

El placer
del
lettering

GUÍA PRÁCTICA PARA EXPLORAR
EL MUNDO DE LA ROTULACIÓN
CONTEMPORÁNEA

Título original: *The Joy of Lettering. A Creative Exploration of Contemporary Hand Lettering, Typography & Illustrated Typeface.*

Publicado en 2016 por Walter Foster Publishing.

Ilustraciones y fotografías: Gabri Joy Kirkendall y Jaclyn Escalera

Fotografía p. 44 (manuscrito): Shutterstock

Versión castellana de Darío Giménez

Diseño de la cubierta: Toni Cabré/Editorial Gustavo Gili, SL

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.

© Ilustraciones y fotografías: Gabri Joy Kirkendall y Jaclyn Escalera, 2016

© Fotografía p. 44 (manuscrito): Shutterstock, 2016

© Quarto Publishing Group USA Inc., 2016

© de la edición castellana:

Editorial Gustavo Gili, SL, Barcelona, 2018

© de la traducción: Darío Giménez, 2018

Printed in China

ISBN: 978-84-252-3143-8

Depósito legal: B. 16078-2018

Editorial Gustavo Gili, SL

Via Laietana, 47 2º, 08003 Barcelona, España. Tel. (+34) 933228161

Valle de Bravo 21, 53050 Naucalpan, México. Tel. (+52) 5555606011

El placer
del
lettering

GUÍA PRÁCTICA PARA EXPLORAR
EL MUNDO DE LA ROTULACIÓN
CONTEMPORÁNEA

GGDIY

GABRI JOY KIRKENDALL Y JACLYN ESCALERA

Índice

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 6

LOS ELEMENTOS DE LAS LETRAS.....	8
HISTORIA ILUSTRADA DE LA ESCRITURA.....	10

CAPÍTULO 2: ESTILOS TIPOGRÁFICOS 12

ART DÉCO.....	14
NÁUTICA.....	16
CUBISTA.....	18
GARAMOND.....	20
PARISINA.....	24
MEDIEVAL.....	25
MODERNA.....	26
RETRO.....	28
WESTERN.....	30
TRIBAL.....	32

CAPÍTULO 3: TÉCNICAS DE LETTERING 34

CALIGRAFÍA.....	36
FLORITURAS.....	38
TÉCNICAS EN 3D.....	40
LETRAS ILUMINADAS.....	44
LETTERING CON TIZA.....	58
LETTERING EN NEGATIVO.....	60
LETRAS DENTRO DE FORMAS.....	62
DIGITALIZAR EL LETTERING.....	64

CAPÍTULO 4: LETTERING CON TÉCNICAS ALTERNATIVAS 72

ROTULACIÓN A PINCEL.....	74
LETTERING EN PAPEL RECORTADO.....	76
ACUARELA Y GOUACHE.....	80
METALIZADOS.....	82
MATERIALES RECUPERADOS.....	90

CAPÍTULO 5: SOPORTES Y PROYECTOS DE LETTERING 96

PAPEL DE ENVOLVER.....	98
ETIQUETAS.....	100
SOBRES CREATIVOS.....	102
LOGO ROTULADO A MANO.....	106
LOGO DIBUJADO Y VECTORIZADO.....	110
TIPO DE LETRA PERSONALIZADO.....	116
MURAL MODERNO.....	126
ESTAMPAR SOBRE TELA.....	130
SELLO DIY.....	134

GALERÍA Y MÁS PROYECTOSW 140

ACERCA DE LAS AUTORAS.....144

**ENCONTRARÁS TUTORIALES CON INSTRUCCIONES
PASO A PASO DE TODOS LOS PROYECTOS QUE
APARECEN EN LA GALERÍA –Y OTROS MUCHOS–
EN [HTTPS://GGILI.COM/MATERIAL-PLACER-LETTERING](https://ggili.com/material-placer-lettering)**

INTRODUCCIÓN

El placer del lettering es accesible a todo el mundo. Sea cual sea tu nivel de pericia o experiencia en el dibujo de letras, te invitamos a emprender con nosotras esta travesía creativa para probar nuevas ideas, pulir tu destreza y desarrollar tu estilo personal.

