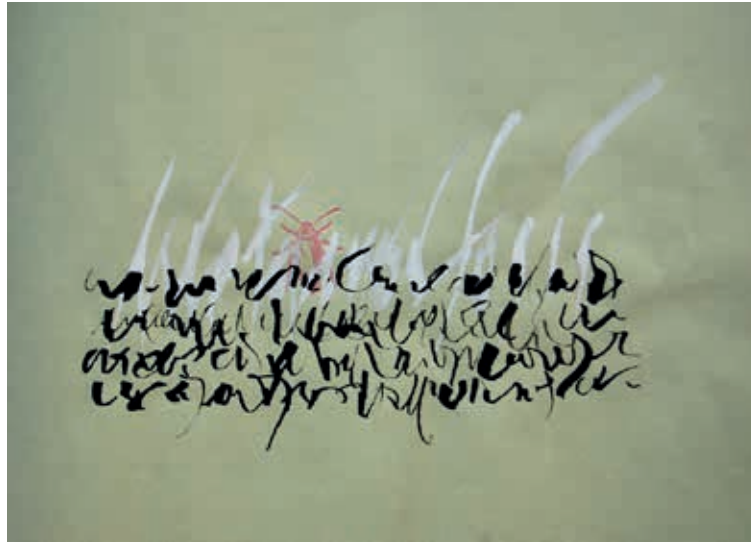
F

F

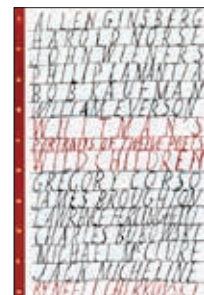
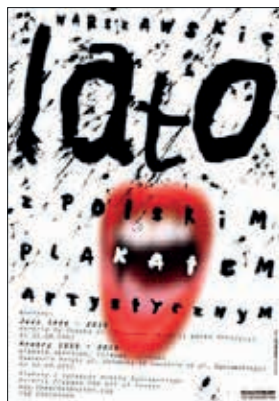
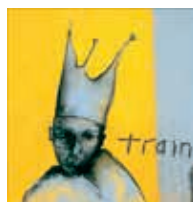
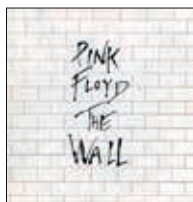
F

F

G Aplicaciones.

Bibliografía.

The Art of Calligraphy. David Harris.

Caligrafía: del signo caligráfico a la pintura abstracta. Claude Mediavilla.

Guía completa de caligrafía: técnicas y materiales. Judy Martin.

Escrito a mano: diseño de letras manuscritas en la era digital. Mirko Ilic y Steven Heller.

Modern Calligraphy & Hand Lettering. Lisa Engellsrecht. Quarry Books.

Webs.

<http://www.ub.edu/cursusductus/cd.htm>

<http://www.ductus.mx/gestual.html>

http://www.caligrafiar.com.ar/v2/editorial_11-asp/

<https://tallerdecaligrafia.files.wordpress.com/2014/04/cacc81lamos.pdf>

Videos.

https://www.youtube.com/watch?v=C0I_smvwPNE

<https://www.youtube.com/watch?v=VAButkeZP7k>

<https://www.youtube.com/watch?v=iZPErR-D-6U>

<https://www.youtube.com/watch?v=rp3HxFF24Do>

<https://www.youtube.com/watch?v=Fq0iPacHO0Y>

<https://www.youtube.com/watch?v=uexVmw3tbsI>

UNIDAD DIDÁCTICA

FAMILIA PROFESIONAL: DISEÑO GRÁFICO / COMUNICACIÓN GRÁFICA Y AUDIOVISUAL (LOE)

CUERPO DE PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO. (CÓDIGO 595)

ESPECIALIDAD: 512 | DISEÑO GRÁFICO

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DISEÑO GRÁFICO

NORMATIVA

La presente guías didáctica está regulada por la legislación vigente:

- Decreto 111/2014, de 8 de julio, por el que se establecen las enseñanzas artísticas superiores de diseño en Andalucía.
 - Orden de 16 de octubre de 2012, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de las enseñanzas artísticas superiores de Arte Dramático, Danza y Música y se regula el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos de estas enseñanzas.
-

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS TRANSVERSALES DEL TÍTULO SUPERIOR DE DISEÑO

1. Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
2. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
3. Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza.
4. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación.
5. Comprender y utilizar, al menos, una lengua extranjera en el ámbito de su desarrollo profesional.
6. Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal.
7. Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo.
8. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
9. Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales diversos.
10. Liderar y gestionar grupos de trabajo.
11. Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad.
12. Adaptarse, en condiciones de competitividad a los cambios culturales, sociales

y artísticos y a los avances que se producen en el ámbito profesional y seleccionar los cauces adecuados de formación continuada.

13. Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional.

14. Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables.

15. Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio profesional.

16. Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el patrimonio cultural y medioambiental.

17. Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la importancia del patrimonio cultural, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar valores significativos.

COMPETENCIAS GENERALES DEL TÍTULO SUPERIOR DE DISEÑO

1. Concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de acuerdo con los requisitos y condicionamientos técnicos, funcionales, estéticos y comunicativos.

2. Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la comunicación.

3. Establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje simbólico y la funcionalidad específica.

4. Tener una visión científica sobre la percepción y el comportamiento de la forma, de la materia, del espacio, del movimiento y del color.

5. Actuar como mediadores entre la tecnología y el arte, las ideas y los fines, la cultura y el comercio.

6. Promover el conocimiento de los aspectos históricos, éticos, sociales y culturales del diseño.

7. Organizar, dirigir y/o coordinar equipos de trabajo y saber adaptarse a equipos multidisciplinarios.

8. Plantear estrategias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funciones, necesidades y materiales.

9. Investigar en los aspectos intangibles y simbólicos que inciden en la calidad.

10. Ser capaces de adaptarse a los cambios y a la evolución tecnológica industrial.

11. Comunicar ideas y proyectos a los clientes, argumentar razonadamente, saber evaluar las propuestas y canalizar el diálogo.

12. Profundizar en la historia y la tradición de las artes y del diseño.

13. Conocer el contexto económico, social y cultural en que tiene lugar el diseño.

14. Valorar la dimensión del diseño como factor de igualdad y de inclusión social, y como transmisor de valores culturales.

15. Conocer procesos y materiales y coordinar la propia intervención con otros profesionales, según las secuencias y grados de compatibilidad.

-
16. Ser capaces de encontrar soluciones ambientalmente sostenibles.
 17. Plantear, evaluar y desarrollar estrategias de aprendizaje adecuadas al logro objetivos personales y profesionales.
 18. Optimizar la utilización de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos previstos.
 19. Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación.
 20. Comprender el comportamiento de los elementos que intervienen en el proceso comunicativo, dominar los recursos tecnológicos de la comunicación y valorar su influencia en los procesos y productos del diseño.
 21. Dominar la metodología de investigación.
2. Analizar, evaluar y verificar la viabilidad productiva de los proyectos, desde criterios de innovación formal, gestión empresarial y demandas de mercado.
-

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL TÍTULO SUPERIOR DE DISEÑO EN LA ESPECIALIDAD DE DISEÑO GRÁFICO

1. Generar, desarrollar y materializar ideas, conceptos e imágenes para programas comunicativos complejos.
 2. Dominar los recursos formales de la expresión y la comunicación visual.
 3. Comprender y utilizar la capacidad de significación del lenguaje gráfico.
 4. Dominar los procedimientos de creación de códigos comunicativos.
 5. Establecer estructuras organizativas de la información.
 6. Interrelacionar los lenguajes formal y simbólico con la funcionalidad específica.
 7. Determinar y, en su caso, crear soluciones tipográficas adecuadas a los objetivos del proyecto.
 8. Conocer los canales que sirven de soporte a la comunicación visual y utilizarlos conforme a los objetivos comunicacionales del proyecto.
 9. Analizar el comportamiento de los receptores del proceso comunicacional en función de los objetivos del proyecto.
 10. Aplicar métodos de verificación de la eficacia comunicativa.
 11. Dominar los recursos tecnológicos de la comunicación visual.
 12. Dominar la tecnología digital para el tratamiento de imágenes, textos y sonidos.
 13. Conocer el contexto económico, social, cultural e histórico en el que se desarrolla el diseño gráfico.
 14. Comprender el marco legal y reglamentario que regula la actividad profesional, la seguridad y salud laboral y la propiedad intelectual e industrial.
 15. Reflexionar sobre la influencia social positiva del diseño, valorar su incidencia en la mejora de la calidad de vida y del medio ambiente y su capacidad para generar identidad, innovación y calidad en la producción.
-

