

IVÁN CAÍÑA

40

RECETAS

DE

Caligrafía

Y

Lettering

DESCUBRE LOS
TRUCOS FUNDAMENTALES
PARA LLEVAR TUS LETRAS
AL SIGUIENTE NIVEL

zenith

40

RECETAS

DE

Caligrafía

Y

Lettering

IVÁN CAÍÑA

**40 RECETAS
DE CALIGRAFÍA
Y LETTERING**

DESCUBRE LOS TRUCOS FUNDAMENTALES
PARA LLEVAR TUS LETRAS AL SIGUIENTE NIVEL

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.

Algunos de los nombres y de los rasgos característicos de algunas personas se han modificado para proteger su privacidad.

Primera edición: mayo de 2022

© Iván Caiña Trigás, 2022

© Editorial Planeta, S. A., 2022

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 Caiña

Ilustraciones

Iván Caiña

Diseño gráfico y editorial

Lucas van Esch

Fotografías

Sergio Monjas

Del diseño de la cubierta: © Iván Caiña Trigás

ISBN: 978-84-08-25616-8

Depósito legal: B. 6.552-2022

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.

Índice

8	Prólogo de Ana Moliz
10	Introducción
	<i>40 Recetas de Caligrafía y Lettering</i>
14	Calienta la mano
16	Pautas
24	La letra con sangre entra
28	Alfabetos
40	Pangramas
42	La prisa mata
44	<i>Moodboards</i>
48	<i>Quotes</i>
52	Color
58	Respetar a tus maestros
64	Estilo propio
66	Composición
72	Uniformidad
74	Espaciado
76	Legibilidad vs. Expresividad
80	Jerarquía
84	Mezcla estilos
86	<i>Brush Script</i>
90	<i>Sketching First</i>
92	Retoques
94	Acaba la pieza
98	Trabaja honestamente
100	<i>Daily Sketchbook</i>
104	<i>Share your progress</i>
108	El concepto
110	Trabaja por capas
114	El <i>transfer</i>
118	Una buena historia
120	Variaciones
124	Formas
126	Experimenta
132	Soportes alternativos
136	Bucle vs. Rutina
138	Tu propia evolución
140	Orden
142	El censor
146	Encargos personales
148	Retos
152	Dedícate a esto
154	Ama lo que haces
156	Agradecimientos

1 Calienta la mano

Ingredientes

- ✦ *Brushpen* o pincel
 - ✦ Papel blanco de 90 g o verjurado de 80-90 g
 - ✦ Tinta o acuarela líquida (en el caso de utilizar pincel)
-

PARA EMPEZAR CON buen pie, tienes que tenerlo todo a punto. Quizá hayas comprobado que tu *brushpen* no está seco, o que tienes suficiente tinta para no quedarte a medias en esa pieza que vas a realizar, pero ¿y qué pasa con tu mano?, ¿estará preparada?

Estos ejercicios te ayudarán a afrontar cada uno de los trazos de tu pieza con más destreza que si empezaras de cero. El efecto memoria te acompañará durante toda la pieza y trazarás con más seguridad. Así solo tendrás que estar pendiente de la forma de las letras y de la composición.

1.
Prepara una hoja en blanco, de papel blanco de 90 g si vas a utilizar *brushpen* o de papel verjurado de 80-90 g si vas a usar pincel, y la herramienta que vayas a emplear.

2.
Apoya bien la mano, concéntrate y deja que tu mano se mueva con soltura y ligereza. No presiones demasiado, este ejercicio debe ayudarnos a soltar y relajar. Realiza estos ejercicios. →

3.
Ahora, en una hoja nueva, prueba a enlazar trazos con ejercicios como estos. →

4.
Estos son ejemplos, pero puedes completar la receta con movimientos que creas que se van a repetir en el alfabeto que vayas a usar para componer tu pieza, o con ejercicios de mayor complejidad, como, por ejemplo, estos. ↗

5.
Repite estos ejercicios tantas veces como creas que es necesario. Lo interesante sería terminar cuando veas uniformidad en el trazo. Recuerda hacerlo cada vez que vayas a escribir.

