Natasha Leis Céspedes
Punta y pincel

Lettering para principiantes

LAROUSSE

© 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 plagiaren, 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: 978-84-19250-15-5
Depósito legal: B-5215-2022
1E1I

PAPEL DE FIBRA
CERTIFICADA

~ Sumario

Introducción al lettering 10

Primer acercamiento al lettering 18

Letras mayúsculas sin remates (light) 26

Mayúsculas sin remate 34

Minúsculas sin remate 44

Mayúsculas con remate 60

Minúsculas con remate 68

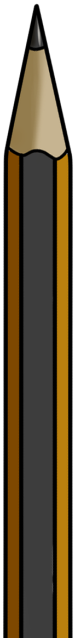
Letras script 76

Letras en bloque 94

Composición 108

Decoración, sombras y 3D 130

Conclusión 159



INTRODUCCIÓN
al lettering

~ *Introducción*

Hoy en día cuando trabajamos con texto utilizamos las tipografías. Hay muchas variedades, algunas más anchas, más finas, con remates o sin ellos, otras tipografías son de fantasía, etc. Hay muchas opciones, algunas son gratuitas y otras son de pago. Tenemos muchas posibilidades a la hora de elegir el tipo de letra que nos gustaría usar para comunicar algo.

El dibujo de las letras, es decir, el *lettering*, surge como solución al problema de comunicar algo más allá de las limitaciones que nos presentan las tipografías. A pesar de que hay muchas opciones, cada una es como es y no podemos modificarla. Sin embargo, con el dibujo de las letras podemos tomar como referencia un estilo de letra que nos gusta y hacerle las modificaciones que queramos.

En este libro vamos a aprender a dibujar letras. Por supuesto, hay muchos estilos, no podemos verlos todos pero vamos a ver los más importantes y con esta base, podrás dibujar tus propias letras y crear tus propios diseños. También veremos algunos proyectos que te enseñarán cómo utilizar esas letras para componer frases.

~ *Diferencia entre lettering y caligrafía*

Cuando hablamos de *lettering*, hablamos del dibujo de las letras. Para ello, lo más probable es que siempre utilicemos la misma herramienta, un lápiz, por ejemplo, ya que luego vamos a corregir, borrar, modificar, calcar, etc; lo que necesitemos hasta obtener el resultado deseado.

Lo que buscamos es encontrar la forma, la proporción, el ritmo y el espaciado deseado a través del dibujo y la modificación.

Por otro lado, cuando hablamos de caligrafía, hablamos del arte de escribir bonito, de hacer trazos con una herramienta específica. De esta forma las letras que hagamos van a depender de la herramienta que estemos usando. La caligrafía también depende de nuestra capacidad para utilizar estas herramientas ya que en la escritura, una vez hecho el trazo, no podemos volver atrás o corregirlo.

En ambos casos hay una infinidad de estilos. Bien sea que hagamos letras de forma escrita o dibujada, hay muchas opciones. Al fin y al cabo el fin es el mismo: hacer letras. Las letras tienen una estructura y características específicas, por eso, ya sea que estén escritas o dibujadas, podemos ir modificando esas características y crear diferentes estilos.

~ Para qué podemos utilizar el lettering

Podemos usar el dibujo de letras para muchos fines. Desde proyectos profesionales, como dibujar una composición para la portada de un libro, hacer un diseño para la vidriera de un negocio o un logo. Porque sí, podemos dibujar un logo. De hecho es uno de los usos más frecuentes ya que al ser algo que identifica a una marca, probablemente con el simple hecho de escribir el nombre de la misma con una tipografía digital, no sea suficiente para comunicar el concepto que se desea.

Por otro lado tenemos usos más cotidianos como dibujar letras en una tarjeta de cumpleaños. Hoy en día también se utiliza mucho para tomar apuntes en el colegio o en la universidad. Los títulos de los textos del colegio quedan muy curiosos con diferentes estilos de letras dibujadas.

Hay muchos usos que le podemos dar al lettering y el límite es unicamente nuestra imaginación. Te invito a aprender este arte con los ejercicios del libro y utilizar tus letras para lo que quieras.