En las páginas siguientes aprenderás lo necesario para consolidar una buena base en el arte del lettering. Descubre cómo aplicar estilos tipográficos originales y muy versátiles para crear y ornamentar letras con diversidad de materiales y técnicas, gracias a los consejos de artistas expertos, a la orientación de profesionales y a sencillos tutoriales con instrucciones paso a paso.

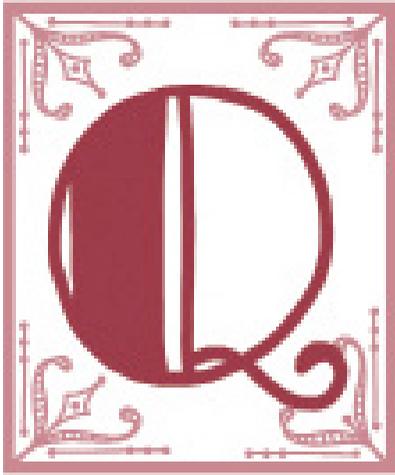
Como ocurre con todas las formas de expresión artística, cada creador tiene su manera particular de rotular a mano. Nadie dibujará las letras igual que lo haces tú. Y, por ello, tampoco podrás duplicar con exactitud los distintos estilos que presentamos en este libro, ni deberías empeñarte en hacerlo. Las letras que salen de tu mano son exclusivamente tuyas, de modo que acepta y aprovecha su peculiaridad y su autenticidad. A medida que practiques, verás cómo va surgiendo y mejorando tu estilo propio.

¡Disfruta del lettering!

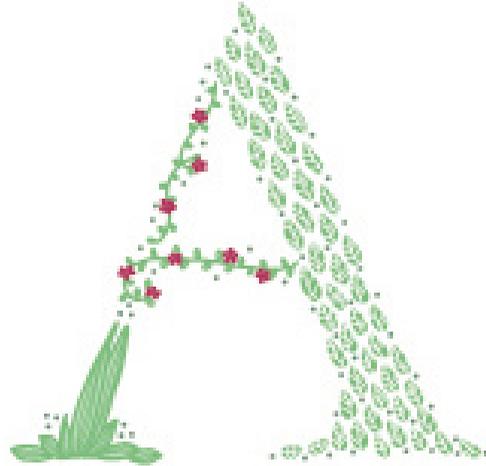
Este libro está dividido en cuatro capítulos que te guiarán en tu exploración del lettering y la tipografía:

ESTILOS TIPOGRÁFICOS

Dibuja letras de temáticas y estilos variados.

TÉCNICAS DE LETTERING

Descubre nuevas técnicas y herramientas que te ayudarán a ampliar tu repertorio.

LETTERING CON TÉCNICAS ALTERNATIVAS

Aprende a rotular con materiales y herramientas no convencionales.

SOPORTES Y PROYECTOS DE LETTERING

Progresar en tu dominio de la rotulación con proyectos paso a paso.

LOS ELEMENTOS *de* LAS LETRAS

Nuestras letras, tanto por las palabras que elijamos como por el estilo caligráfico o tipográfico que empleemos, son como la plasmación gráfica de nuestra voz. Una letra es una representación gráfica de un sonido, no un objeto o una idea, lo que exige que para transmitir un significado concreto haya que combinar varias de ellas. La tipografía puede adquirir diversas formas, y estas normalmente se agrupan en familias por el parecido de sus elementos.

CON SERIFA

SERIFA, GRACIA O REMATE

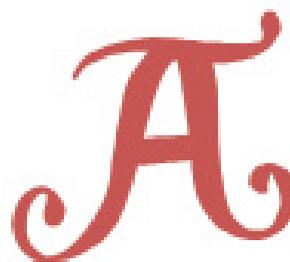

DE PALO SECO (SANS SERIF)