2 Pautas

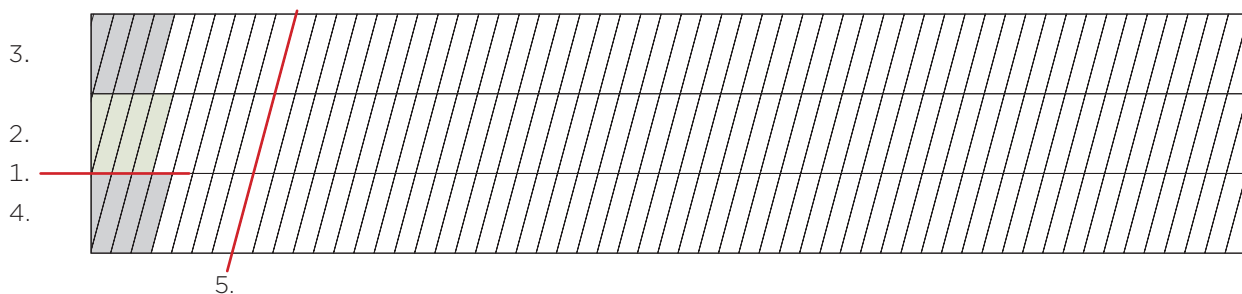
Ingredientes

- * Lápiz
 - * Borrador
 - * Escuadra y cartabón
-

QUE HAYAS APRENDIDO DE los mejores maestros y a día de hoy te manejes con cierta soltura en el mundo de la caligrafía no quiere decir que puedas prescindir de trabajar con pautas. Te han sido de gran ayuda a la hora de aprender y siguen siendo muy útiles para mejorar tu letra. Es más, no deberías dejar de usarlas nunca.

Para quien aún no sepa lo que es una pauta porque le han enseñado caligrafía de aquella manera, hago un breve resumen.

La pauta es un conjunto de líneas que te van a ayudar a escribir de manera correcta. Te ayudarán a mantener las proporciones correctas de cada letra, así como su inclinación de manera constante durante toda la pieza, dotando a tu texto de ritmo y consistencia. Será tu compañera inseparable cada vez que hagas caligrafía y la colocarás siempre debajo del papel. En la siguiente imagen verás un ejemplo.

1. **Línea base** Es la línea donde descansará la parte inferior de todas las letras.

2. **Altura X** Esta línea marca la altura máxima que debe tener la letra.

3. **Líneas ascendentes** Es el espacio que nos indica el tamaño correcto para las líneas que rebosan por arriba la altura de x, como, por ejemplo, la h o la b.

4. **Líneas descendentes** Es el espacio que nos indica el tamaño correcto para las líneas que rebosan por debajo la altura de x, como, por ejemplo, la y o la p.

5. **Inclinación** Estas líneas inclinadas atraviesan en diagonal toda la pauta de izquierda a derecha con un ángulo constante. Están ahí para ayudarte a mantener una inclinación continuada durante todo el texto.

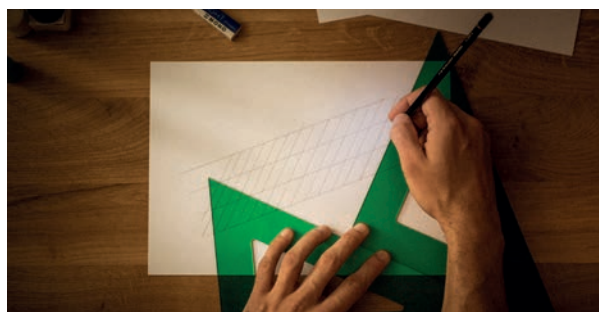
Cuando estudiamos caligrafía, utilizamos una pauta específica para cada tipo de letra. No lleva la misma proporción entre ascendentes y descendentes una itálica que una *copperplate* inglesa así como tampoco comparten su ángulo de inclinación, pero ¿y qué pasa cuando ya has repetido una y otra vez esos alfabetos? Pues tendrás que crear tus propias pautas. Para realizar esta receta, te enseñaré un ejemplo sencillo para la creación de una pauta, pero tú mismo podrás adaptarlo a la herramienta que vayas a utilizar, al tamaño de letra que quieras conseguir y a la inclinación que más te guste para tu pieza.

