

Iván Caíña

El Arte de la Caligrafía

Guía para la escritura
creativa

zenith

Iván Caíña

El Arte de la Caligrafía

Guía para la escritura
creativa

zenith

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal).

Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

Primera edición: octubre de 2019

© Iván Caíña Trigás, 2019
© Editorial Planeta, S. A., 2019
Zenith es un sello editorial de Editorial Planeta, S.A.
Avda. Diagonal, 662-664
08034 Barcelona (España)
www.zenitheditorial.com
www.planetadelibros.com

Textos

Iván Caíña

Ilustraciones

Iván Caíña

Ales Santos (iconos)

Diseño gráfico y editorial

Rifle.

Fotografías

Cicuta Films

Lorena Grandío (p.186-187)

ISBN

978-84-08-21606-3

Depósito legal

B. 16287 - 2019

Impresión y encuadernación

Liberdúplex

Impreso en España—*Printed in Spain*

El papel utilizado para la impresión de este libro está calificado como papel ecológico y procede de bosques gestionados de manera sostenible.

8
Prólogo
El Deletrista

10
Introducción

14
Empezamos
Diferencias entre caligrafía,
lettering y tipografía
Partes de la letras

26
Material
Herramientas
Papeles
Tintas
Colocación y postura

46
Itálica con pincel
Un poco de historia
Pauta
Trazos básicos
Minúsculas
Mayúsculas
Números
Pangramas

94
Brushpen expresiva
Pauta
Trazos básicos
Minúsculas
Mayúsculas
Números
Pangramas

136
Script monolínea
Pauta
Trazos básicos
Minúsculas, mayúsculas y números
Pangramas

162
Composición y expresividad
Expresividad
Composición

180
Ahora, a divertirnos
Chaqueta vaquera
Invitación
Mural
Taza
Sello

192
Vivir de las letras
El calotipo
Libro OFFF
A&Y Video
Iván Caíña x °T.C.L. Estúdio
Cervezas Alhambra

Empezar

Antes de empezar debemos aprender de qué va un poco esto de la caligrafía. Comenzaremos con una serie de conceptos básicos que son fundamentales para establecer una buena base y así poder afrontar cualquier tipo de caligrafía que queramos hacer.

Estos conceptos están relacionados con las partes de la letra, las herramientas básicas para poder empezar, los tipos de papeles y de tintas, así como con la colocación y la postura a la hora de escribir, algo muy importante para que nuestros textos fluyan con soltura.

amos

amos

Diferencias entre caligrafía, *lettering* y tipografía

En estos momentos, las letras inundan lo que nos rodea; marcas, anuncios, publicaciones, escaparates, carteles... Se consumen a diario y escuchamos por todos lados términos como *lettering*, caligrafía y tipografía, aunque muchas veces los confundimos y no sabemos exactamente cuál es la diferencia entre cada uno.

Todos tienen algo que los une; sin embargo, no son lo mismo. De hecho existe la tendencia de acuñarlos todos bajo el mismo término, *lettering*, y esto no es correcto. Así que ahora vamos a explicarlos y definirlos brevemente para que, a partir de ahora, podamos hablar con propiedad cuando veamos unas letras.

Para comenzar podemos decir que la caligrafía está vinculada al hecho de escribir letras; que el *lettering* es cuando las dibujamos y que la tipografía es cuando diseñamos alfabetos que posteriormente se utilizarán para escribir de manera digital. Pero vayamos un poco más al grano.

Caligrafía

Podemos definir la caligrafía como el arte de escribir palabras, ya que se trata de textos escritos de manera manual. En el resultado final jamás habrá dos letras iguales, y tendrá siempre como características principales la expresividad y la armonía.

