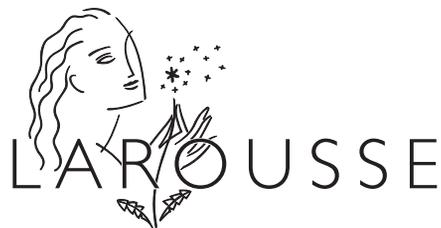

Natasha Leis Céspedes
Punta y pincel

Caligrafía para principiantes

© Natasha Leis Céspedes, para el texto y las imágenes.

*Punta
y pincel*

Dirección editorial: Jordi Induráin Pons

Diseño, maquetación e ilustración para cubierta: Natasha Leis Céspedes

Diseño de cubierta: Xavier Valdés

© LAROUSSE EDITORIAL, S.L., 2022

Rosa Sensat, 9-11, 3ª planta

08005 Barcelona

Tel.: 93 241 35 05

larousse@larousse.es - www.larousse.es

facebook.com/larousse.es - @Larousse_ESP

Primera edición: mayo de 2022

Reservados todos los derechos. El contenido de esta obra está protegido por la Ley, que establece penas de prisión y/o multas, además de las correspondientes indemnizaciones por daños y perjuicios, para quienes plagieren, reprodujeren, distribuyeren o comunicaren públicamente, en todo o en parte y en cualquier tipo de soporte o a través de cualquier medio, una obra literaria, artística o científica sin la preceptiva autorización.

ISBN: 978-84-19250-16-2

Depósito legal: B-5216-2022

1E11

~ *Sumario*

Introducción a la caligrafía	10
Brush lettering: alfabeto itálico en minúsculas	24
Brush lettering: alfabeto itálico en mayúsculas	37
Brush lettering: alfabeto moderno en minúsculas	46
Brush lettering: alfabeto moderno en mayúsculas	65
Cómo unir letras	72
Cómo componer	90
Caligrafía copperplate en minúsculas	98
Caligrafía copperplate en mayúsculas	108
Caligrafía expresiva	122
Bounce lettering	132
Florituras	146
Conclusión	158

Introducción
a la
Caligrafía

~ Introducción

La caligrafía es escritura y la escritura nació para que podamos comunicarnos de forma escrita. Dejar constancia de las cosas que hacemos y sentimos, comunicárnoslas a otra persona o incluso anotarlas para recordarlas nosotros mismos en otro momento. Por eso, aunque la caligrafía implica escribir bonito, no nos olvidemos que consiste en expresarse de forma escrita y que, al fin y al cabo, nadie es perfecto, por lo tanto nuestra caligrafía tampoco debería serlo.

Siempre me gustó la idea de que mis alumnos encuentren su estilo, que se dejen llevar y encuentren su propia forma de escribir. Por eso quiero invitarte a que hagas lo mismo. Que te diviertas y te expreses de forma escrita. Por supuesto vamos a seguir algunas reglas para lograr que las letras se vean cada vez más bonitas, sin embargo, durante el proceso, la idea es divertirse y no frustrarse.

~ Diferencia entre caligrafía y lettering

Vamos a hablar de la diferencia entre la caligrafía y el lettering. La primera es el arte de escribir bonito, de hacer trazos con una herramienta específica. Esto quiere decir que las letras que hagamos van a depender de la herramienta que estemos usando. No es lo mismo hacer una letra con un pincel que hacerla con pluma, aunque escribamos la misma letra, el resultado va a ser muy diferente.

La caligrafía también depende de nuestra capacidad para utilizar estas herramientas ya que en la escritura, una vez hecho el trazo, no podemos corregirlo.

El lettering, por otro lado, es el arte de dibujar letras. Aquí lo más probable es que siempre utilicemos la misma herramienta, un lápiz, por ejemplo, ya que lo que nos importa es el resultado del dibujo que hagamos. En el caso del lettering la idea es corregir, borrar, calcar, lo que necesitamos hasta obtener el resultado deseado.

En ambos casos hay una infinidad de estilos. Tanto si hacemos letras de forma escrita o dibujada, hay muchas opciones. Las letras tienen una estructura y características específicas que podemos ir modificando para crear diferentes estilos.

Caligrafía:

La palabra, como tal, proviene del griego calligraphía, que se compone de kallos, que significa 'hermoso', y grafein, que se traduce en 'escritura'.

~ Para qué usamos la caligrafía

La caligrafía nos ayuda a comunicarnos mejor de forma escrita. Si queremos dejarle una nota a alguien, anotar la lista del super en la pizarra de casa o escribir en un examen del colegio. También nos ayuda en ocasiones especiales para escribir una nota de cumpleaños, una postal de Navidad o una carta para alguien especial. Es nuestro lenguaje escrito.