1. La ventaja de poder hacer tus propias pautas es que te permitirá trabajar sobre el papel en el que vayas a realizar la pieza, así que elige un buen papel y adelante.

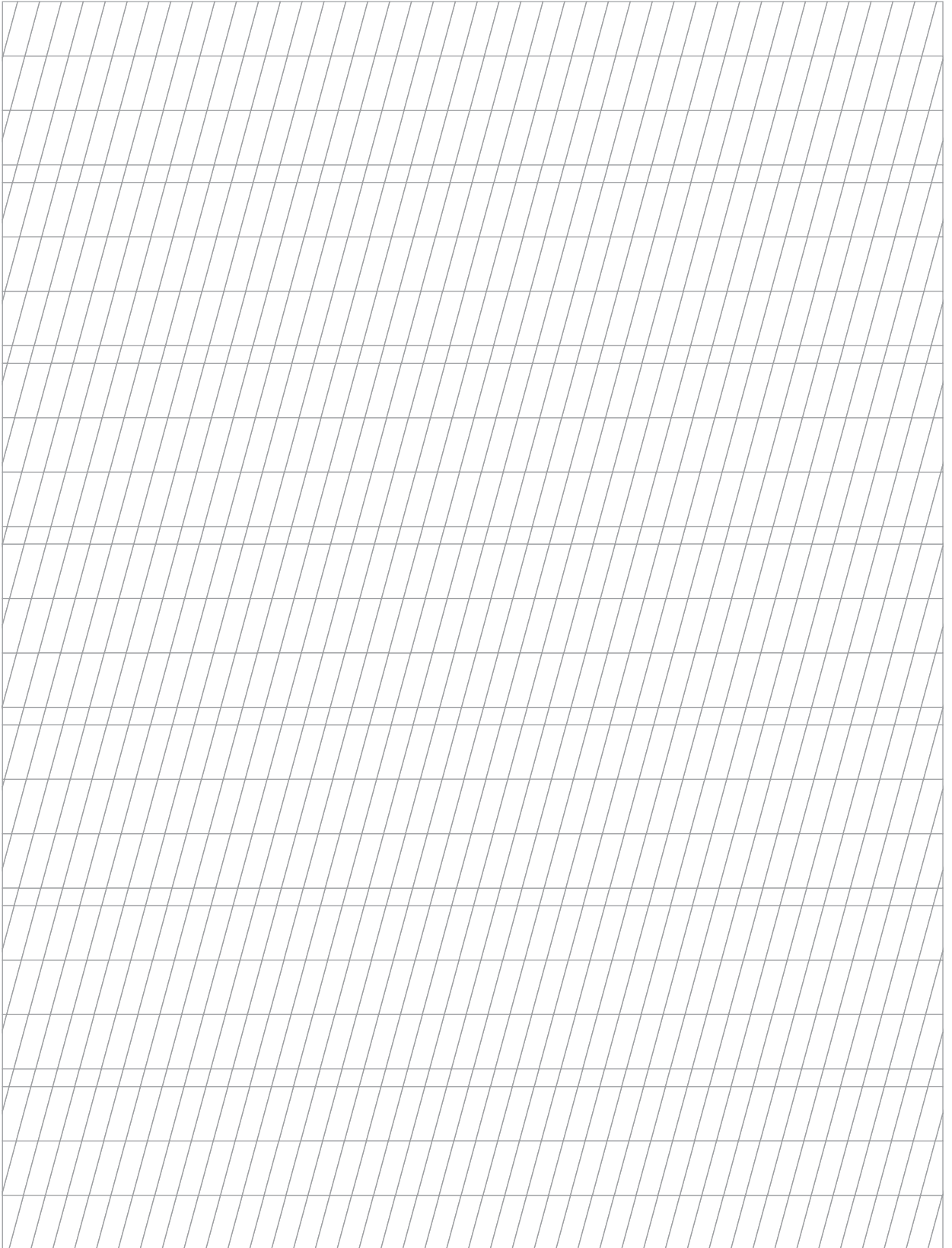
2.

