

**Temporalidad y espacialidad de la escritura
en la expresión de la tipografía cinética.**

Brarda, María Cecilia

Doctorado en Diseño, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires;
y Beca de Doctorado para docentes de la Universidad Nacional del Litoral

Área: Arquitectura, Diseño y Urbanismo

Sub-Área: Diseño

Grupo: Y

PALABRAS CLAVE: escritura, cinético, alfabeto

INTRODUCCIÓN

Tema

Temporalidad y espacialidad de la escritura en la expresión de la tipografía cinética. Una mirada desde la cualidad significativa del signo escrito en el proceso de generación de sentido en piezas de imagen en movimiento. Caso: El tratamiento de la letra como imagen en movimiento en el diseño de alfabetos cinéticos.

Problema de investigación

La temporalidad de la escritura se ha enfocado, en la mayoría de los casos, desde la posibilidad de permanencia de la forma escrita haciendo especial énfasis en su aspecto estático y capacidad de almacenamiento cuya función mnemotécnica y de registro permiten releer lo escrito (Derrida, 1986; Barthes, 1986; Ong, 1997; Olson, 1998; Harris, 1999; Calvet, 2001).

En la mayoría de los casos, la valoración de la cualidad significativa del signo escrito está ligada al carácter espacial del mismo y a sus posibilidades de representación, tanto como signo tipográfico (estático) como en su función en relación al espacio de una composición (bidimensional, estática). Por lo que, hasta aquí, la figuración de la letra y la significación de las que habla Barthes, son posibles a través de la expresión de la forma en su dimensión espacial y estática. Mientras que, para la escritura cinética, la generación de sentido implica pensar la expresión de la forma en torno a la problemática del movimiento y la transformación de los signos lingüísticos a lo largo del tiempo con una duración para ser leídos. De esta manera, la escritura, como forma de articulación de los signos en el espacio, ahora lo es también en el tiempo. Los mismos existen en el espacio-tiempo de una pieza digital, *en tanto modo de enunciación*, que puede o no ser audiovisual. Este contexto digital, masivo y contemporáneo donde la escritura cinética se configura a través de la forma tipográfica en movimiento, se caracteriza por ser un híbrido de imagen y sonido, de diversidad estética y tecnológica, y de mixturas de técnicas de representación y modos de realización de la imagen en movimiento. A partir de aquí, por un lado, la cualidad significativa del signo escrito es atravesada por las variables tiempo, movimiento y sonido y se vuelve protagonista para el proceso de generación de sentido y, por otro lado, las prácticas integradas de *formación, procesamiento e interpretación* que definen una escritura (Harris) ya no son las mismas que en la escritura estática. Entonces, ¿Qué es lo propio y qué es lo ausente en la escritura cinética? ¿En qué difieren las prácticas de formación, procesamiento e interpretación de los signos de escritura cinéticos respecto de los estáticos? ¿Es la escritura cinética un sistema de escritura diferente respecto de la estática o estamos hablando de lo mismo? (siempre

Proyecto: Temporalidad y espacialidad de la escritura en la expresión de la tipografía cinética.

Director del proyecto: María del Valle Ledesma, y Co-director, Horacio Gorodischer

Director del becario/tesista: María del Valle Ledesma, y Co-director, Horacio Gorodischer

nos referimos a la escritura alfabética, salvo alguna aclaración) ¿Cómo se genera la articulación de sentido entre imagen y escritura en la temporalidad de la obra audiovisual? ¿En qué difieren los mecanismos de interpretación según la teoría de la fuerza ilocucionaria de un texto (Austin, 2003) en la escritura cinética respecto de la escritura estática? ¿Cómo es la expresión de la forma en las instancias de formación, lectura e interpretación de los signos de escritura cinética? ¿Cómo se diseña un alfabeto cinético?

Punto de partida para el marco Teórico

Se tomará a los siguientes autores que definen escritura, sistemas de escritura, alfabeto y refieren a la cualidad significativa del signo escrito: Roy Harris (1999), Olson David (1998), Walter Ong (1997), Jaques Derrida (1986), Ronald Barthes (1986), Phillips Meggs (2009). Estos autores toman a la escritura como productora del sentido y hacen énfasis en el aspecto estático y visual del signo escrito. También refieren a cuestiones sobre espacialidad y temporalidad de la escritura.