Ahora bien, hay dos posibilidades, o sois de esas personas que no utiliza la letra escrita en su vida diaria o lo sois. Hoy en día, con el uso de los teléfonos y los ordenadores, ya no se utiliza la letra escrita como antes. Las personas, después del colegio o de la universidad, no utilizan la letra escrita salvo algunas excepciones.

La caligrafía aporta muchos beneficios. Escribir a mano mejora la atención y la comprensión. Ayuda a que nos concentremos más en lo que estamos escribiendo. También pone en orden nuestros pensamientos y nos relaja. Esto ocurre porque la cabeza va más rápido que la mano, por lo tanto no tenemos más opción que bajar el ritmo. Incluso he tenido alumnos que les costaba relajarse y escribir tranquilos si venían de un día agitado. Es una actividad muy tranquila y relajada que nos puede ayudar a calmar la mente y relajarnos. Meditación escrita. Por eso también son tan útiles los diarios o libretas en donde escribimos nuestros pensamientos. Nos ordenan, en definitiva.

En este libro te voy a enseñar a mejorar tu caligrafía y a plasmarla con diferentes técnicas y herramientas para que puedas expresarte como quieras de forma escrita.

Cuando se trata del lenguaje hablado podemos hablar más tranquilos, gritar, hablar más despacio o más rápido. En el lenguaje escrito es lo mismo. Podemos escribir de forma desordenada y rápida o de forma lenta y quizás más bonita. Estoy segura que en el momento de escribir una tarjeta para un regalo de cumpleaños la forma en la que vas a querer expresarte va a ser diferente de la forma en la que te expresarías en una nota para un compañero de trabajo al que hay que comunicarle algo. Si estuviésemos grabando un audio para nuestro compañero de trabajo, este sería muy diferente al audio de cumpleaños para nuestro amigo, pareja, familiar, etc. En el lenguaje escrito es lo mismo.

~ Herramientas, materiales y técnicas básicas

Para hablar de las herramientas, primero vamos a dividir las en dos grupos. Por un lado tenemos las herramientas que tienen la tinta incluida y por otro, las que no. En el primer grupo se encuentran los rotuladores punta pincel y en el segundo las plumillas o rotuladores de agua.

Los primeros son más portátiles, es decir, son fáciles de trasladar y llevarlos con nosotros a todos lados. En cambio, los del segundo grupo tienen una preparación previa y un lavado posterior, además de que necesitamos agua, tintas y otros detalles para que todo funcione bien.

d d

d

e e

e

f f

f

↓ \bar{v} + ↓ j = g

g

↓ h + ↓ n = hn

h

↓ i + ↓ i

i

Brush
lettering
alfabeto
moderno

The text is written in a fluid, cursive brush script. The letters are a deep purple color with a slight gradient and soft shadows, giving them a three-dimensional appearance. The word 'Brush' is at the top, followed by 'lettering', 'alfabeto', and 'moderno' on subsequent lines. The text is framed by elegant, sweeping purple flourishes at the top and bottom. Interspersed around the text are numerous teal-colored leaf-like or petal-like shapes, some pointing outwards and others tucked in, creating a decorative, floral effect.

~ *Trazos básicos*

Los trazos básicos son los primeros trazos que tenemos que aprender para poder hacer las letras luego. Es importante practicarlos bien, ya que si corremos a escribir las letras sin haber practicado lo suficiente, es más difícil que salgan.

Primero vamos a empezar con el trazo fino: escribimos hacia arriba siguiendo la pauta y ejercemos poca presión durante todo el trazo. Luego vamos a practicar el trazo grueso. Es lo mismo pero escribiendo hacia abajo y ejerciendo presión.

Para realizar los trazos finos es importante relajar la mano. Puede salir tembloroso al principio pero no hay problema, con la práctica eso cambia.

Presiona sin miedo el rotulador para que se note el contraste entre el trazo fino y el grueso. No te preocupes, no se va a romper.

Handwritten cursive letter 'm' in purple ink, showing four examples. The first 'm' is marked with a green 'x' and the second with a green checkmark.

Green 'x' and checkmark symbols indicating correction and approval.

Light purple cursive letter 'm' showing the stroke order for writing.

Handwritten cursive letter 'u' in purple ink, showing three examples. The first 'u' is marked with a green 'x' and the second with a green checkmark.

Green 'x' and checkmark symbols indicating correction and approval.

Light purple cursive letter 'u' showing the stroke order for writing.

Handwritten cursive letter 'n' in purple ink, showing three examples. The first 'n' is marked with a green 'x' and the second with a green checkmark.

Green 'x' and checkmark symbols indicating correction and approval.

Light purple cursive letter 'n' showing the stroke order for writing.

buen día

buen día

buen

buen

día

día

buen día

Muy
feliz
día

*Practiquemos este estilo con
estos diseños de tarjetas*

Para alguien
especial