Con ayuda de la escuadra y el cartabón, traza líneas de arriba a abajo, siempre con la misma distancia y hasta que sea necesario, mejor que sobre que no que falte.

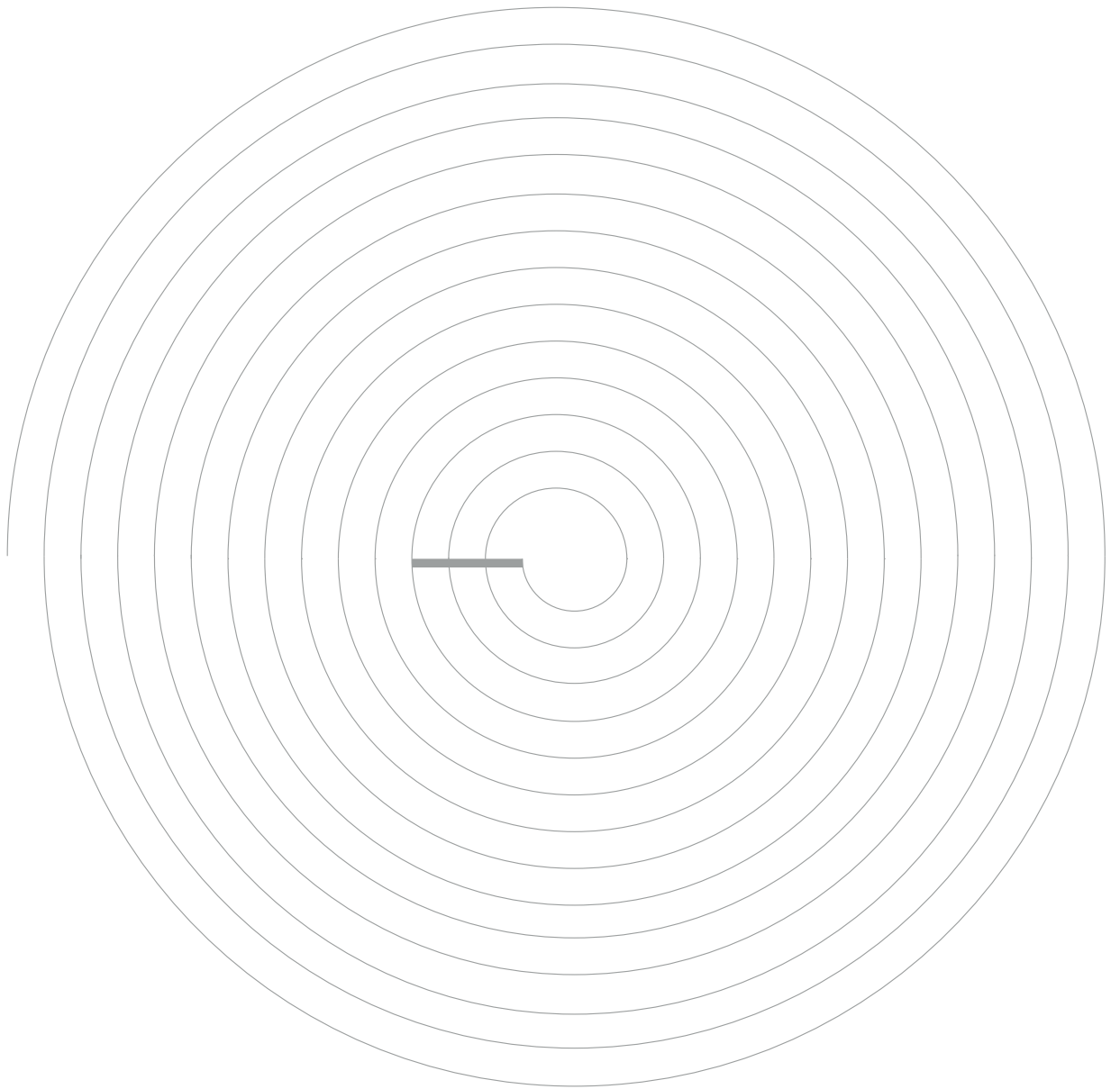
3.