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TRANSVERSALES

1. Demostrar capacidad para organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora, solucionando problemas y tomando decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza.
2. Demostrar capacidad para recoger, analizar y sintetizar información significativa y gestionarla adecuadamente.
3. Demostrar el uso eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación.
4. Demostrar conocimiento de al menos una lengua extranjera en el ámbito de su desarrollo profesional.
5. Demostrar capacidad para la autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal.
6. Demostrar habilidad comunicativa y crítica constructiva en el trabajo en equipo.
7. Demostrar capacidad razonada y crítica de ideas y argumentos.
8. Demostrar capacidad para la integración en equipos multidisciplinares y en contextos culturales diversos.
9. Demostrar capacidad para liderar y gestionar grupos de trabajo.
10. Demostrar la aplicación, en la práctica laboral, de una ética profesional basada en la apreciación y sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad.
11. Demostrar capacidad para la adaptación, en condiciones de competitividad a los cambios culturales, sociales, artísticos y a los avances que se producen en el ámbito profesional y seleccionar los cauces adecuados de formación continuada.
12. Demostrar la calidad y la excelencia en su actividad profesional.
13. Demostrar dominio de la metodología de la investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables.
14. Demostrar capacidad para trabajar de forma autónoma, valorando la iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio profesional.
15. Demostrar capacidad en el uso de medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el patrimonio cultural y medioambiental.
16. Demostrar capacidad para contribuir a la sensibilización social de la importancia del patrimonio cultural, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar valores significativos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES

1. Demostrar capacidad para concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de acuerdo con los requisitos y condicionamientos técnicos, funcionales, estéticos y comunicativos.
2. Demostrar dominio de los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la comunicación.

-
3. Demostrar capacidad para establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje simbólico y la funcionalidad específica.
 4. Demostrar que tiene una visión científica sobre la percepción y el comportamiento de la forma, de la materia, del espacio, del movimiento y del color.
 5. Demostrar capacidad para actuar como mediadores entre la tecnología y el arte, las ideas y los fines, la cultura y el comercio.
 6. Demostrar capacidad para promover el conocimiento de los aspectos históricos, éticos, sociales y culturales del diseño.
 7. Demostrar capacidad para organizar, dirigir y/o coordinar equipos de trabajo y saber adaptarse a equipos multidisciplinarios.
 8. Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funciones, necesidades y materiales.
 9. Demostrar capacidad para investigar en los aspectos intangibles y simbólicos que inciden en la calidad.
 10. Demostrar capacidad para adaptarse a los cambios y a la evolución tecnológica industrial.
 11. Demostrar capacidad de comunicar ideas y proyectos a los clientes, argumentar razonadamente, saber evaluar las propuestas y canalizar el diálogo.
 12. Demostrar capacidad para profundizar en la historia y la tradición de las artes y del diseño.
 13. Demostrar capacidad para conocer el contexto económico, social y cultural en que tiene lugar el diseño.
 14. Demostrar capacidad para valorar la dimensión del diseño como factor de igualdad y de inclusión social, y como transmisor de valores culturales.
 15. Demostrar conocimiento de los procesos y materiales y coordinar la propia intervención con otros profesionales, según las secuencias y grados de compatibilidad.
 16. Demostrar capacidad para encontrar soluciones ambientalmente sostenibles.
 17. Demostrar capacidad de plantear, evaluar y desarrollar estrategias de aprendizaje adecuadas al logro de objetivos personales y profesionales.
 18. Demostrar capacidad para optimizar la utilización de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos previstos.
 19. Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación.
 20. Demostrar capacidad para comprender el comportamiento de los elementos que intervienen en el proceso comunicativo, para dominar los recursos tecnológicos de la comunicación y para valorar su influencia en los procesos y productos del diseño.
 21. Demostrar dominio de la metodología de investigación.
 22. Demostrar capacidad para analizar, evaluar y verificar la viabilidad productiva de los proyectos, desde criterios de innovación formal, gestión empresarial y demandas de mercado.
-

