

Lettering

CREATIVO

.....

TÉCNICAS,
ideas y trucos
PARA DIBUJAR
letras a mano

Gabri Joy Kirkendall, Laura Lavender,
Julie Manwaring y Shauna Lynn Panczszyn

GGDIY

Título original: *Creative Lettering and Beyond*
Publicado originalmente en 2014 por Walter Foster Publishing,
a division of Quarto Publishing Group USA Inc

Traducción: Darío Giménez
Diseño de la cubierta: Toni Cabré/Editorial Gustavo Gili

Ilustración de cubierta Valerie McKeehan. Ilustraciones de las páginas 4, 5 y 46-93 © 2014 Gabri Joy Kirkendall. Ilustraciones de las páginas 132-143 © 2014 Julie Manwaring. Ilustraciones de las páginas páginas 8-43 © 2014 Laura Lavender. Ilustraciones de las páginas 98-129 © Shauna Lynn Panczyszyn. Fotografías de las páginas 52, 53, 98 y 99 © Shutterstock.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

La Editorial no se pronuncia ni expresa ni implícitamente respecto a la exactitud de la información contenida en este libro, razón por la cual no puede asumir ningún tipo de responsabilidad en caso de error u omisión.

© Quarto Publishing Group USA Inc, 2014
© de la traducción: Darío Giménez
para la edición castellana:
© Editorial Gustavo Gili, SL, Barcelona, 2017

Printed in China
ISBN: 978-84-252-3071-4
Depósito legal: B. 13488-2017

Editorial Gustavo Gili, SL
Via Laietana, 47, 2º, 08003 Barcelona, España. Tel. (+34) 933228161
Valle de Bravo 21, 53050 Naucalpan, México. Tel. (+52) 5555606011

Índice

Introducción.....	4
<i>Caligrafía moderna</i> CON LAURA LAVENDER	6
<i>Lettering ilustrado</i> CON GABRI JOY KIRKENDALL	44
<i>Lettering con tiza</i> CON SHAUNA LYNN PANCZYSZYN	96
<i>Lettering artesanal</i> CON JULIE MANWARING	130
<i>Sobre las autoras</i>	144

Introducción

EL ARTE DEL LETTERING, que abarca desde la caligrafía creativa hasta el embellecimiento de textos con letras ornamentales, supone una hermosa manera de escribir y dibujar palabras: con un simple lápiz, una pluma, tizas o pintura, puedes convertir las 27 letras que componen el alfabeto en cautivadoras obras de arte.

En *Lettering creativo* encontrarás un buen surtido de consejos y ejercicios creativos, así como proyectos con instrucciones paso a paso que abarcan diversos estilos y técnicas, desde la plumilla, la acuarela y el gouache, hasta la tiza y el grabado a fuego en madera, pasando por las herramientas digitales.

Todos los proyectos, apuntes y ejercicios van acompañados de sencillas instrucciones y de imágenes inspiradoras. Siguiendo las directrices que brindan las cuatro talentosas artistas que han realizado este libro, aprenderás a convertir tu letra manuscrita en obras de arte, productos de papelería, regalos y mucho más.

En la rotulación manual, las normas tipográficas están para romperlas. Puedes personalizar las letras y las palabras, forzar los límites e ir desarrollando sobre la marcha tus propias reglas y métodos. Así que da rienda suelta a tu imaginación. Tus letras pueden ser imaginativas, caprichosas, elegantes o estrafalarias... Tú eliges. Como ocurre con la mayoría de las modalidades artísticas, el lettering exige práctica. No te rindas si las primeras letras que dibujas no te salen como imaginabas. Sigue practicando y verás que las curvas, las formas y las figuras no tardarán en cobrar la debida forma de manera natural.

Con la ayuda de los proyectos de lettering de este libro —y de los útiles consejos artísticos de las autoras— no tardarás en desarrollar y dominar tu propio estilo de rotulación. Ya puedes poner a funcionar tu creatividad a toda marcha... Esto no es más que el principio.