~ Herramientas, materiales y técnicas básicas

Para dibujar vamos a necesitar lápiz y papel. Ya que este arte se trata de dibujar, borrar y volver a dibujar, no necesitamos muchas herramientas para llevar a cabo este proceso. También vamos a utilizar rotuladores para darle un acabado final a nuestro diseño.

Por otro lado puedes elegir otro tipo de materiales para el pintado de las letras, como acuarelas, lápices de colores, rotuladores, etc. Para esto último no hay algo específico a utilizar, simplemente es a gusto de cada uno.

~ Lápices de grafito

Para recomendarte qué lápiz utilizar primero vamos a hablar de la escala de dureza de los lápices de grafito.

Inicialmente los lápices se hacían sólo de grafito. Posteriormente se empezó a mezclar este material con arcilla para graduar su dureza. Cuanto mayor sea la proporción de grafito respecto a la de arcilla, más blanda será la mina del lápiz.

Para indicar la mayor o menor dureza del grafito se utiliza una letra, a veces acompañada con un número. La escala comprende 20 durezas: 9H, 8H, 7H, 6H, 5H, 4H, 3H, 2H, H, F, HB, B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 8B y 9B. Las durezas blandas se identifican con la letra “B” (del inglés *black*) mientras que las duras emplean la “H” (*hard*). Además, existe la dureza “F” (*fine*) y la “HB” (aproximadamente en la mitad de la escala). Los lápices duros apenas marcan el papel, lo arañan más bien, y su tono es más pálido y grisáceo. Por otro lado, los lápices blandos dibujan más fácilmente sobre el papel y su trazo es más negro.

~ *Primer encuentro*

Vamos a hacer un ejercicio que nos va a brindar nuestro primer encuentro con el *lettering* de una forma más amable y fácil. En lugar de empezar dibujando desde cero, vamos a calcar una palabra escrita por nosotros y desde ahí vamos a continuar dibujando.

En primer lugar vamos a tomar un rotulador punta pincel y vamos a escribir una palabra. Si esta parte del ejercicio te cuesta puedes simplemente calcar la que hice yo y luego continuar haciendo las modificaciones con lápiz tú mismo.

Mi palabra es *lettering*.

Una vez que tenemos nuestra palabra escrita, vamos a calcarla con lápiz. Para eso vamos a utilizar papel vegetal. También puedes utilizar cualquier papel blanco que sea lo suficientemente transparente como para permitirte ver la palabra que está por debajo del mismo.

En esta primera parte del ejercicio vamos a calcar la palabra tal cual está escrita. Lo hacemos con lápiz para poder hacerle modificaciones luego.

~ Palabra escrita con rotulador punta pincel. Esto sería caligrafía.

~ Palabra dibujada con lápiz (la he calcado). Podemos ver los contornos de la palabra anterior y sin relleno. Es decir, el interior en blanco.

~ *Letras sin remate bold*

Continuamos con otro alfabeto: las letras sin remate en su versión *bold*, es decir, más gruesas que las letras del alfabeto anterior. Este tipo de letras es más difícil de dibujar ya que las astas no son finas, son gruesas y tenemos que lograr que los bordes sean paralelos y correctos.

Vamos a trazar estas letras pensando en cómo dibujamos un rectángulo: los lados del mismo son paralelos, es decir, las líneas que lo forman tienen la misma distancia la una de la otra en ambos lados. Esto ocurre tanto a lo ancho como a lo largo. Lo mismo va a pasar al dibujar las letras. No buscamos la perfección, ni ahora, ni después, pero al principio nos vamos a ayudar con una regla y algunas líneas guías ya que somos principiantes y sin las mismas nos sería muy difícil.

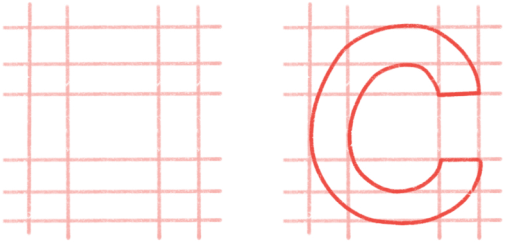
Un consejo al dibujar estas letras es separarlas en bloques, ya que si las dibujamos como un todo, probablemente veamos más errores en el resultado final. Veamos por ejemplo la letra *A* mayúscula: para dibujarla vamos a hacer primero un bloque del lado izquierdo, vendría a ser como un paralelogramo. Luego hacemos otro igual enfrentado a este y finalmente dibujamos un rectángulo horizontal en el medio uniendo las dos formas que hicimos anteriormente. Terminamos pintando la letra con el lápiz para ver el resultado final. Este método es más sencillo ya que dibujamos la letra parte por parte.