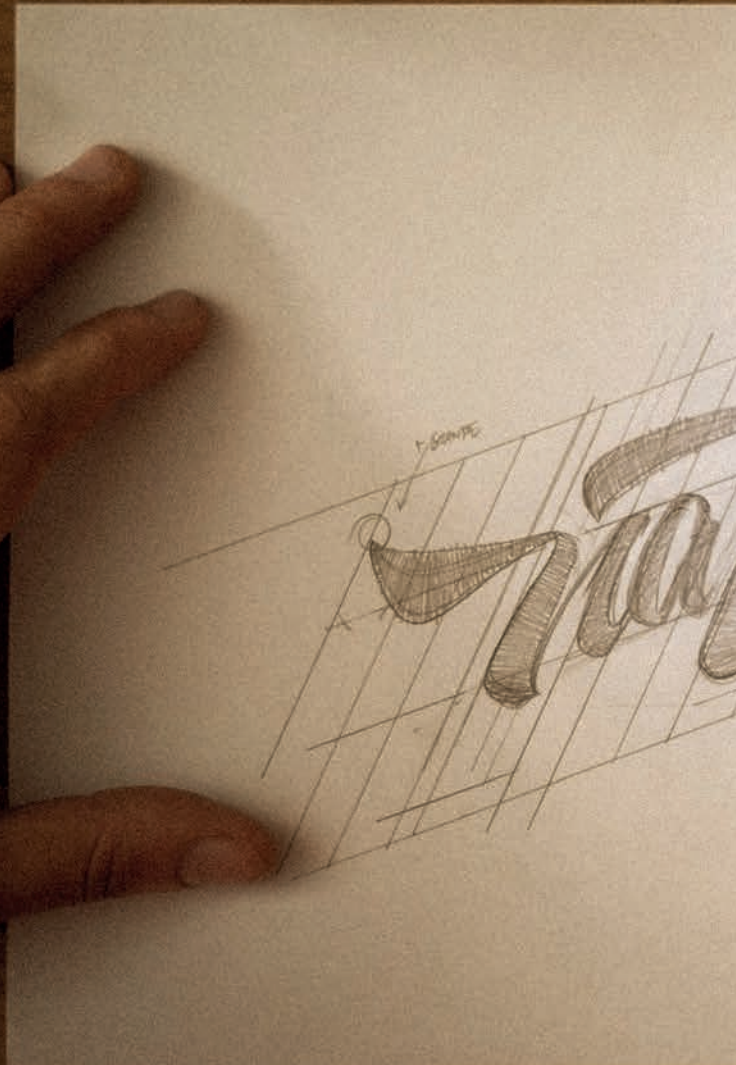
A continuación elige la inclinación que quieres para tus letras y traza líneas paralelas con escuadra y cartabón a través de toda la pauta. En las siguientes páginas, te dejo cuatro ejemplos de pauta para que hagas copias y los utilices cada vez que lo necesites.

4.

Y para finalizar, con la pauta ya hecha, tienes dos opciones: dibujar tu boceto encima e ir corrigiendo sobre él o utilizar papel vegetal e ir bocetando con la pauta debajo.