Cómo usar este libro

LOS APUNTES, PROYECTOS Y EJERCICIOS DE ESTE LIBRO están diseñados para inspirarte a crear hermosas obras de arte, decoraciones para la casa, regalos y muchas cosas más, todas rotuladas a mano. Podrás encontrar los materiales para todos los proyectos, apuntes y ejercicios en tus tiendas favoritas de material de bellas artes y de artesanía, así como en cualquier ferretería. Este libro está dividido en cuatro apartados:

- Caligrafía moderna, con Laura Lavender
- Lettering ilustrado, con Gabri Joy Kirkendall
- Lettering con tiza, con Shauna Lynn Panczyszyn
- Lettering artesanal, con Julie Manwaring

En cada uno de estos capítulos encontrarás información práctica sobre las herramientas y los materiales que puedes emplear para crear espectaculares rotulaciones sobre diversos soportes, además de una serie de apuntes, ejercicios y proyectos paso a paso que te ayudarán a dar vida a tus rótulos dibujados a mano. A lo largo de toda la obra encontrarás también útiles consejos artísticos que te animarán y te inspirarán, así como páginas en blanco donde podrás poner en práctica las técnicas aprendidas y bocetar tus ideas.

¿Estamos listos para empezar? Pasa la página y empieza a crear hermosas obras de arte, rotuladas a mano.

Live

Caligrafía moderna

CON LAURA LAVENDER

¡BIENVENIDOS! ME ENCANTA LA CALIGRAFÍA y me alegra que a ti también te guste. Este apartado del libro está dedicado a pasarlo bien con las plumillas de una manera actualizada, pero teniendo siempre presente la historia de este estilo caligráfico.

El término *caligrafía* deriva de las palabras griegas *kállos*, 'belleza', y *gráphos*, 'escritura'. Es mucha la satisfacción que se obtiene al crear una caligrafía hermosa: el sonido de la plumilla al deslizarse por el papel, las volutas de las letras, las florituras y, por supuesto, la utilidad que tiene esta disciplina en la vida cotidiana.

Al estilo caligráfico que veremos en este apartado me gusta llamarlo "vintage moderno", que es como denomino a mi propio estilo caligráfico. En esta técnica, las letras se basan en estilos caligráficos antiguos, aunque sin ceñirse estrictamente a las directrices de las escrituras manuales tradicionales a plumilla, como la Copperplate o la Spencerian. Las rotulaciones de este apartado se inspiran en la maestría de artistas calígrafos de antaño, pero son plenamente modernas y te permitirán adaptarlas a tu gusto.

¿Adaptarlas a tu gusto? ¡Claro! Aprender caligrafía siguiendo este método te ayudará a desarrollar tu escritura manual, para convertirla en un elegante estilo caligráfico que sea tuyo y solo tuyo.

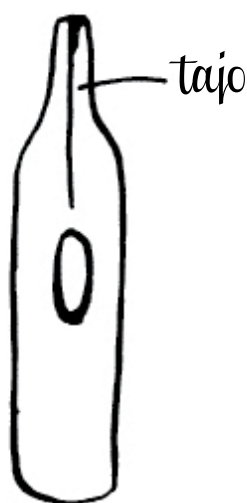
¿Nos ponemos manos a la obra?

Para empezar

ANTES DE SUMERGIRNOS EN EL ARTE DEL LETTERING, conviene repasar los tres pasos básicos de toda buena caligrafía: 1) herramientas, 2) técnicas y 3) trazos.

Herramientas

Los utensilios básicos del calígrafo son las plumillas o plumines, el mango o portaplumas, la tinta y el papel. El material artístico puede ser caro, pero conviene asegurarse de que escogemos materiales de la mejor calidad que nos podamos permitir, ya que de verdad obtendremos aquello por lo que pagamos. Siempre es buena idea adquirir una pequeña cantidad de distintos tipos de materiales con los que experimentar hasta dar con aquellos que nos funcionen mejor.

Plumillas

Para el tipo de caligrafía en el que nos vamos a centrar necesitaremos una plumilla. Las plumillas están hechas de metal flexible y tienen una punta muy fina. La presión que ejerce el calígrafo en la punta hace que se separen las dos partes del tajo y que estas generen esos trazos curvos de grosor modulado que tanto nos gustan a todos. Hay plumillas de muy diversos tipos y formas. Algunas son más puntiagudas, otras son sumamente rígidas y otras son muy flexibles. Conviene que compres unas cuantas distintas para dar con los estilos que prefieres.