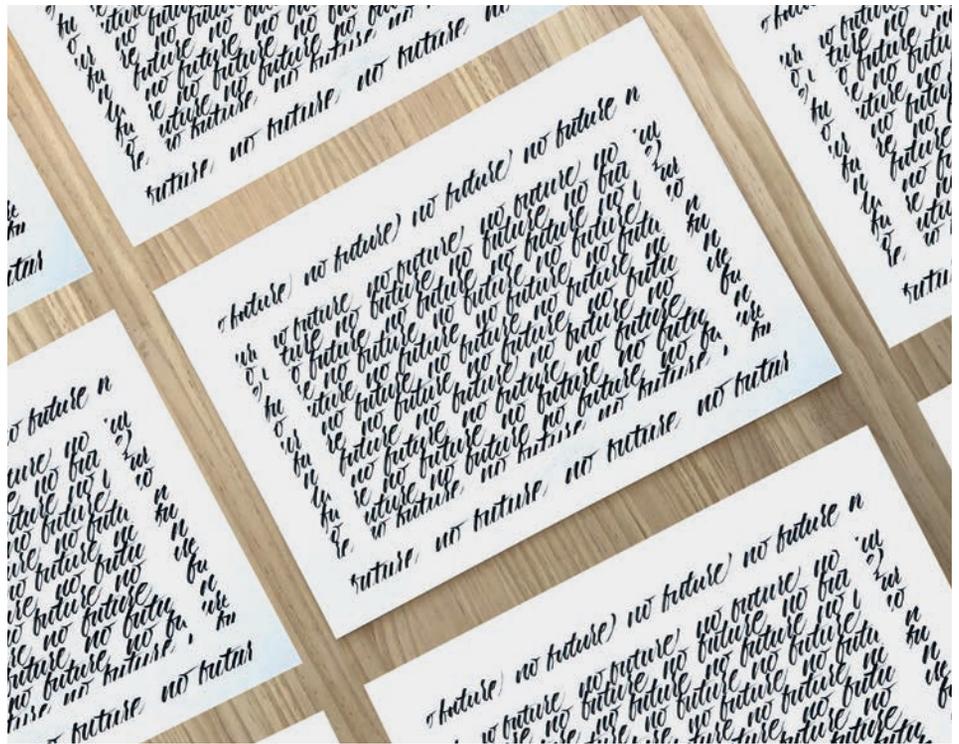
La caligrafía es la base tanto del *lettering* como de la tipografía, de manera que es la herramienta fundamental que hay que dominar para poder desarrollar estas otras dos. A la hora de estudiar caligrafía comenzamos por las escrituras antiguas, como la itálica, la gótica, la carolingia y la inglesa, dado que estas nos ayudarán a establecer una buena base caligráfica para de esta manera poder

construir letras con buen criterio técnico y consistencia y, posteriormente, desarrollar nuestro propio estilo más expresivo. Para hacer caligrafía utilizaremos una herramienta que puede ser un pincel, una pluma, un rotulador o un lápiz, por ejemplo, y debemos hacer letras de un solo trazo, sin lugar a repasos ni correcciones.

Dependiendo de la herramienta que usemos tendremos un tipo diferente de escritura, lo que dotará así a cada pieza de su propia identidad, y pudiendo, en un mismo trabajo, mezclar técnicas, tintas y papeles para crear una pieza expresiva que emocione al público.

Por
ti Daría
mi Berra
Entera

Lettering

La traducción al castellano de *lettering* sería «letras dibujadas», así que esto nos da una pista bastante clara de cómo trabajar esta disciplina.

Afrontaremos nuestro boceto desde cero, trazando contornos, borrando y volviendo a dibujar, hasta que la letra tenga la forma que buscamos. Al tratarse de un trabajo de dibujo e ilustración, las letras

que diseñemos las podremos decorar a nuestro gusto de manera infinita.

Para hacer un buen *lettering* es conveniente saber caligrafía. Tendremos una buena base en cuanto a construcción de letras y esto nos ayudará a manejarnos con criterio a la hora de aplicar trazos finos y gruesos, ascendentes y descendentes, así como generar contrastes de manera correcta.

Arriba: boceto de abecedario tipo Block dibujado a lápiz.
Izquierda: *Lettering* utilizado para la portada del catálogo de 1977-1978 de Cooper Union, diseñado por Herb Lubalin y sus alumnos. *Lettering* Tom Carnase.

Arriba: El Deletrista.
Lettering de inspiración victoriana
para el rótulo de la barbería
Merino (Alcalá de Henares, 2019).
Trabajo realizado a pincel con
esmalte y pan de oro de 23 kt.

Tipografía

La definición más correcta para esta disciplina sería «escribir con letras prefabricadas». El tipógrafo sería, en este caso, el creador de un sistema alfabético para su posterior uso en un ordenador. Podríamos hablar, entonces, de un *lettering* sistematizado, puesto que en su fase inicial de creación el diseño de las letras se ha realizado a mano, bocetando, trazando y retocando para su posterior tratado digital.

En esta fase, el trabajo del tipógrafo consiste en digitalizar y ajustar una serie de parámetros como *Kerning*, *tracking*..., que la tipografía necesita para funcionar correctamente.

A diferencia de las otras dos disciplinas, en el caso de la tipografía, el autor de la letra no es el mismo que está escribiendo, puesto que el sistema tipográfico ya está diseñado en el momento de escribir.