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE DISEÑO GRÁFICO

1. Demostrar capacidad para generar, desarrollar y materializar ideas, conceptos e imágenes para programas comunicativos complejos.
2. Demostrar el dominio de los recursos formales de la expresión y la comunicación visual.
3. Demostrar capacidad para comprender y utilizar la capacidad de significación del lenguaje gráfico.
4. Demostrar el dominio de los procedimientos de creación de códigos comunicativos.
5. Demostrar capacidad para establecer estructuras organizativas de la información.
6. Demostrar el conocimiento necesario para interrelacionar los lenguajes formal y simbólico con la funcionalidad específica.
7. Demostrar capacidad para determinar y, en su caso, crear soluciones tipográficas adecuadas a los objetivos del proyecto.
8. Demostrar conocimiento de los canales que sirven de soporte a la comunicación visual y utilizarlos conforme a los objetivos comunicacionales del proyecto.
9. Demostrar capacidad para analizar el comportamiento de los receptores del proceso comunicacional en función de los objetivos del proyecto.
10. Demostrar capacidad para aplicar métodos de verificación de la eficacia comunicativa.
11. Demostrar el dominio de los recursos tecnológicos de la comunicación visual.
12. Demostrar el dominio de la tecnología digital para el tratamiento de imágenes, textos y sonidos.
13. Demostrar el conocimiento del contexto económico, social, cultural e histórico en el que se desarrolla el diseño gráfico.
14. Demostrar la comprensión del marco legal y reglamentario que regula la actividad profesional, la seguridad y salud laboral y la propiedad intelectual e industrial.
15. Demostrar capacidad para reflexionar sobre la influencia social positiva del diseño, valorar su incidencia en la mejora de la calidad de vida y del medio ambiente y su capacidad para generar identidad, innovación y calidad en la producción.

MÓDULO: TIPOGRAFÍA II | 1º CURSO | Cuatrimestral

UNIDAD DIDÁCTICA: LA CALIGRAFÍA GESTUAL.

COMPETENCIAS DEL MÓDULO

TRANSVERSALES	1, 2, 3, 6, 13, 16, 17
GENERALES	1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 17, 18
ESPECÍFICAS	2, 3, 7, 13

CONTENIDOS DEL MÓDULO

Fundamentos históricos de la caligrafía.

Definición.

Morfología de la letra.

Instrumentos de caligrafía.

El dibujo de las letras y su relación con las herramientas y los soportes de escritura.

El ductus. El trazo caligráfico. El dibujo de la palabra.

Evolución histórica a través de la caligrafía.

Rotulación e industria. Los estilos de la rotulación.

El diseño de letras en contextos de señalización y publicidad.

Letras en nuevos soportes: el graffiti en el entorno urbano.

Herramientas y nuevas tecnologías para el dibujo de letras.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

Conceptuales:

1. Fundamentos históricos de la caligrafía gestual. Definición.
2. Instrumentos y soportes de caligrafía gestual.
3. El dibujo de las letras y su relación con las herramientas y los soportes de escritura.
4. El cursus y el ductus. El trazo caligráfico gestual.
5. El dibujo de la palabra y el texto.

Actitudinales:

1. Valoración de la caligrafía gestual.
 2. Interés por los distintos elementos que intervienen en la caligrafía gestual y sus relaciones estéticas con el arte abstracto.
 3. Interés por analizar las nuevas formas expresivas de la caligrafía gestual.
 4. Actitud activa y de diálogo en el debate y en las discusiones. Respeto a las opiniones, aportación de visión de los compañeros.
-

INTERDISCIPLINARIDAD:

- Historia del diseño. Siglos XIX, XX y actual.
 - Técnicas de expresión en diseño.
-

TEMPORALIZACIÓN:

16 sesiones de 2 horas (4 semanas: 32 horas)

Fundamentos históricos y definición. Instrumentos y soportes. Fabricación de instrumentos.	2 sesiones (4 horas)
El dibujo de las letras y su relación con las herramientas y los soportes de escritura. El cursus. Práctica de trazados.	4 sesiones (8 horas)

El trazo caligráfico gestual. El ductus. Inclinación, modulación, movimiento del brazo y mano. Práctica de letras alfabeto.	4 sesiones (8 horas)
El trazo caligráfico gestual. El dibujo de la palabra y el texto. Consideraciones estético-artísticas relacionadas con la caligrafía gestual	3 sesiones (6 horas)
Proyecto interdisciplinar	3 sesiones (6 horas)