Mango

A mí me gusta usar un mango de pluma oblicua para caligrafía, de los que sujetan la plumilla en ángulo cerca de la punta. La plumilla oblicua es imprescindible para estilos caligráficos como la Copperplate o la Spencerian, en los que las letras se escriben en un ángulo muy acentuado, de hasta 55 grados. La posición de la plumilla en el soporte del portaplumas desempeña un papel crucial a la hora de escribir. Experimenta con la posición de la plumilla y con el ángulo del mango, hasta que logres adaptarlos a tu estilo de caligrafía. Si la plumilla no está en el ángulo correcto, la punta puede arañar el papel, lo que generará manchas y borrones en lugar de trazos estilizados. Vete haciendo a la idea de que se te escaparán unas cuantas salpicaduras hasta que te acostumbres a usar las plumillas. ¡Pero sigue practicando!

plumilla oblicua

Tinta

Todo calígrafo debe disponer de tinta. Puedes encontrar tinta para caligrafía en tu tienda de material de bellas artes más cercana. Yo recomiendo usar tinta negra, porque suele presentar la mejor textura. Casi todas las tiendas de material artístico venden preciosas tintas de muchas clases, pero no todas funcionan bien para escribir con plumilla. Lo mejor es que pruebes varios tipos de tinta hasta que des con tus preferidas. Por otra parte, existen muchos otros tipos de líquidos que pueden usarse también para escribir con plumilla, aunque ya nos detendremos en ellos más adelante. Mis tintas preferidas son la sumi, la de nogalina y la acrílica.

Papel

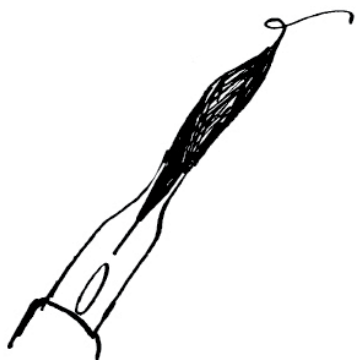
La elección del papel es un factor importante en la caligrafía con plumilla. El papel debe ser liso, ya que, en caso contrario, la punta se puede atascar en las fibras del papel y acabar con una verdadera explosión de tinta en las manos (y por todas partes). La mayoría de los papeles rugosos hechos a mano y los papeles gruesos y texturados, por muy bonitos que sean, no resultan aptos para caligrafía con plumilla. Las tiendas de material artístico suelen disponer de diversas clases de papeles. Asegúrate de que escoges papel específico para caligrafía o ilustración. Al igual que con los útiles de caligrafía, lo mejor es adquirir papeles diversos en pequeñas cantidades para probar cuáles funcionan mejor. Mis papeles preferidos son el papel de carta liso, el papel para ilustración de bajo gramaje y el papel para acuarela fino y liso (prensado en caliente).

Dónde conseguir el material

Algunos de los materiales y herramientas que se mencionan aquí, sobre todo las plumillas y los mangos, son útiles especializados, que no siempre están disponibles en todas las tiendas. Si no logras encontrarlos en tu zona, hay multitud de tiendas en internet que los comercializan, como John Neal Bookseller, Scribblers y Paper & Ink Arts.

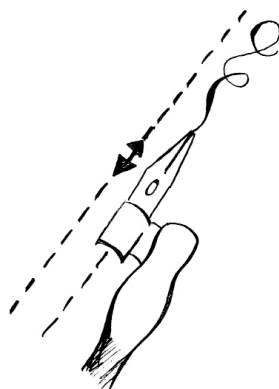
Técnicas

El secreto de la caligrafía con plumilla está en saber controlar la presión y el ángulo. Las variaciones de presión que ejerce la mano del calígrafo en la punta de la plumilla son lo que genera los característicos trazos de grosores modulados de las letras. El ángulo en el que se sujeta la plumilla permite escribir con una inclinación elegante y dar forma a las letras.

Manejar la plumilla

El movimiento de la plumilla debe seguir siempre la inclinación de la letra que se está trazando. Crear los hermosos trazos gruesos y finos que dan forma a las letras depende completamente de la presión que ejerzamos en la punta de la pluma. Dado que las plumillas son flexibles, al aplicar mayor presión se abren las dos partes del tajo de la punta, lo que da lugar a un trazo más grueso. Y, en cambio, al aplicar menor presión se genera un trazo más fino.

▲ Desliza la plumilla con suavidad en la dirección del tajo, para evitar salpicaduras de tinta en la página.

Consejo

Presta atención a la cantidad de presión que ejerces con la pluma, así como a la fuerza con la que sujetas el mango. No tiene que llegar a dolerte la mano después de una sesión de práctica de caligrafía. Sujeta la plumilla con suavidad y sin ejercer demasiada presión.

