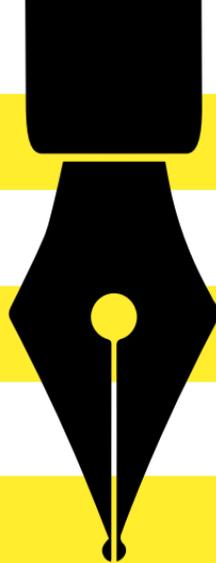

William Paterson

GG

Caligrafía fácil

45 tutoriales para conquistar el arte de la letra

Título original: *Learn in 15 Minutes: Calligraphy*
Publicado originalmente en 2017 por Quarto Publishing

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

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.

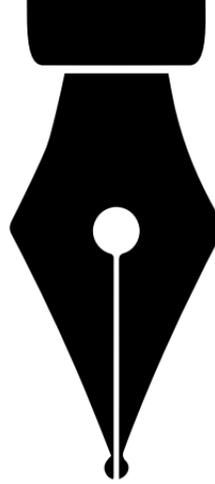
© de la traducción: Darío Giménez
© Quarto Publishing, 2017
para la edición castellana:
© Editorial Gustavo Gili, SL, Barcelona, 2018

Printed in China
ISBN: 978-84-252-3068-4
Depósito legal: B. 12796-2018

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

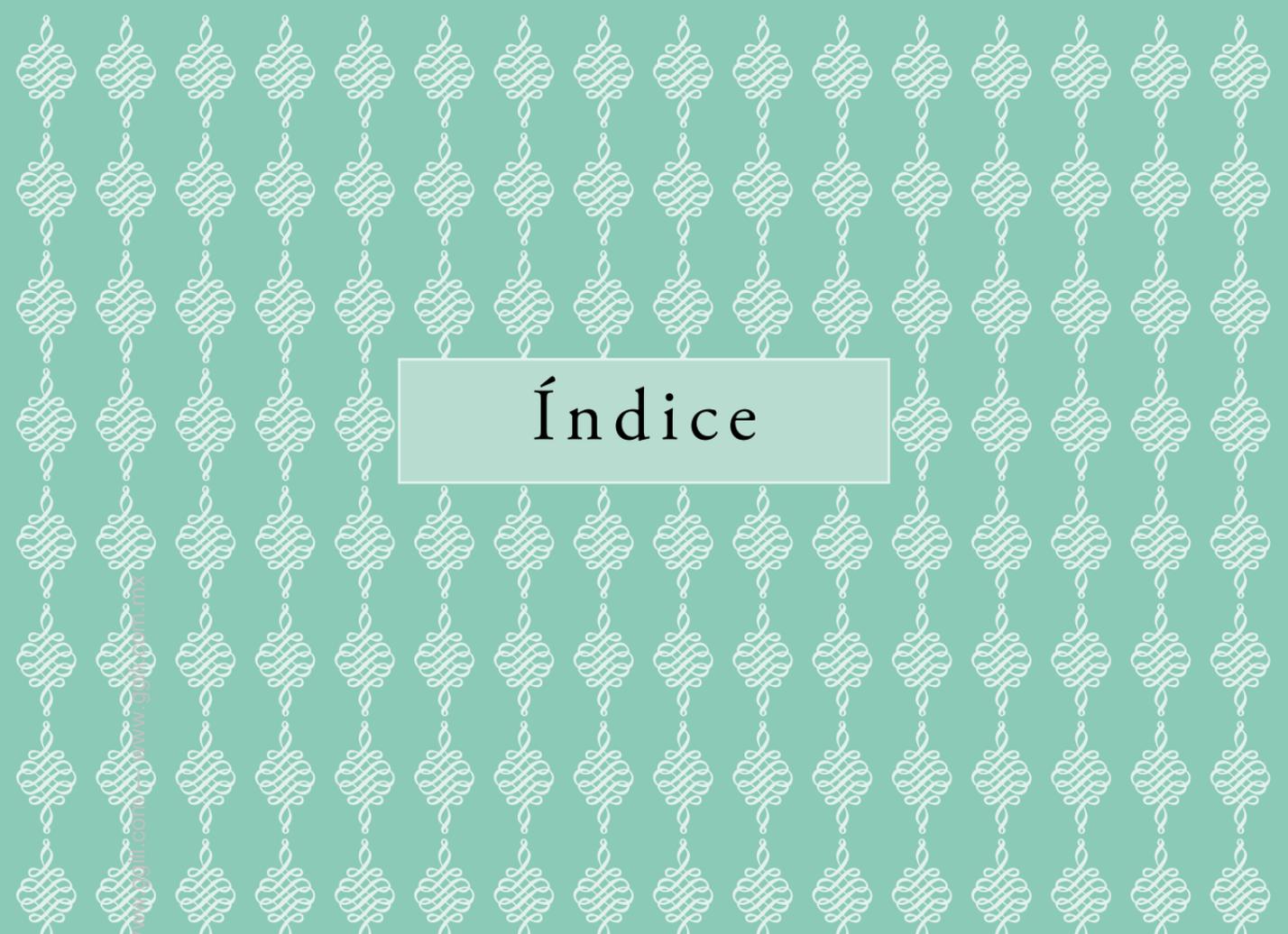
William Paterson

GG®

caligrafía fácil

45 tutoriales para conquistar el arte de la letra

Índice

15 EJERCICIOS DE CALIGRAFÍA

1 Rotulador de punta de pincel dura	10
2 Estilo Copperplate	14
3 Letra monotrazo	18
4 Caligrafía gótica	22
5 Caligrafía con tiralíneas	26
6 Rotulador de punta de pincel blanda	30
7 Rotulación moderna a pincel	34
8 Caligrafía con acuarela	38
9 Rotulación informal a pincel	42
10 Caligrafía itálica	46
11 Caligrafía con rotulador Crayola	50
12 Caligrafía comercial formal	54
13 Estilo Foundational	58