METODOLOGÍA:

La metodología se basará en los siguientes puntos:

- **Formativa/constructiva:** Se partirá de los conocimientos que previamente han adquirido los alumnos y los nuevos contenidos impartidos para la permitir avanzar en los proyectos propuestos y en los que se permitirá tomar decisiones de mejora sobre la marcha.
- **Procedimental:** Basada en la repetición como forma de adquirir habilidad con las herramientas y un desarrollo grafo-motriz.
- **Individualizada:** Observando la evolución personal de cada alumno.
- **Activa:** A través de preguntas, discusiones y actividades aplicadas.
- **En relación con los estilos gráficos y la cultura visual vigente.**
- **Investigativa:** Impulsando la investigación donde intervenga la observación de antecedentes y referentes y el análisis de diferentes propuestas caligráficas.

Por otro lado se introducirá las siguientes cuestiones:

Clases magistrales/teóricas sobre los fundamentos históricos, definición, herramientas y soportes y el uso de las herramientas.

Introducción de diferentes ejemplos y posibilidades.

Acceso y tutoriales a los recursos informáticos específicos para la elaboración de los proyectos.

Orientación en la fase de experimentación e idealización para la obtención de resultados exitosos.

Sugerencias y modelos de presentación y artes finales.

Se plantea adoptar una metodología basada en el ABP en una primera actividad en la que los contenidos se verán a través del planteamiento de una actividad grupal donde el alumnado tendrá que buscar la información apoyándose en el asesoramiento del profesor.

También, se plantea aplicar el método Design Thinking propio de los métodos proyectuales que interviene en el diseño, mediante la elaboración de un proyecto interdisciplinar.

Por tanto, a nivel general, interviene el método expresionista, disciplinar y basado en la cultura visual.

El desarrollo práctico se efectuará en base al tipo de letra Cancilleresca.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

La evaluación será una continua La evaluación continua en la que se realizan pruebas de forma periódica, utilizando como medio las actividades, en la que se pueda valorar todo el proceso de aprendizaje del alumnado y mejorarlo, a medida que transcurre el curso.

Por otro lado, será sumativa en cuanto que se realiza al final de un proceso de enseñanza-aprendizaje y como tal, formadora al informar a los alumnos de su preparación al iniciar el proceso de aprendizaje.

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

El sistema de calificación será numérico en base a que se puntuará con un máximo de 10 puntos las actividades propuestas.

Para superar cada trabajo será necesario conseguir un mínimo de 5 puntos.

ACTIVIDADES:

La unidad consta de tres actividades:

1ª ACTIVIDAD: La presencia de la caligrafía gestual en el diseño gráfico actual.

Tipo de actividad:

- Interdisciplinar: Historia del Diseño. Siglos XIX, XX y actual.
- Grupal (4 o 5 integrantes).
- Actividad de investigación (teórica).

Duración: 2 semanas.

Presencialidad: Sesiones de clase y trabajo fuera del aula.

Evaluación:

Criterios de evaluación
CE3. Demostrar capacidad para comprender y utilizar la capacidad de significación del lenguaje gráfico.

CE7. Demostrar capacidad para determinar y, en su caso, crear soluciones tipográficas adecuadas a los objetivos del proyecto.

CE13. Demostrar el conocimiento del contexto económico, social, cultural e histórico en el que se desarrolla el diseño gráfico.

Herramientas y criterios de calificación: La calificación de esta actividad se hará a través de una rúbrica donde se valorará el desempeño del alumnado en las siguientes áreas:

- Grado madurez en la formulación del problema (hasta 3 puntos).
- Grado de creatividad y originalidad de la propuesta (hasta 2 puntos).
- Grado de adaptación a los condicionantes exigidos (hasta 3 puntos).
- Organización y planificación del trabajo (hasta 2 puntos).

Recursos materiales:

- Ordenador portátil con conexión a internet.
- Cañón proyector.
- Conexión wifi.

2ª ACTIVIDAD: El texto caligráfico gestual

Tipo de actividad:

- Individual.
- Actividad de índole creativa (práctica).

Duración: 4 horas.

Presencialidad: Sesiones de clase.