También se partirá de la definición de María Ledesma (2009) que reconoce a la escritura como la práctica gráfica de formar enunciados con palabras y como una construcción discursiva en la que resuenan ecos verbales y visuales que están entrelazados desde el origen de toda significación.

Para enmarcar en espacialidad y temporalidad de la escritura, se parte de la definición de Derrida que sostiene que la escritura como objeto es un trazado de signos previamente configurados llamados palabras y una articulación gráfica que, por una lógica de ocupación, posee un carácter espacial. Para Harris la disposición espacial de las formas escritas representan una solución de compromiso entre los requisitos del que escribe y los del que lee. Lo interesante no es tanto cómo se alcanzan estas soluciones sino cómo lo hacen asegurando la articulación de la significación mediante el uso del espacio.

Se tomará la teoría de Harris que dice que la escritura es la integración de tres actividades complementarias: *formación*, *procesamiento* e *interpretación*. Harris define escritura como una forma de comunicación que integra actividades pasadas, presentes y futuras por medio de la organización de configuraciones *no cinéticas* en el espacio. Estas y otras afirmaciones serán imprescindibles para poner en cuestión diversos puntos de vista sobre la temporalidad y la espacialidad de la escritura cinética respecto de la escritura estática. Con los conceptos de Roland Barthes, Régis Debray (1994), Georges F. Hegel (2006), Marta Zatoryi (2011, 2005), D. A. Dondis (2012) y Jaques Aumont (1992) se trabajará la articulación de sentido de la imagen y del significativo de la escritura, para poner en relación texto e imagen y enfocar en los recursos estéticos de la forma de la letra. Para hacer referencia al carácter cinético, cinetismo, transformación, movimiento, relato, narración, relacionados al signo escrito, se tomará a Jaques Aumont (1992), Elena Oliveras (2010) y Ellen Lupton (2014). Mientras que para hablar de tipografía y carácter semántico de la forma tipográfica se dialogará con Adrian Frutiger (2006), Juan Martínez-Val (2002), Manuel Sesma (2004), Lev Malevich (2006) y Horacio Gorodischer (2010). En lo particular de tipografía en movimiento con Mathias Hillner (2010), Barbara Brownie (2014). Respecto a interpretación de la escritura y fuerza ilocucionaria se ahondará con textos de Roy Harris, David Olson (que cita a John Austin) y Umberto Eco (1992) tomando su idea de lector modelo. Para relacionar el tema de la fuerza ilocucionaria de un texto con el diseño y la tipografía se tomará a Horacio Gorodischer.

OBJETIVOS

- Comparar los atributos de la escritura cinética respecto de los de la escritura estática
- Identificar la dimensión cinética de la escritura en su tratamiento como imagen en

movimiento como expresión de una unidad significativa generadora de sentido.

- Comprender el carácter portador de la fuerza ilocucionaria que tienen los enunciados conformados por palabras, letras y textos cinéticos.
- Caracterizar las instancias narrativas y expresivas de la forma en los distintos usos de la tipografía cinética, especialmente, en la configuración de los signos lingüísticos de los alfabetos cinéticos, demostrando así su capacidad para significar tanto en la unidad de la letra como en la formación de palabras y textos.

METODOLOGÍA

Unidad de análisis y método para analizar la información (síntesis)

Piezas audiovisuales, o no, de tipografía cinética. Clasificación de las mismas en 3 modos generales a partir de cómo se presenta temporalmente la tipografía cinética en la enunciación de la pieza: por letra, palabra o texto, o combinadas. Se clasificarán:

- Por **palabra semantizada** puede ser de dos maneras por animación y el sonido (Figura1) o por diseño de tipografía creativa (Figura 2)

Figura1. Fragmento del proyecto *Word as Image*, Ji Lee (2011).

Figura2. Fragmento del proyecto *Facebook Factory*, estudio Buck (2014).

- Por **texto**, cuando sobresale el carácter informativo y la intervención semántica es a partir del diseño del contexto, gracias a la animación y al sonido (Figura 3)

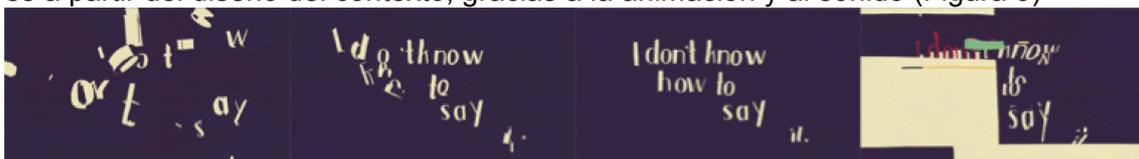

Figura3. Fragmento del proyecto *ChildLine*. Estudio Buck (2014).