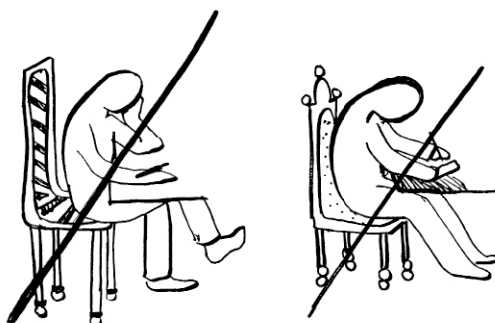
Adoptar la postura adecuada

La postura es muy importante en caligrafía. Yo suelo verificarla periódicamente para asegurarme de que no estoy encorvada sobre la mesa. Dedicar un momento de vez en cuando a comprobar cómo estás sentado. Aquí tienes unos cuantos consejos para adoptar una postura adecuada:

- Mantén los pies en el suelo, la espalda recta, los hombros y los brazos relajados y la cabeza en línea con el cuello.
- Usa un atril de sobremesa o un tablero apoyado contra la mesa, para trabajar con el papel en un ángulo de 45 grados. Eso ayudará a que tengas la espalda erguida.
- Haz que tu mano se deslice por el papel, sin dejarla fija.

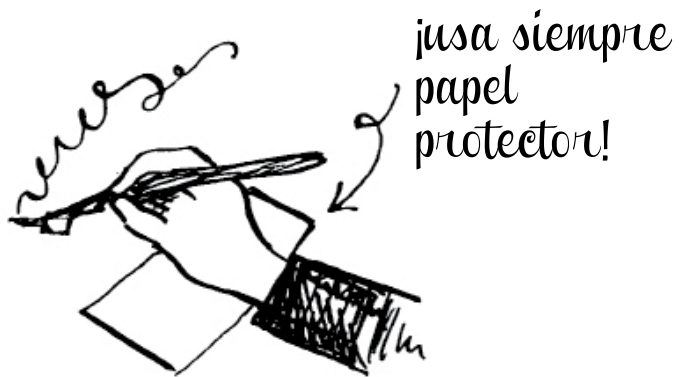
¡Bien!

¡Mal!

Usar un papel protector

Ponte un trozo de papel debajo de la mano con la que dibujas, aunque solo estés practicando. La grasa que desprende la mano de forma natural puede ocasionar borrones y manchas. Prueba a usar un naípe o un papel estucado que sea deslizante, para facilitar que la mano se desplace con suavidad mientras trazas.

Limpieza y mantenimiento de las plumillas

Es importante que limpies con regularidad las plumillas cuando trabajas. Una plumilla sucia tiende a estropearse antes, debido a la composición de determinadas tintas. También será más propensa a causar salpicaduras y borrones. Para trazar líneas y ondas nítidas es necesario usar una plumilla limpia.

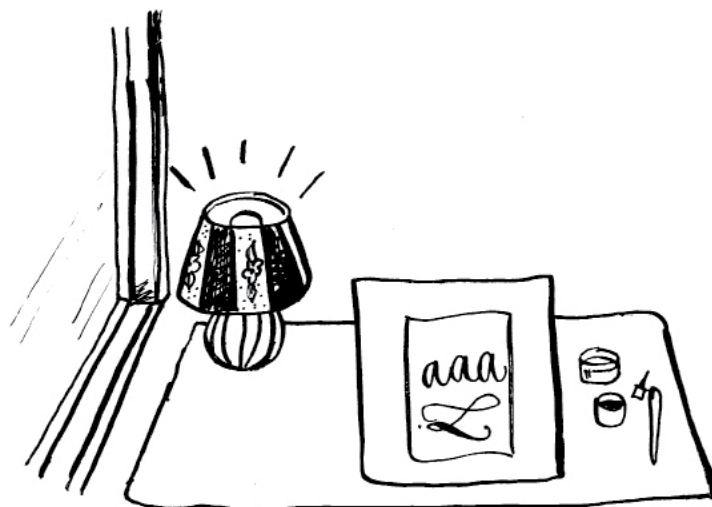
Lava tu plumilla sumergiéndola en agua limpia cada dos o tres frases. Sécala con un trapo que no tenga pelusas. Yo tengo siempre un par de trapos viejos en mi mesa para ese fin.

Cambiar la plumilla

Las plumillas no duran para siempre. Cuando tu plumilla muestre desgaste o cuando veas que las dos partes del tajo están dobladas o separadas, es que ha llegado el momento de sustituirla. Asegúrate de limpiar bien la plumilla nueva antes de usarla: algunas vienen recubiertas de una película que sirve para conservarlas mejor hasta que se estrenan, pero que puede interferir en el flujo de la tinta.