Evaluación:

Criterios de evaluación

CE2. Demostrar el dominio de los recursos formales de la expresión y la comunicación visual.
--

Herramientas y criterios de calificación: La calificación de esta actividad se hará a través de una rúbrica donde se valorará el desempeño del alumnado en las siguientes áreas:

- Grado de adaptación a los condicionantes exigidos (hasta 3 puntos).
- Adecuada utilización de los elementos estructurales, morfológicos y formales, así como de la arquitectura visual (hasta 3 puntos).
- Correcta utilización de los recursos técnicos (hasta 2 puntos).
- Limpieza y presentación (hasta 2 puntos).

Recursos materiales:

- Herramientas de caligrafía.

-
- Papeles especializados.
 - Tinta o similar.
-

3ª ACTIVIDAD: Proyecto de mural caligráfico. Intervención urbana

Tipo de actividad:

- Intervención urbana.
- Interdisciplinar: Técnicas de expresión en diseño.
- Grupal (4 o 5 personas).
- Actividad de investigación (teórica).
- Actividad de índole creativa (práctica).

Duración: 2 semanas.

Presencialidad: Sesiones de clase y trabajo fuera del aula.

Evaluación:

Criterios de evaluación
CE2. Demostrar el dominio de los recursos formales de la expresión y la comunicación visual.
CE3. Demostrar capacidad para comprender y utilizar la capacidad de significación del lenguaje gráfico.
CE7. Demostrar capacidad para determinar y, en su caso, crear soluciones tipográficas adecuadas a los objetivos del proyecto.
CE13. Demostrar el conocimiento del contexto económico, social, cultural e histórico en el que se desarrolla el diseño gráfico

Herramientas y criterios de calificación: La calificación de esta actividad se hará a través de una rúbrica donde se valorará el desempeño del alumnado en las siguientes áreas:

APLICACIONES PLÁSTICAS

- Grado madurez en la formulación del problema (hasta 3 puntos).
- Grado de creatividad y originalidad de la propuesta (hasta 2 puntos).
- Grado de adaptación a los condicionantes exigidos (hasta 3 puntos).
- Organización y planificación del trabajo (hasta 2 puntos).

APLICACIONES CONCEPTUALES

- Grado de adaptación a los condicionantes exigidos (hasta 3 puntos).
- Adecuada utilización de los elementos estructurales, morfológicos y formales, así como de la arquitectura visual (hasta 3 puntos).
- Correcta utilización de los recursos técnicos (hasta 2 puntos).
- Limpieza y presentación (hasta 2 puntos).

Fases del proyecto:

- Investigación.
- Experimentación e idealización.
- Concreción: Desarrollo del mural.
- Presentación y memoria.
- Autoevaluación.

Recursos materiales:

- Ordenador portátil con conexión a internet.
- Cañón proyector.
- Conexión wifi.
- Muro/pared de edificio.
- Brochas.
- Pintura acrílica.
- Sprays de pintura.

Temas transversales: La temática de la actividad tratará y se realizará en base a un tema transversal propuesto. Dado el hecho que para el desarrollo de dicha actividad, se trabajará junto con las instituciones locales como el Ayuntamiento, los cuales nos indicarán los lugares donde se desarrollará la intervención urbana, se decidirá que tema o temas transversales intervendrán para dicha actividad.

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN:

Las actividades de refuerzo y ampliación se plantean sin descuidar las actividades propias de la unidad. Atendiendo a los contenidos conceptuales, se contemplan diferentes ejercicios que serán recomendados al alumnado/a en particular para completar su aprendizaje.

Actividades de refuerzo:

Tras detectar necesidades de refuerzo se realizará en primer lugar una tutoría específica para tratar en profundidad el aspecto concreto. A continuación se propondrá la revisión más continuada y personal, y si fuera necesario se diseñarán actividades específicas de acuerdo a la índole del problema detectado. Las actividades de refuerzo pueden ser de dos tipos:

- Actividades de análisis de capítulos de libros, artículos, videos, proyectos, etc, relacionados con el aspecto a reforzar (historia de la caligrafía, autores, etc).
- Actividades de prácticas de aspectos concretos (ejercicios de trazos, ejercicios de elaboración de frases o citas, ejercicios de movimiento de brazos y manos, etc.)

