

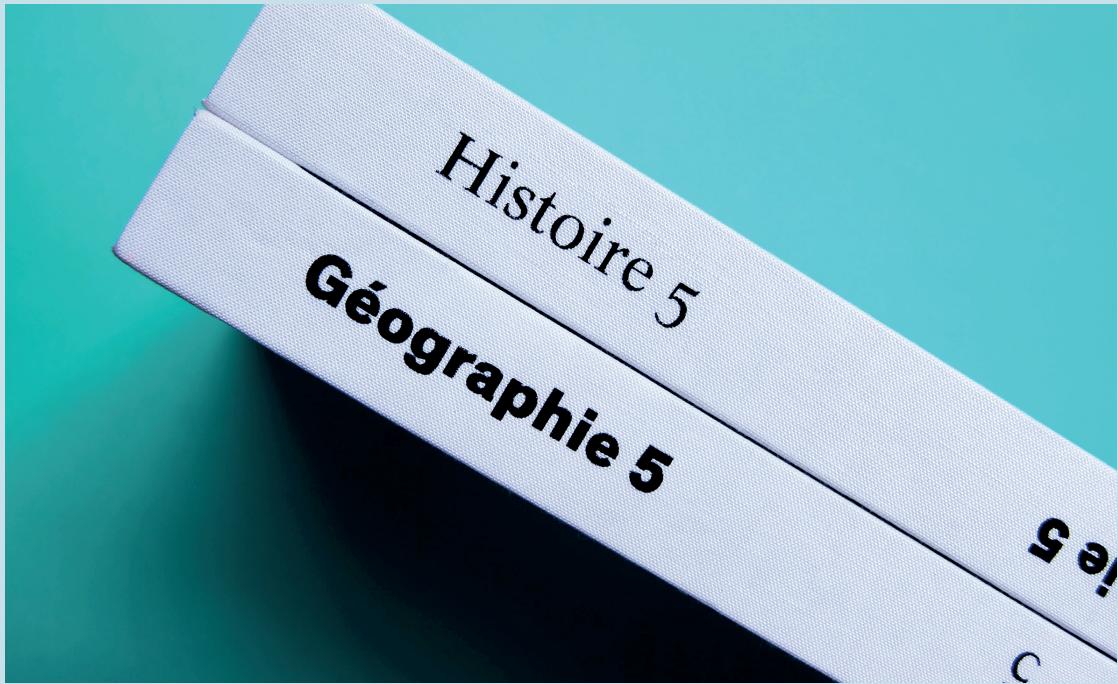
VITRINA INTERNACIONAL / INTERNATIONAL SHOWCASE

Learning forms

Éloïsa Pérez

www.eloisaperez.fr

FOTOGRAFÍAS / PHOTOS: ÉLOÏSA PÉREZ

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

Motivado por la voluntad de precisar los enlaces entre la pedagogía, el diseño gráfico y la tipografía, Learning forms se presenta como un proyecto de investigación global, cuyo objetivo es desarrollar el diálogo entre estas disciplinas, fomentando la puesta en común de las experiencias de trabajo y las colaboraciones entre diseñadores y establecimientos escolares. Fue iniciado en 2013 por Éloïsa Pérez, en el marco de su diploma de Maestría en la Escuela Nacional Superior de Artes Decorativas de París (Ensad), con un enfoque sobre el estudio y observación de las articulaciones que provocan los sistemas gráficos y los dispositivos de transmisión de conocimientos.

Este proyecto forma parte de un laboratorio de concepción de herramientas educativas que reivindican su materialidad y testifican la atención dada a los objetos que se inscriben en un proceso de aprendizaje. Dichas herramientas forman parte de una metodología tanto teórica como práctica, ya que permiten verificar las hipótesis planteadas por las problemáticas que guían el proyecto.

COMPANY DESCRIPTION

Motivated by the desire to clarify the links between pedagogy, graphic design and typography, Learning Forms is presented as a global research project whose objective is to develop the dialog between these disciplines, encouraging the sharing of work experiences and the collaborations between designers and schools. It was initiated in 2013 by Éloïsa Pérez, in the context of her Masters Degree in the National Higher School of Decorative Arts (Ensad), with a focus on the study and observation of the joints that graphic systems offer and the devices for knowledge transmission.

This project is part of a laboratory of educational tools conception that claim its materiality and testify the attention given to the objects that are part of a learning process. These tools are part of a methodology both theoretical and practical, since they verify the assumptions raised by the problems that guide the project.

SOCIOS PARTNERS

ÉLOÏSA PÉREZ

CONTACTO CONTACT

WWW.ELOISAPEREZ.FR
CONTACT@ELOISAPEREZ.FR

*La petite fabrique du spectacle, libro y ensayos,
Histoire-Géographie, manual escolar.*

TRAYECTORIA

Learning forms ha nacido de una constatación: la inconsciencia gráfica en el medio escolar público. Ello, paradójicamente, contrasta con la panoplia de materiales a disposición y la falta de análisis enfocados en el diseño de los objetos educativos, los cuales revelan la forma escolar y su método de funcionamiento. En Francia, el sistema educativo atraviesa un período de mutaciones importantes, en parte causadas por la utilización cada vez mayor de los medios digitales. Esta situación plantea un contexto favorable al estudio de los sistemas visuales presentes en las herramientas que maestros y alumnos utilizan en las clases.

En ese sentido, las investigaciones del proyecto han estudiado a la vez dispositivos simbólicos de la enseñanza, como son los manuales y los cuadernos, y saberes

HISTORY

Learning Forms was born from a verification: there is none graphic knowledge in the public-school environment. This, paradox, contrasts with the panoply of available materials and the lack of focused analysis on the design of the educational objects, which reveals the school approach and its operating methods. In France, the educational system is going through a period of major changes, in part caused by the increasing use of digital media. This situation poses a favorable method for the study of the visual systems present in the tools that teachers and students use in class.