El ancho de estos bloques es una característica de este alfabeto. Si hacemos los bloques más anchos o más angostos, tenemos que mantener esta característica en todas las letras.

Veamos otro ejemplo. En este caso también vamos a pensar en la letra como la suma de bloques. Sin embargo, ahora vamos a dibujar algunas líneas guía para ayudarnos a trazas mejor la letra.

Vamos a dibujar la *B* mayúscula. Antes de comenzar a dibujar la letra tracé algunas líneas que me ayudaron a copiar esta letra de la mejor forma posible. Estas líneas me indican dónde comienza la letra a lo alto y a lo ancho y dónde termina. También marqué el ancho de los bloques que la conforman y dónde terminan los ojales internos. Como puedes ver el ojal de arriba termina un poco antes que el ojal de abajo. Es decir, las curvas de los ojales de abajo son un poco más grandes.

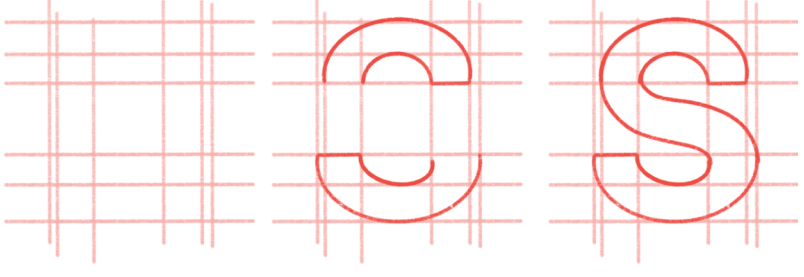
Algo importante con respecto a las curvas es que estas comienzan con líneas rectas. Es decir, comenzamos la curva haciendo un trazo recto y horizontal, luego hacemos la curva y finalizamos de forma recta nuevamente como al principio.



Vamos a continuar con la letra *C*, no es por seguir el orden del alfabeto, sino que explico algunas letras como modelo para luego poder dibujar las demás. La forma de dibujar la *C* nos va a ayudar después para trazar otras letras como la *O* o la *Q*, letras que se le parecen.

Para dibujar la *C* vamos a hacer uso de algunas líneas guías. Como hicimos anteriormente vamos a marcar la línea de base, la línea de altura de x y las líneas a lo ancho dónde comienza y finaliza la letra. También vamos a dibujar las líneas que marcan el ancho de la letra y el espacio de la apertura. Una vez hechas estas guías, vamos a dibujar la letra *C*.

Con respecto a las curvas, es importante dibujar bien el comienzo de la misma, tene que ser recto. Esto también nos va a servir en la letra *D*.



La letra *S* es una de las más difíciles de dibujar. Para hacerla vamos a trazar primero las curvas de arriba y las de abajo como muestra la imagen y luego las vamos a unir. No vamos a hacer toda la letra de una sola vez porque sería mucho más difícil. Por supuesto, como en los ejemplos anteriores, vamos a trazar líneas guías para ayudarnos a dibujar esta letra.

Generalmente la parte de arriba de la letra *S* es más pequeña que la de abajo. Si fuera al revés, nos daría una sensación de falta de apoyo.

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

H H

I I

J J

K K

L L

~ *Remate de bloque*

Hemos visto que las terminaciones de las letras pueden tener diversas formas, por ejemplo lineal o triangular. Estas letras tienen terminaciones con forma rectangular y son gruesas. No tienen contraste y si lo tienen, es poco.

Algo que las distingue es que siguen una lógica diferente a la que hemos visto hasta ahora. Los trazos que eran finos ahora son gruesos y los gruesos, ahora son finos. Es decir, que los trazos que bajan van a ser más finos que los trazos horizontales. Estos últimos van a ser más gruesos y quizás muy gruesos. Este estilo de letras se utiliza mucho para el estilo llamado *lejano oeste*. También podemos verlas en las letras que se utilizaban antes en las máquinas de escribir. La diferencia es que estas últimas tienen todas un mismo grosos y las anteriores, no.