TERMINALES SIN SERIFAS

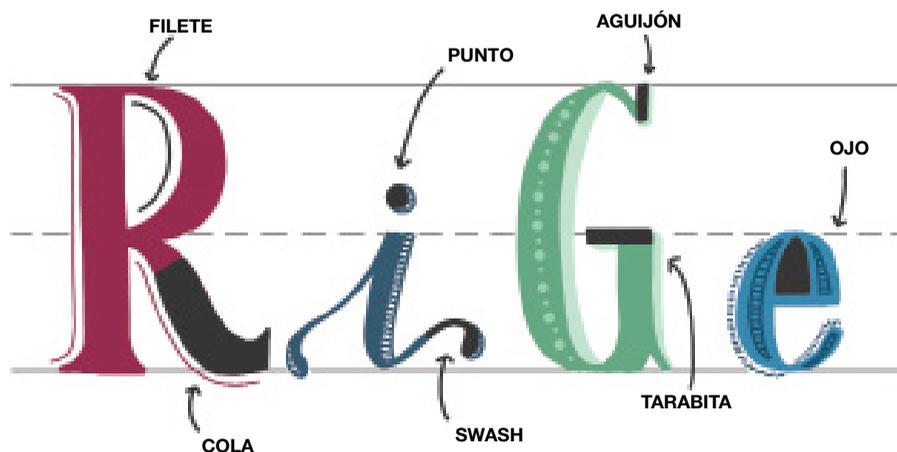
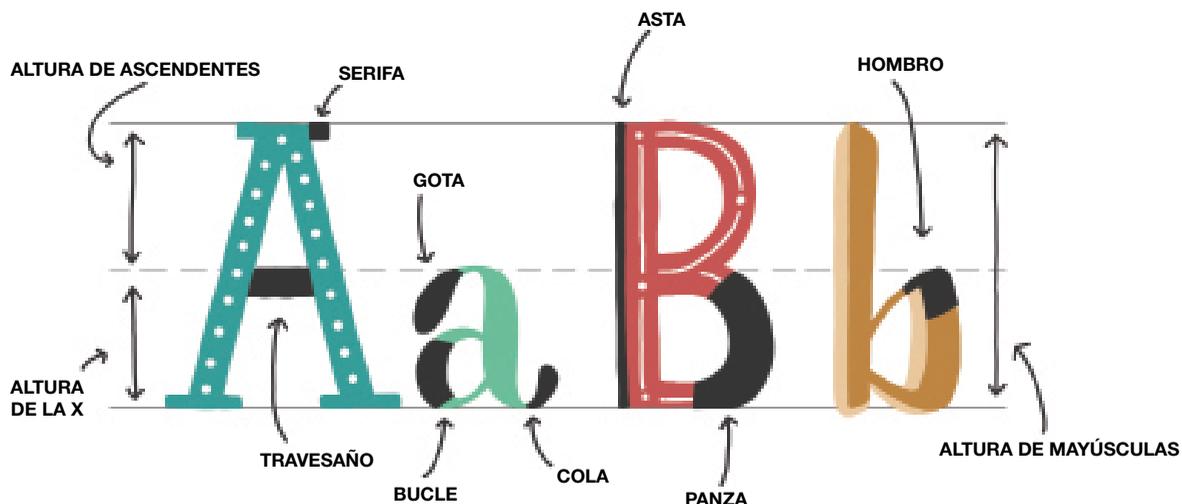

MINÚSCULA O CAJA BAJA

MAYÚSCULA O CAJA ALTA

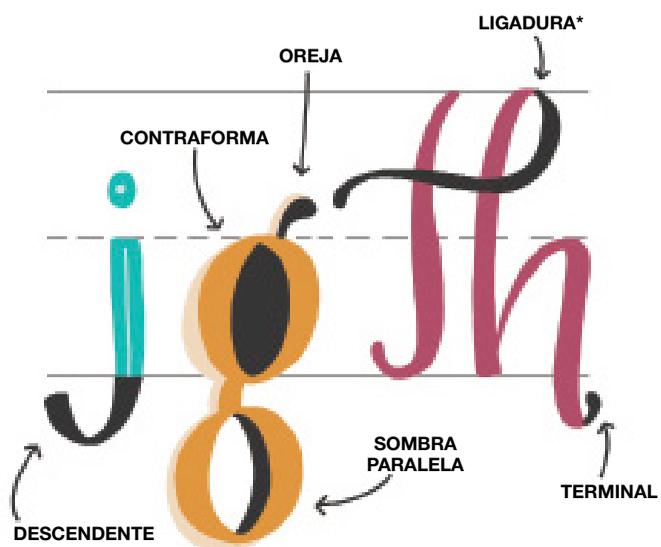
Estos son los términos que designan las distintas partes de las letras. ¿Y por qué es importante conocerlos? Porque nos permiten experimentar con las formas y hasta crear nuestras propias familias tipográficas.