14 Estilo Neuland	62
15 Caligrafía romana	66
<i>Galería</i>	70

15 TÉCNICAS DE LETTERING

1 Rotulación vintage a pincel	74
2 Rotulación con serifas al estilo años 20	78
3 Letras serif hechas a mano	82
4 Letras de palo seco	86
5 Rotulación minimalista con serifas	90
6 Letras de bloque con serifas	94
7 Letras de bloque de palo seco	98
8 Cómo rotular serifas	102
9 Rotulación cursiva con serifas	106
10 Palo seco condensada	110
11 Cursiva hueca	114
12 Letras huecas con serifas	118
13 Rotulación en círculo	122
14 Rotulación de estilo rúbrica	126
15 Cursivas de bucles gruesos	130
<i>Galería</i>	134

15 VARIACIONES Y EXTRAS

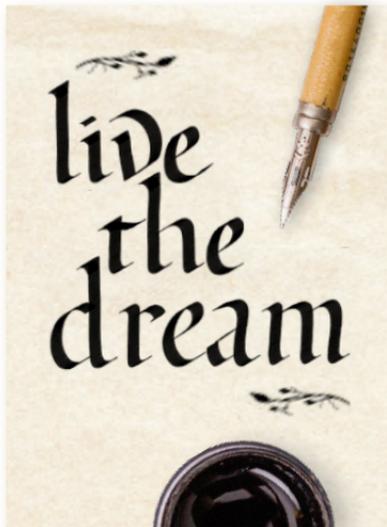

1 Composición para rotular	138
2 Letras huecas con filete central	142
3 Composición con rotulador de punta de pincel	146
4 Guías compositivas	150
5 Elementos decorativos	154
6 Añadir sombreados	158
7 Crear profundidad	162
8 Florituras a pincel	166
9 Combinar serifas y letras a pincel	170
10 Serifas con florituras	174
11 Cintas y banderas	178
12 Efecto vintage	182
13 Entintado con acuarela	186
14 Punteado	190
15 Texto con goteo	194
<i>Galería</i>	198
Glosario básico	200
Útiles básicos	202
Índice alfabético	206
Agradecimientos	208