La forma en la que vamos a dibujar estas letras es exactamente la misma que utilizamos para dibujar las letras sin remate. La única diferencia es que vamos a agregar estos bloques en sus terminaciones. Como hemos hecho hasta ahora, vamos a dibujarlas por partes, como una suma de rectángulos y no por su contorno.

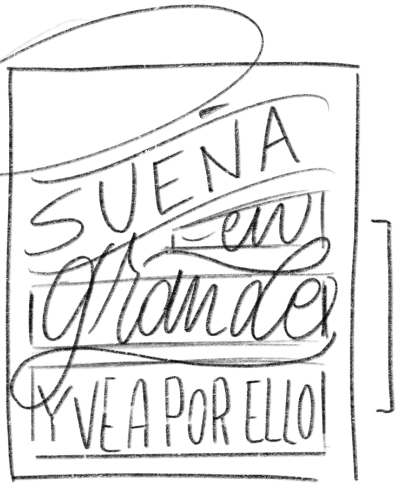
Al igual que en todos los estilos, en este también podemos modificar las características de las letras. En la imagen inferior podemos ver que todas las letras tienen terminaciones en bloque, sin embargo, son todas diferentes.

La primera letra no tiene contraste, es decir, que sus trazos tienen todos el mismo grosor. La segunda letra tampoco tiene contraste pero, a diferencia de la primera, tiene más peso. Sus trazos son más anchos. La tercera tiene las terminaciones con mucho más peso, generando así el estilo *lejano oeste*. La cuarta es muy similar a la tercera pero es más ancha. Finalmente, la quinta *A*, tiene unos remates cuya forma es más angosta al centro. Esto le da un estilo más divertido. Por supuesto, como vimos antes, estas variaciones las podemos aplicar tanto en las minúsculas como en las mayúsculas.

A pesar de que este estilo de letras tiene terminaciones, estas tienen más similitud con las letras sin remates, más que nada por la ausencia de contraste.

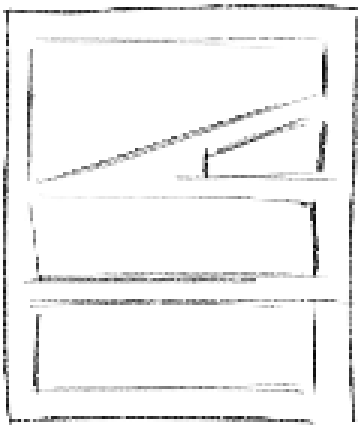
~ Esta opción de bandera me gusta pero deja mucho espacio en blanco en esa esquina.

~ También me gustó que el "en" quede entre la primera y segunda línea generando un nivel más y dándole dinamismo.

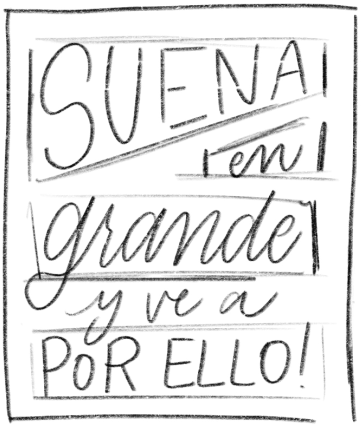


~ Para la palabra "sueña" me gusta esta opción porque logra que la composición empiece con fuerza teniendo una S más grande y la diagonal le da movimiento.

~ En esta imagen vemos la cuadrícula redibujada teniendo en cuenta las formas que me gustan de las ideas anteriores.



Y en esta otra imagen podemos ver la idea de diseño con las palabras dentro de la cuadrícula.