Organizar el espacio de trabajo

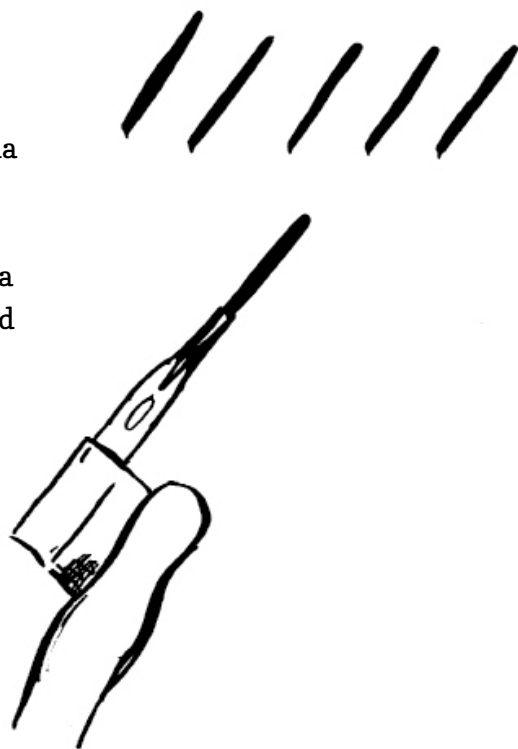
Dispón tu lugar de trabajo de modo que la fuente de iluminación proceda del lado opuesto al del brazo con el que dibujas; así evitarás que este proyecte sombras sobre tu trabajo. Coloca todas las tintas y útiles de dibujo al lado del brazo con el que trabajas para evitar goteos y derrames accidentales. Si eres diestro, organiza tu mesa de trabajo como se ve en la ilustración. Si eres zurdo, dispónlo todo al revés.

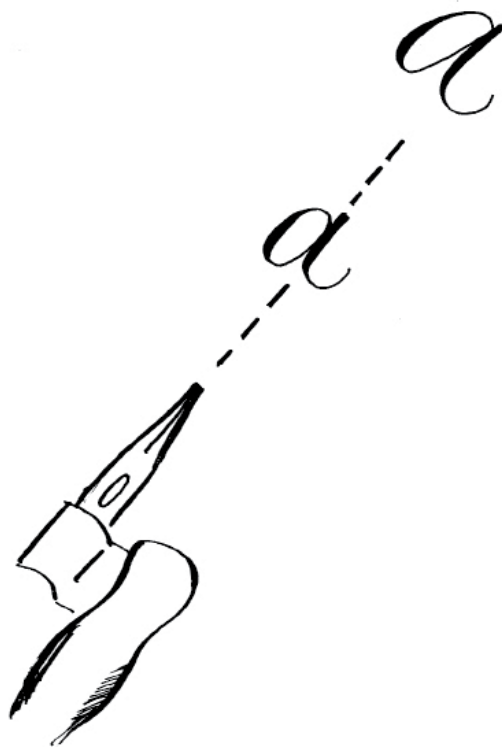
Trazos

El movimiento de la pluma debe coincidir con la inclinación de las letras.

Arrastrar la plumilla por la página en un ángulo forzado puede ocasionar salpicaduras, porque la punta se atascará en la rugosidad del papel.

▼ Fíjate en esta ilustración de cómo se forma una letra pequeña. La forma circular de la letra "a" se ha trazado alineando el tajo de la plumilla con la inclinación de la letra. Esta técnica genera letras preciosas y sin salpicaduras.

Trazos ascendentes y descendentes

Como norma general, aplica más presión en los trazos descendentes y desliza con suavidad la plumilla en los ascendentes.