tipografía
tipografía
tipografía
tipografía

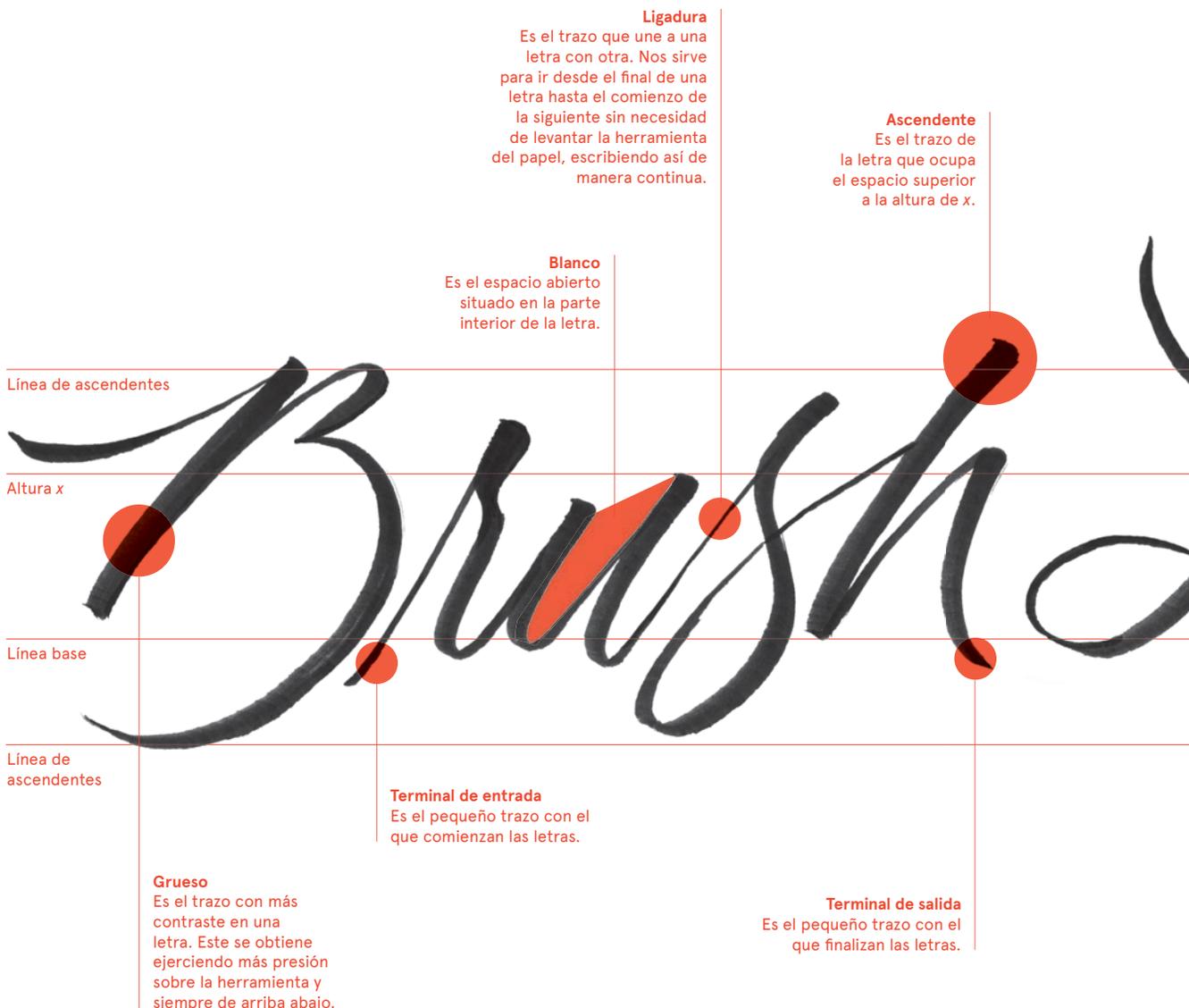
Arriba derecha: muestra de caracteres de la tipografía *Movement* de NM type / Izquierda: set de caracteres de la tipografía *Kinetic* de NM type / Arriba izquierda: muestras de las tipografías *Kinetic* (NM type, 2017), *Sastre* (María Ramos, 2015), *Knile* (atipo, 2016) y *Nomada Didone* (Tipografies, 2018).

Izquierda: Silera es una tipografía diseñada por Ana Moliz tras su paso por el Curso de Tipografía Digital de Familia Plómez y Unos Tipos Duros en 2018 / Abajo: muestra de la tipografía Salomé de atipo.

Partes de la letra

En esta parte del libro vamos a analizar de manera gráfica la anatomía de las letras. Es importante empezar a familiarizarse con estos términos, porque de ahora en adelante llamaremos a cada cosa por su nombre, aunque no os preocupéis, que tampoco hace falta ser un experto para manejarse con soltura.

Línea base o altura de x

Es la línea sobre la que se asientan todas las letras. También nos indica el tamaño del cuerpo de la mayoría de ellas en este espacio completo al que llamamos caja, y que va a ocupar normalmente tres huecos, excepto en aquellas que cuentan con ascendentes y descendentes.

Línea de ascendentes

Es el espacio que nos indica la medida de las letras que continúan por arriba a la altura de x, como por ejemplo en una h o una b.

Línea de descendentes

Es el espacio que nos indica la medida de las letras que continúan por debajo de la línea base, por ejemplo en una y o una g.

Transversal
Es el trazo horizontal de algunas letras como la t o la f.

Fino
Es el trazo con menos contraste en una letra. Se obtiene soltando la herramienta, siempre de abajo hacia arriba.

Descendente
Es el trazo de la letra que ocupa el espacio inferior a la línea base.

Blanco interno
Es el espacio cerrado situado en la parte interior de la letra.