TRUCO DE ARTISTA

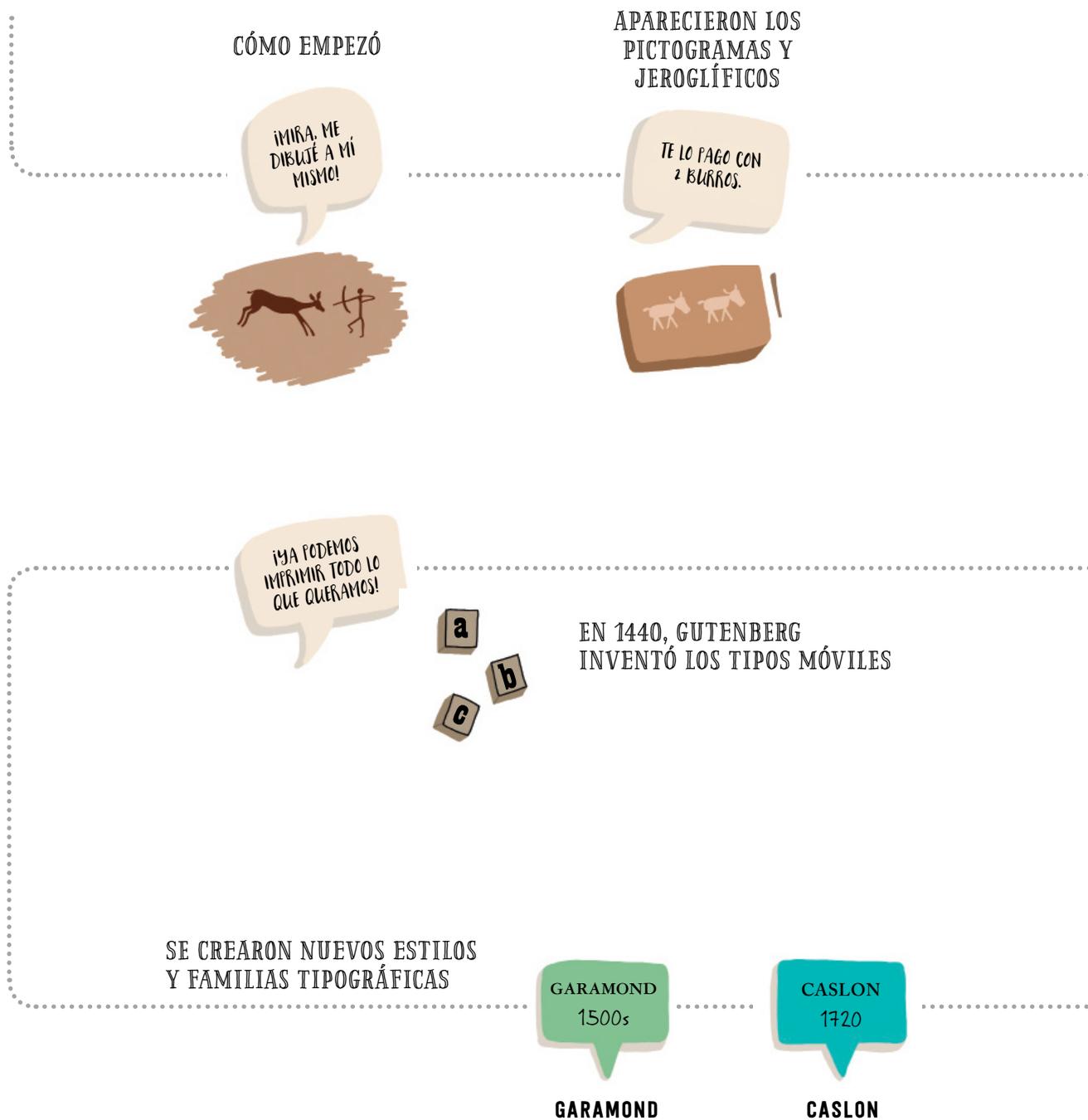
PRACTICA EN PAPEL PAUTADO. ES IDEAL PARA DAR COHERENCIA A LAS PARTES DE LAS LETRAS.