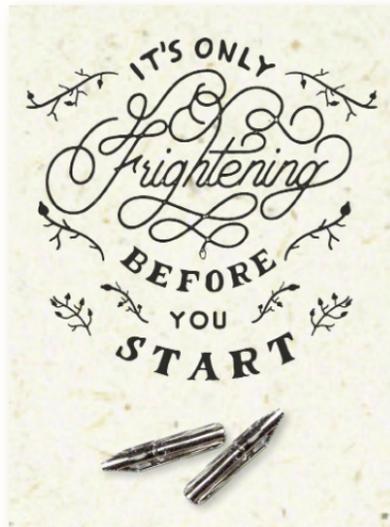
Introducción

Yo tenía un juego de caligrafía cuando era pequeño, pero no empecé a aprender a caligrafiar en serio hasta los 18 años. Desde entonces no he dejado de practicar, desarrollar ni adaptar mis habilidades, y hoy soy ya capaz de transmitir a los demás, con este libro, parte de mi experiencia con la caligrafía y el lettering. Espero que disfrutes descubriendo los diversos estilos y técnicas que presento en estas páginas. Me encanta la estética libre y fluida que destila la caligrafía y esa sensación que transmite de haberse trazado sin esfuerzo; pero, por raro que parezca y pese a esa sensación de libertad del texto manuscrito, hay que recordar que, al abordar un trabajo de caligrafía o rotulación, es fundamental seguir una serie de directrices para lograr una pieza satisfactoria.

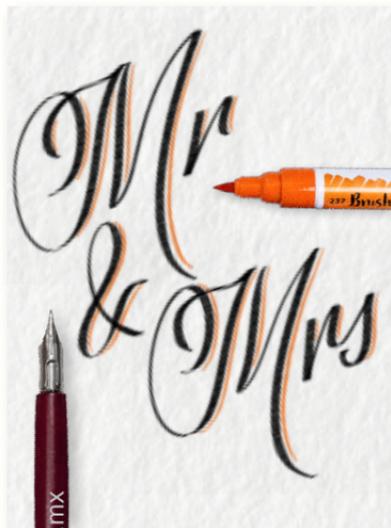
Este libro está diseñado para que puedas aprender los rudimentos del arte caligráfico y pasar después a practicar variaciones y estilos más avanzados. Puede que, por el camino, hasta encuentres tu estilo característico. El libro está organizado en tres apartados:

Ejercicios de caligrafía. Se trata de hacer prácticas de rotulación manuscrita ejerciendo distintos grados de presión con la pluma o el rotulador, para crear letras con un solo trazo. En este apartado aprenderás a escribir en estilo Copperplate y en cursivas manuscritas y a usar rotuladores de punta de pincel, entre otras muchas cosas.

Técnicas de lettering. En este apartado se trata más de dibujar letras que de escribirlas. Aquí descubrirás diversos estilos, como las letras de palo seco, las que imitan el estilo de las rúbricas y las rotulaciones a pincel de estilo vintage.

Variaciones y extras. Incluye toda una serie de efectos y florituras que puedes añadir a tus letras. Aprenderás a concebir buenas composiciones caligráficas, a añadir sombreados a tus trabajos de lettering y a aplicar efectos mediante el punteado o la acuarela.

Cada uno de estos tres apartados contiene 15 minilecciones en las que se va desglosando la técnica necesaria para hacer caligrafía de manera satisfactoria. Cuando en una página aparece el símbolo de la plumilla, quiere decir que los pasos de esa lección continúan en la página siguiente. Entre un ejercicio y otro hemos intercalado páginas en blanco o pautadas para que puedas practicar la técnica que se explica. En algunos ejercicios, verás que puedes unir los puntos de la retícula de esas páginas para generar líneas de guía adicionales (por ejemplo, si necesitas un espacio estrecho entre la línea de las ascendentes y la de la altura de las mayúsculas). Al principio, practicar caligrafía y lettering puede parecer difícil, pero te animo a que no te rindas y a que no cejes en tu empeño, porque al final verás que vale la pena. Recuerda la importancia del espesor del trazo y de las líneas de guía y pertréchate con buenas plumas, rotuladores, lápices y papeles. Pero, ante todo, ¡disfruta! La caligrafía me ha aportado tanta felicidad a lo largo de estos años que me alegro de no haberla dejado nunca.

William Paterson

15 ejercicios de caligrafía

Rotulador de punta de pincel dura

Cuando se hace caligrafía con un rotulador de punta de pincel dura, la clave está en recordar que hay que ejercer más presión al mover la mano hacia uno y menos al alejarla.