- Por **letra**, cuando se trata de alfabetos cinéticos (Figuras 4 y 5)

Figura4. Alfabeto para los 150 del Transporte de Londres, autor kiff knight (2011).

Figura5. Alfabeto Barcenova, tipografía: Andreu Balius, animación: M. Cecilia Brarda (2011).

Uno de los métodos para analizar los atributos y modalidades de la escritura será a partir de la teoría de Roy Harris que dice que la escritura es la integración de tres

actividades complementarias: formación, procesamiento e interpretación.

- Formación, incluye toda actividad o secuencia de actividades por las cuales se produce la forma escrita: analizaré cómo se produce la forma escrita en tanto forma tipográfica cinética, qué características tiene, cómo se expresa la cualidad significativa del signo tipográfico en el espacio-tiempo, etc.

- Procesamiento, exige una técnica de visualización que difiere de la que usamos para leer y por medio de la cual la forma escrita es luego analizada con fines interpretativos. Comprende el reconocimiento de determinadas unidades y modelos según los cuales esas unidades están organizadas con el fin de articular el mensaje. En este aspecto analizaré cuestiones relacionadas a la narración, al armado del relato, a la animación y al movimiento en pos de la configuración del mensaje, qué hace posible la lectura de los signos cinéticos y cuestiones sobre la legibilidad, entre otras.

- Interpretación, si bien depende de muchos factores, uno de ellos es la presencia o ausencia de la fuerza ilocucionaria de un texto. Si bien la escritura proporciona un modelo razonable de lo que el hablante dice, no provee un modelo razonable de lo que el hablante quiere decir, o más precisamente de cómo el hablante o el autor pretenden que sea tomado su enunciado porque no representa bien lo que se conoce técnicamente como fuerza ilocucionaria. La misma constituye uno de los aspectos de un enunciado que un oyente puede detectar, por lo general, en el discurso oral (Olson; 1998). Se explayará en esta teoría y se ejemplificará cómo la tipografía es un recurso que lo hace posible, pero sobre todo, cómo difieren la cinética de la estática.

RESULTADOS

El trabajo de investigación está en pleno desarrollo, se está elaborando el marco teórico y se están analizando las obras de escritura cinética según el planteamiento metodológico expuesto. Las hipótesis siguientes aún están en construcción:

- La capacidad de la tipografía cinética para transmitir la fuerza ilocucionaria reside más en los atributos de su aspecto formal audiovisual que en los de su contenido verbal.

- La cualidad significativa del signo escrito expresada a través de la temporalidad y espacialidad de la escritura cinética genera sentido de una manera que difiere de la escritura estática porque cambian los atributos, procesos, dimensiones y modalidades de formación, procesamiento e interpretación que definen a la escritura.

El modelo final resultante considera ver cómo la construcción de la escritura cinética aporta a un tipo de interpretación diferente y cómo esta interpretación difiere de la escritura estática.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Aumont J., 1992. La imagen. Paidós Comunicación, Barcelona.

Barthes R., 1986. Lo obvio y lo obtuso, imágenes, gestos, voces. Ed Paidós Comunicación, S.A.

Gorodischer H., 2010. Curiosidades Tipográficas. Ediciones UNL, Santa Fe.

Harris R., 1999. Signos de escritura. Ed. Gedisa, Primera Edición, Barcelona.

Ledesma M., 2009. Enunciación de la Letra Un ejercicio entre Occidente y Oriente

Oliveras E., 2010. Arte Cinético y neocinetismo. Hitos y nuevas manifestaciones en el siglo XXI, Ed. Emecé Arte, Bs. As.

Olson D., 1998. El mundo sobre papel. El impacto de la escritura y la lectura en la estructura del conocimiento; Ed. Gedisa, Primera Edición, Barcelona.

Ong W. J., 1997. Oralidad y Escritura. Tecnologías de la palabra; Fondo de Cultura Económica, México, segunda reimpresión.

Sesma M., 2004. Tipografismo, Barcelona: Paidós Diseño.

Zátonyi M., 2011. Arte y Creación, los caminos de la estética, Ed. Capital Intelectual, Bs.As.

_____, 2005. Aportes a la estética desde el arte y la ciencia del siglo 20, Ed. La Marca, Tercera reimpresión, Bs. As.