*Ligadura se refiere tanto al glifo que forman dos letras unidas, como al trazo que las une.

HISTORIA ILUSTRADA de LA ESCRITURA

Los humanos escribimos para comunicarnos a través del espacio y del tiempo, para ser escuchados y para dejar constancia de nuestra existencia. Desde su nacimiento, hemos usado la escritura en el comercio, la poesía, la narración, el registro de la historia y muchas más cosas. Es una de las artes más versátiles que existen. ¿Y cómo empezó todo?

PERO SURGIERON PROBLEMAS...

ASÍ QUE LOS FENICIOS
CREARON LOS FONOGRAMAS

¡PENSABA QUE EL
PAGO ERAN
2 BUEYES,
NO 2 BURROS!

¡TÍO, ESTÁ CLARO
QUE SON BURROS!
¡QUE YO DIBUJE
MUY BIEN!

ESTE SÍMBOLO YA
REPRESENTA UN
SONIDO, NO UNA
COSA.

a = (ah)

DESPUÉS, LOS
ESCRIBAS MEDIEVALES
COPIABAN LIBROS
A MANO SOBRE
PERGAMINO
(PIEL DE ANIMAL)

TODAS ESTAS
LETRAS SON
LA E.

E € Σ

LOS ROMANOS
EMPEZARON A
EXPERIMENTAR CON
ESTILOS DE ESCRITURA
DIFERENCIADOS

BASKERVILLE
1760

BASKERVILLE

COPPERPLATE
1901

COPPERPLATE

GILL SANS
1928

GILL SANS

HELVETICA
1957

HELVETICA

HASTA EL ACTUAL
RENACIMIENTO DEL
LETTERING MANUAL

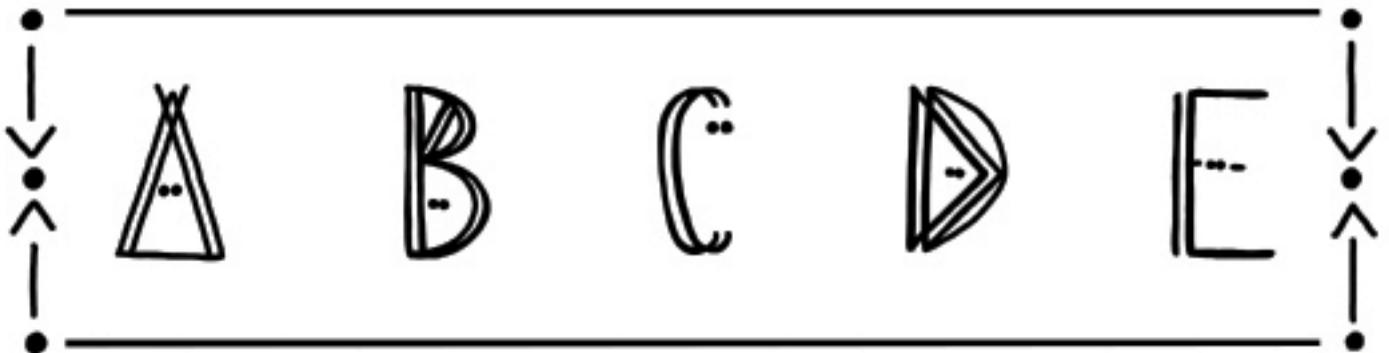
ESTILOS TIPOGRÁFICOS

En todas partes puedes encontrar inspiración para el lettering, desde la cartelería y la publicidad antiguas hasta las texturas y motivos de la naturaleza. A lo largo de los siglos, las formas de las letras han evolucionado y se han transformado, desde los jeroglíficos hasta los primeros tipos impresos tradicionales y, de ahí, a las letras de palo seco modernas del siglo xx y a las familias de estilo fantasía más informales.

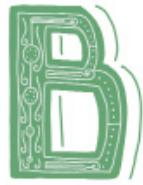
No hace falta tener demasiada pericia artística para experimentar con los estilos tipográficos. Como aquí verás, lo único que hace falta tener es imaginación. Con unas cuantas herramientas sencillas, como rotuladores y lápices de colores, puedes crear lettering de todo tipo de estilos y temáticas.