presiona

no presiones,
desliza

arriba

abajo

desliza

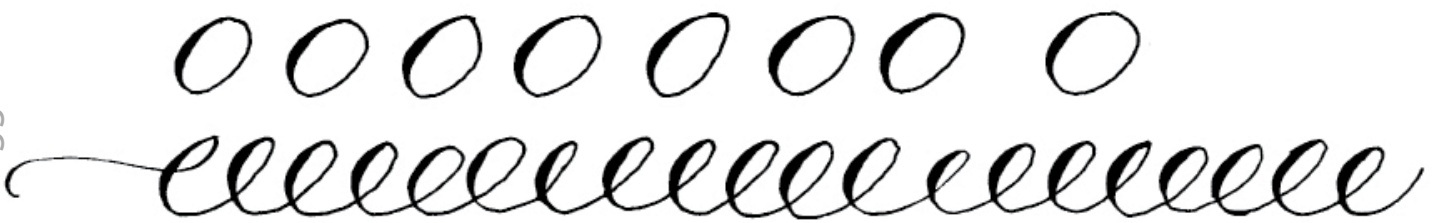
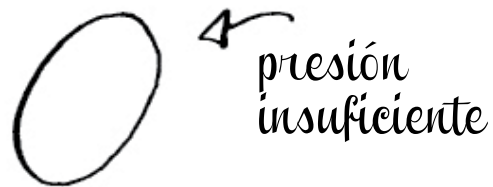
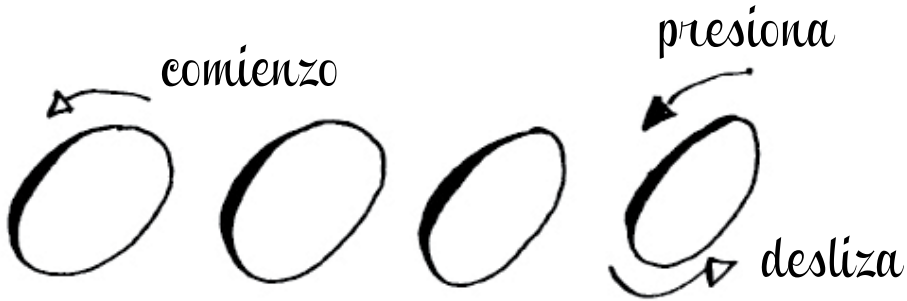

presiona

press, glide

Trazos finos y gruesos

Intenta que las transiciones sean suaves al unir trazos gruesos y finos. Practica dibujando círculos para perfeccionar esta técnica.

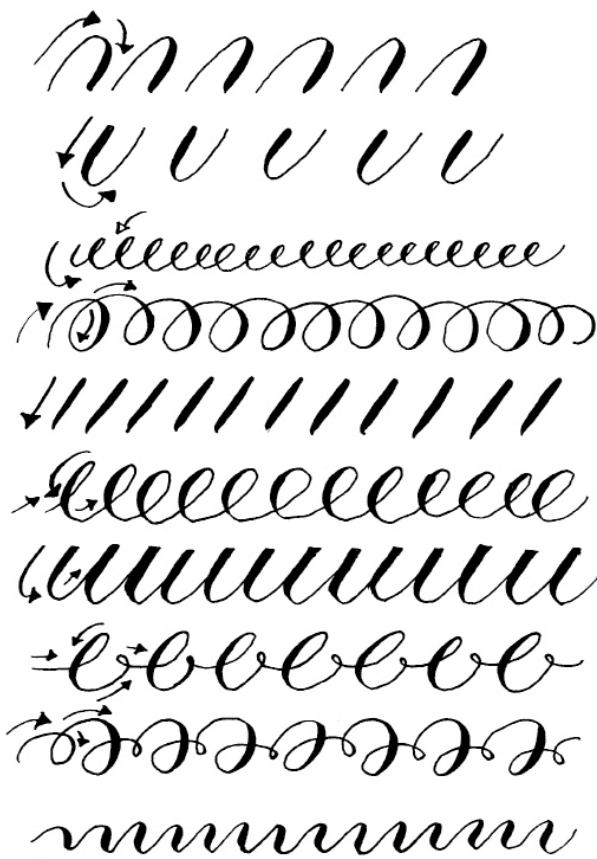

Practicar los trazos

Antes de ponerte manos a la obra con los apuntes y los proyectos que proponemos en este apartado, dedica un rato a practicar movimientos fluidos y a unir trazos. Puedes usar la página en blanco que hay a continuación o hacerlo en una hoja suelta. Recuerda sujetar la plumilla de manera cómoda y mantener la hoja de práctica delante de ti, no a un lado.

Ten presente lo siguiente:

- Presta atención a los ángulos y a la presión que ejerces con la plumilla.
- Trata de mantener el tajo de la plumilla alineado con el ángulo de las letras.
- En general, presiona al dibujar los trazos descendentes y desliza al trazar los ascendentes.
- Mantén los trazos finos de un grosor más o menos parecido, y lo mismo con los trazos gruesos.
- Y, sobre todo, suéltate y relájate... ¡Y diviértete!

*¡Practica
aquí!*

Nota: El papel de este libro es adecuado para practicar con plumilla,
aunque podría presentar cierto corrimiento de la tinta.