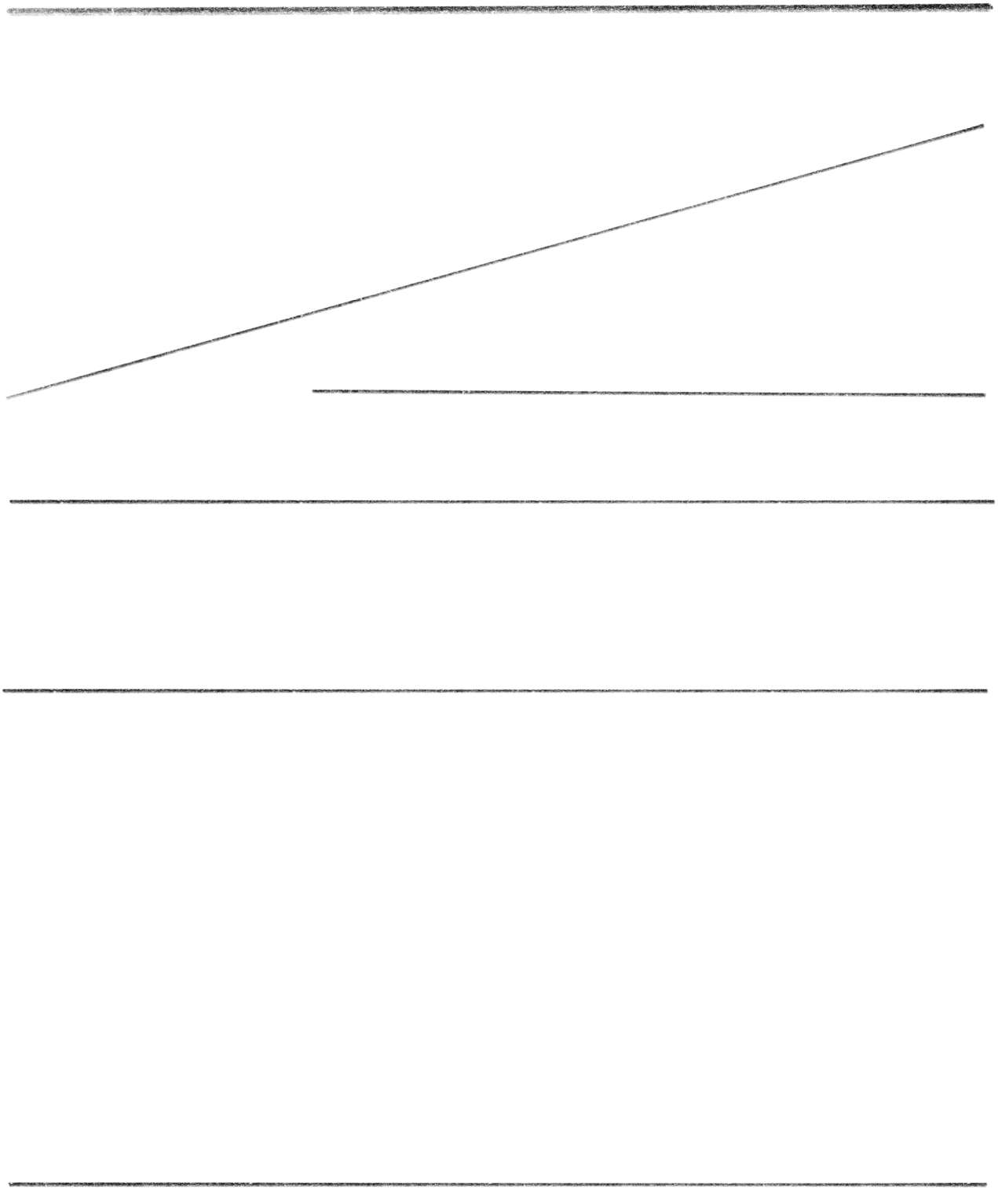


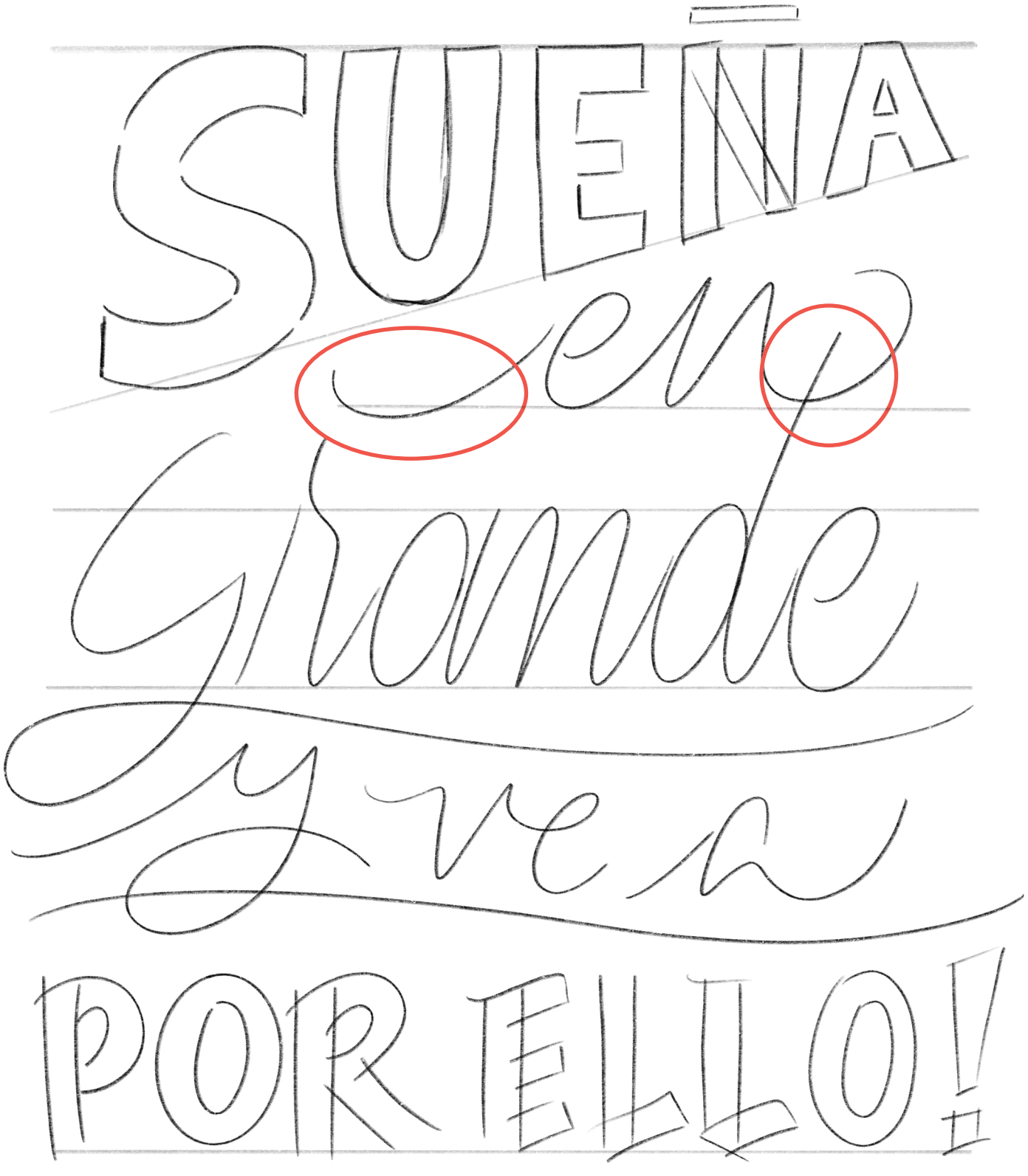
Una vez que tenemos nuestra cuadrícula vamos a dibujarla a tamaño real, en este caso sería un A4 (21 cm de ancho por 30 cm de alto). Hasta este momento los dibujos fueron pequeños y eso fue muy útil ya que había que dibujar varios y hacerlos a tamaño real, hubiera llevado mucho tiempo.

Ten en cuenta que es posible que esta primer composición no te convenza del todo más adelante y tengas que volver hacia atrás y elegir otra. Quizás incluso hacer más opciones en tamaño pequeño.

Dibujar letras requiere de seguir algunos pasos y es posible que varias veces tengamos que volver hacia atrás. Con la práctica y la experiencia va a ser más fácil y va a salir bien con menos intentos.

En la página siguiente puedes ver la cuadrícula a tamaño real. Sobre la misma puedes practicar dibujando la frase en las líneas, teniendo en cuenta el boceto final que elegimos en esta página. Si quieres puedes hacerlo sobre el libro y sino también puedes colocar encima un papel de calco y dibujar las letras sobre él.




SUEÑA
en
Grande
y ve a
POR ELLO!