En este capítulo encontrarás ejemplos de lo más vistoso, instrucciones y útiles consejos para explorar diez estilos distintos de letras. Pero no te quedes ahí. Recuerda que existen infinidad de estilos y temas que explorar a la hora de darles forma a tus textos rotulados.

¿Qué estética te va más? ¿Rústica, industrial, modernista o arabesca? Sea cual sea el estilo que elijas, estudia las características y los rasgos que lo definen, y luego explora nuevas maneras de aplicarlos a tus letras rotuladas.

Aquí tienes una pequeña muestra de los diez estilos que se presentan en este capítulo. Una vez te hayas familiarizado con ellos, puedes seguir explorando otros estilos tipográficos.

Art déco

Náutica

Cubista

Garamond

Parisina

Medieval

Moderna

Retro

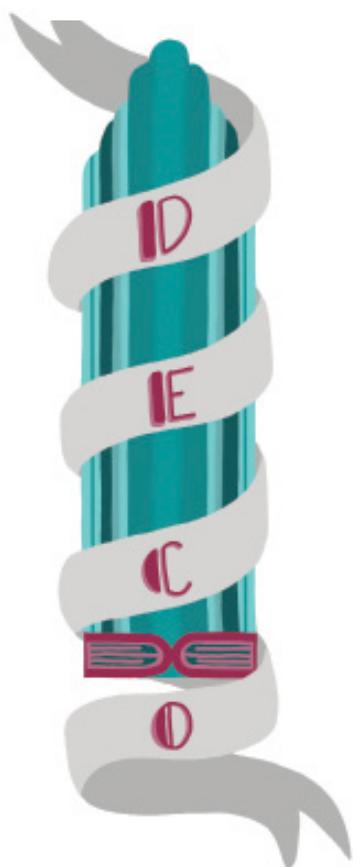
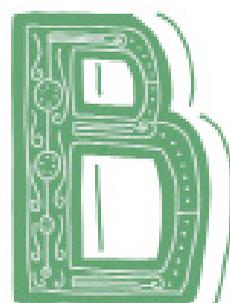
Western

Tribal

ART DÉCO

El movimiento de diseño art déco, originario de la década de 1920, se suele asociar a menudo con la decadencia y la frivolidad de los felices años 20 que tan bien retrató F. Scott Fitzgerald en su novela *El gran Gatsby*.

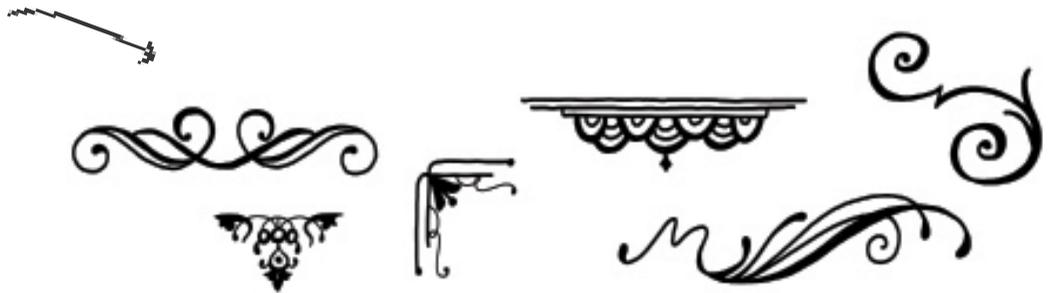
El estilo art déco es conocido por sus colores vivos e intensos

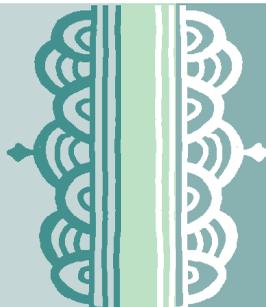

La elegancia ornamental es una característica de este estilo

Otro aspecto interesante del movimiento art déco es el peculiar estilo de sus florituras. Pueden ser un ornamento genial para tus trabajos de lettering

Rasgos CARACTERÍSTICOS

- FORMAS SENCILLAS Y LIMPIAS
- ORNAMENTACIÓN GEOMÉTRICA
- CURVAS AMPLIAS
- TRAZOS GRUESOS