Actividades de ampliación:

Aquellos alumnos o alumnas que en el tiempo establecido para el desarrollo de las actividades cumplan óptimamente con los objetivos planteados, podrán realizar actividades de ampliación. Estas estarán orientadas a la adquisición de una mayor madurez formativa en la proyectación, por lo que se propondrán actividades de alto contenido conceptual. Por lo tanto podemos de nuevo establecer dos tipos de actividades:

- La ampliación puede darse a través de la lectura de temas contemporáneos relacionados con los contenidos o el desarrollo de trabajos de investigación de los temas concretos de cada trimestre.

- O bien por medio de un desarrollo más ambicioso de las actividades prácticas.

El planteamiento de estos ejercicios será flexible, permitiendo, si se cree conveniente, el desarrollo entre unidades.

TEMAS TRANSVERSALES:

Los temas transversales dentro del currículo son un conjunto de contenidos de enseñanza esencialmente actitudinales que deben entrar a formar parte en las actividades planteadas en todas las Áreas. Estos temas serán tratados en función de la afinidad entre los objetivos del tema transversal y los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del área. En general, será el profesor, en función de los contenidos y objetivos quien programe, el que decida como trabajar cada uno de los temas transversales y las actividades a realizar. Se realizará un tratamiento integrado, incorporándolos en las informaciones que suministran al alumna/o, dentro del contexto de los contenidos y de las actividades de aprendizaje.

Su incorporación supone formalizar una educación en valores y actitudes no de forma esporádica sino constante a lo largo de cada curso. Es importante ser conscientes que los valores no se pueden imponer de forma autoritaria, sino que son un cúmulo de actitudes autoimpuestas por la propia voluntad. Los temas transversales suponen una oportunidad de globalizar la enseñanza y de realizar una verdadera programación interdisciplinar. Estos temas tienen la ventaja, y a la vez el inconveniente, de que están a la orden del día en la sociedad: en las familias, en los medios de comunicación, con los amigos. La ventaja es que partimos de intereses cercanos al alumnado y el inconveniente puede ser las teorías implícitas que traigan de su contexto.

Los Temas Transversales son:

Educación para la paz, educación para la salud, educación sexual, educación del consumidor, educación para la igualdad de oportunidades, educación ambiental, educación vial y educación moral y cívica.

Los contenidos de dichos temas se trabajan en el aula dentro de la programación habitual, viendo sus relaciones con las unidades del módulo de que se trate, en este caso de Tipografía I. Con el objeto de acercarse a un proyecto curricular de formación integral del individuo a lo largo del desarrollo del periodo escolar se tomarán en consideración las siguientes cuestiones:

- Propiciar situaciones que favorezcan el análisis y debate en el Aula de contenidos transversales constitutivos de la formación de la personalidad del alumnado.
- Desarrollar un proyecto educativo adaptado a la propia realidad circunstancial socio-cultural del alumnado.
- Utilización de los temas transversales como contenidos conceptuales para el desarrollo de las prácticas.

Temas Transversales Junta de Andalucía

Además de los temas transversales anteriormente expuestos, se les une unos propios añadidos por la Junta de Andalucía, en el marco de la Ley 17/2007, de 10 de Diciembre de Educación de Andalucía:

Educación en valores: Educación para la ciudadanía, educación para la superación de desigualdades, coeducación, educación para la salud y educación ambiental.

Educación en las NTIC. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de gran relevancia social debido a la vertiginosa evolución tecnológica de estos elementos y a las repercusiones sociales de los mismos.

Fomento de la lectura.

Cultura andaluza. Este tema transversal ha pretendido posibilitar la profundización y el estudio de la realidad física y humana del entorno andaluz y de la Cultura Andaluza en su amplio contexto, considerando el conocimiento y la asunción de nuestro pasado como elemento indispensable para la afirmación de la identidad del pueblo andaluz.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Dado el hecho que las Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño Gráfico no forman parte de las enseñanzas obligatorias, éstas no contemplan los aspectos relacionados con la atención a la diversidad.

Aún así, se intentará adaptar la docencia, dentro de las limitaciones, a las necesidades específicas de los alumnos/nas, apostando así por la educación inclusiva y favoreciendo el máximo desarrollo de todo el alumnado y la cohesión de todos los miembros de la comunidad, como principio fundamental de la calidad de la educación para todo el alumnado, en condiciones de equidad.

Universidad de Jaén