1. Si no vas a usar las páginas de práctica de este libro, empieza dibujando unas líneas rectas horizontales en un papel para la altura de las mayúsculas, la línea base, la altura de la *x* y la línea de las descendentes.
2. Sujeta el rotulador en un ángulo de 45 grados y, presionando con firmeza, desplázalo hacia abajo hasta la línea base. Asegúrate de ejercer una presión uniforme a lo largo de todo el trazo.
3. Repite el paso 2 al revés, pero ahora ejerciendo poca presión; comienza en la línea base y tira del rotulador hacia arriba.
4. Sigue sujetando el rotulador a 45 grados, ponlo en la línea de la altura de la *x* y deslízalo hacia abajo, presionando con firmeza, hasta llegar a la línea base. Termina el trazo moviendo el rotulador hacia arriba, con menos presión, desde la línea base hasta la mitad de la altura de la *x*.
5. Empieza por la línea base, ejerciendo presión suave; sube hasta la línea de la altura de la *x* y vuelve a deslizar el rotulador hacia abajo, presionando con más fuerza, hasta regresar a la línea base.
6. Repite los pasos 2 a 5 para dibujar la letra entera.
7. En la imagen 7 se aprecia por qué esta es una caligrafía de “punta dura”: casi todos los trazos son rápidos y bruscos. Practica escribiendo la palabra *minimum* para que tus trazos adquieran uniformidad.
8. Empieza presionando con fuerza desde la línea de altura de la *x* para trazar una curva que baje hasta la línea base; una vez allí, traza un arco que vuelva hasta la altura de la *x* para cerrar la letra *o*.
9. Repite el paso 4, pero empezando desde la línea de la altura de mayúsculas.

Make
Today
Count

1

mayúsculas

minúsculas

línea de base

altura de x

descendentes

2

3

4

5

6

7

8

9

Truth
Beauty

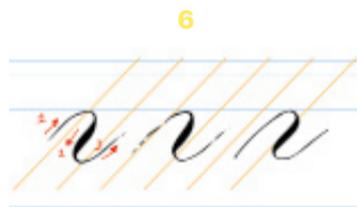
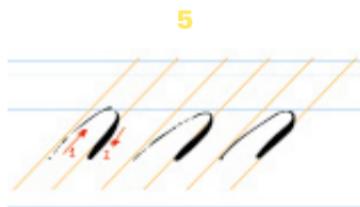
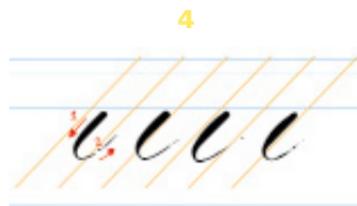
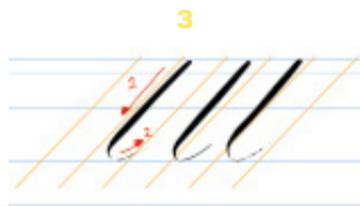
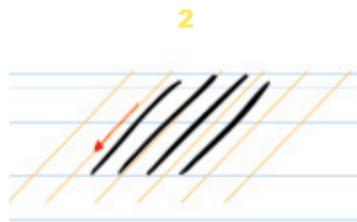
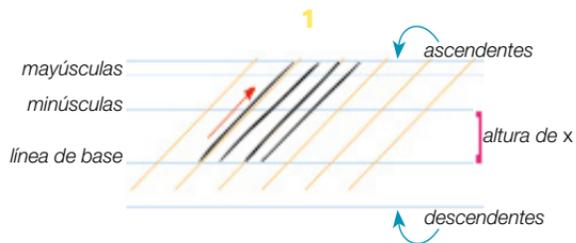

Estilo Copperplate

Para perfeccionar la caligrafía de estilo Copperplate, o letra inglesa, debes practicar el ángulo de los trazos y el efecto de movimiento de las líneas. Es aconsejable que en este caso completes dos renglones de cada ejercicio antes de pasar al siguiente.

1. En la página de práctica, une con una línea el primer par de puntos y empléala como guía para los trazos ascendentes. Repite este paso para trazar todas las líneas de guía que necesites. Dibuja también líneas de guía paralelas a 45 grados. Emplea una plumilla Nikko G montada en mango oblicuo, gira el papel para que quede vertical y alinea la plumilla con los trazos que has dibujado a 45 grados. Dibuja trazos que vayan desde la línea base hasta la de las ascendentes, ejerciendo presión suave.
2. Ahora, haz los mismos trazos, pero deslizando la plumilla hacia abajo desde la línea de las ascendentes hasta la línea base y presionando con firmeza.
3. Este trazo es igual que el del paso 2, pero añadiéndole una curva hacia la derecha. Recuerda reducir la presión antes de empezar a trazar la curva.
4. Ahora dibuja una versión más corta del trazo que has hecho en el paso 3. Empieza desde la línea de la altura de la *x*, baja hasta la línea base y curva el trazo hacia arriba hasta la mitad de la altura de la *x*.
5. Repite el paso 4, pero a la inversa: de abajo arriba. Empieza con un trazo fino hacia arriba y cúralo hacia abajo formando un trazo grueso. Este es el trazo inicial de las letras que presentan arcos y hombros, como *n*, *m*, *p*, *v* y *w*. Empieza a dibujar el trazo fino ascendente partiendo de la línea base.