In this regard, the project's research has studied at the same time symbolic devices of teaching, as for example manuals and notebooks, and elementary knowledge as

elementales como la escritura. Los dos proyectos desarrollados en el marco de Learning forms se benefician del apoyo del Ministerio de la Educación francés, desde 2014, y han sido presentados en publicaciones y blogs especializados en diseño y tipografía (Étapes 2013, 2014, 2015; It's Nice That 2015; Yearbook of Type vol.2, Slanted Publishers 2015); durante congresos internacionales (CIT Valencia 2016); conferencias (Rencontres de Lure 2015, École normale supérieure 2016, École supérieure d'art et de design d'Amiens 2016) y entrevistas, lo cual pone en evidencia la actualidad del tema y el interés que despierta.

PROYECTOS

EL MANUAL ESCOLAR FRANCÉS: Como material educativo cuyo uso es aún privilegiado en los establecimientos escolares, el manual aparece como un símbolo, un vehículo cultural de responsabilidad colectiva puesto al servicio del patrimonio que se desea transmitir a las generaciones futuras. Su reelaboración supone problemáticas estructurales que van más allá del objeto que los alumnos cargan en sus bolsos, las cuales implican una verdadera sensibilización al diseño gráfico y a la tipografía.

Desarrollado entre 2012 y 2013, el objetivo de este proyecto plantea el cuestionamiento del sistema a través de la forma que produce, para concederle al diseño un rol de primer plano dentro de la industria cultural que representan los libros escolares. Se realizó un estudio semiótico sobre un corpus de cincuenta manuales franceses contemporáneos utilizados en el colegio, del cual se pudieron extraer las constantes y variables de los códigos que identifican este género editorial. A partir de estos resultados, se diseñó un manual cuyos códigos visuales contrastaban con la sobrecarga característica de los que habían sido analizados, y explotaban las especificidades de los medios impresos y digitales en función de la naturaleza de los recursos propuestos a los estudiantes. La propuesta fue presentada a editores y a otros actores de esta industria como un objeto de debate, con el objetivo de mostrarles una nueva manera de pensar el libro escolar y la transmisión del saber institucional.

LAS PRELETRAS: La investigación sobre los manuales escolares reveló la zanja que separa el diseño gráfico y la pedagogía, despertando interrogantes en el medio profesional porque los lenguajes gráficos utilizados no eran convencionales. Se reorientó el trabajo de sensibilización al diseño hacia los primeros niveles del sistema escolar, desde la educación parvularia, y a través de un saber elemental como es la escritura. En ese sentido, Learning forms desarrolla desde octubre de 2013, en el marco de una tesis doctoral en el Taller Nacional de Investigación Tipográfica de Nancy (ANRT) y en el CELSA (Universidad París-Sorbona), el dispositivo de las Preletras. Este consiste en un conjunto de herramientas tipográficas diseñadas para desarrollar las habilidades gráficas de los preescolares a fin de preparar su entrada en la escritura de manera lúdica y autónoma, mostrándole a los niños que el error puede ser beneficioso durante la adquisición de un saber que necesita ser desinhibido.

writing. The two projects developed within the framework of Learning Forms have been benefitted by the French Ministry of Education, since 2014, and have been submitted in publications and specialized blogs on design and typography (Étapes 2013, 2014, 2015; It's nice that 2015; Type Yearbook vol.2, Slanted Publishers 2015); during international congresses (CIT Valencia 2016); conferences (Rencontres de Lure 2015, École normale supérieure 2016, École supérieure d'art et de design d'Amiens 2016) and interviews, which confirms the topicality of the subject and the interest it awakens.

PROJECTS

THE SCHOOL FRENCH MANUAL: As an educational material whose use is still privileged in schools, the manual appears as a symbol, a cultural vehicle of collective responsibility at the service of the heritage to transmit to future generations. Its redesign involves structural issues that go beyond the object that students carry in their backpacks, which involve a real awareness of graphic design and typography.

Developed between 2012 and 2013, the aim of this project raises the question of the system through the form it produces, to grant design a first level role within the cultural industry represented by school textbooks. A semiotic study was conducted on the corpus of fifty contemporary French manuals used in school, of which constants and variables of the codes that identify this editorial genre could be extracted. Using these results, a manual was designed whose visual codes contrasted with the overhead feature of those who had been analyzed and exploited the specificities of the printed and digital media depending on the nature of the resources proposed to the students. The proposal was submitted to publishers and other actors in this industry as an object of debate, with the objective of showing them a new way of thinking textbooks and the transmission of institutional knowledge.

PRE-LETTERS: The research on textbooks revealed the gap that separates graphic design and pedagogy, raising questions among the teachers because the graphics languages used were not conventional. The sensitization of design was reoriented toward the first levels of the school system, from pre-school education and through an elementary aspect as is writing. In this regard, Learning Forms develops since October 2013, in the framework of a doctoral thesis in the National Workshop on Typographical Research Nancy (ANRT) and in the CELSA (University of Paris-Sorbonne), the Pre-letters device. This consists of a set of tools designed to develop the graphic skills of preschool children in order to prepare their way into writing in a playful and autonomous way, showing children that the error can be beneficial during the acquisition of knowledge that needs to be uninhibited.

*Prélettres, módulos gráficos de plástico,
dimensiones variables, 2014. Taller Learning
forms de motricidad en escuela maternal*