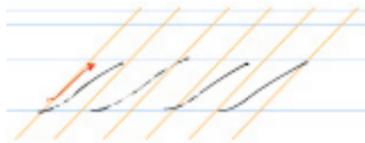

6. Une los pasos 4 y 5 para dibujar un trazo ascendente fino, uno descendente grueso y otro ascendente fino.
7. Dibuja la letra *o* con un solo trazo: parte de la derecha, a una cuarta parte de la altura de la *x*, y dibuja un trazo ascendente fino en dirección contraria a las agujas del reloj, haciéndolo más grueso en la parte descendente de la izquierda y luego ejerciendo menos presión al subir por la derecha para volver al punto de partida.
8. Dibuja un trazo básico fino y ligeramente curvado que te servirá de base o fuste para letras como *t, j, u, l, f, h, k, s* y *e*.
9. Práctica escribiendo la palabra *million*.

7

8

9

Letra monotrazo

La caligrafía monotrazo es un estilo vintage que se ha hecho muy popular en Instagram. Tal como su nombre indica, los trazos de las letras tienen un espesor uniforme. Eso facilita la creatividad a la hora de dibujar florituras y diseñar composiciones. Lo ideal para este estilo es usar un rotulador Pentel Paint Marker.

1. Si no vas a usar la página de práctica, empieza dibujando líneas de guía horizontales para la línea de la altura de las mayúsculas, la línea base, la de la altura de la *x* y la línea de las descendentes. También puedes dibujar guías cruzadas a 65 grados si te ayudan.
2. Empieza haciendo trazos rectos con el rotulador desde la línea de minúsculas hasta la línea base. Sigue practicando hasta que todos los trazos sean uniformes. Deberían tener un ángulo de unos 65 grados.
3. Empieza por la altura de la *x* y dibuja hasta la línea base. Justo antes de llegar a ella, curva el trazo para crear la ligadura o trazo conector. Cuesta un poco que salgan uniformes, por lo que conviene practicar hasta adquirir confianza.
4. Repite el ejercicio del paso 3 a la inversa: en lugar de empezar por la línea de minúsculas, parte desde el centro de la altura de la *x*.

Dream
a Little
Dream

1

mayúsculas

minúsculas

línea de base

altura de x

descendentes

2

//////

3

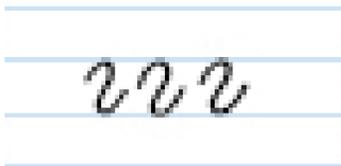
lllll

4

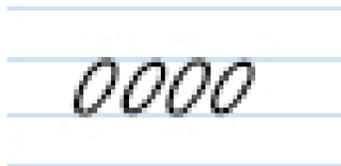
?????

5. Ahora combina los pasos 3 y 4. El truco está en trazar el arco de todas las letras para que quede lo más redondo posible. Deberías poder dibujar un círculo perfecto en el interior de cada uno de esos trazos curvos.
6. Empieza por la mitad de la altura de la x y traza óvalos. Es un poco difícil, así que practica hasta que lo consigas.
7. Si quieres escribir una palabra, prueba a dibujar primero a lápiz el esqueleto de las letras. Te servirá de base para ir resiguiéndolo después con el rotulador.
8. La palabra caligrafiada debería tener el aspecto uniforme y regular que se aprecia en la imagen 8.

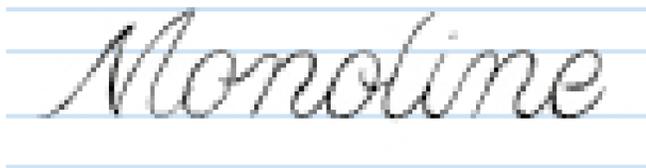
5

6

7

8

