

Disney

El arte del lettering

Un libro de trabajo
para crear arte caligráfico
inspirado en el **AMOR**

 Planeta

© 2021 Disney Enterprises, Inc.
Todos los derechos reservados.

Derechos exclusivos en español para México

© 2021, Editorial Planeta Mexicana, S.A. de C.V.
Bajo el sello editorial PLANETA JUNIOR M.R.
Avenida Presidente Masarik núm. 111,
Piso 2, Polanco V Sección, Miguel Hidalgo
C.P. 11560, Ciudad de México
www.planetadelibros.com.mx

Título original: *The Art of Lettering. Love*
Título en español: *El arte del lettering. Amor*
Textos: Cosimo Lorenzo Pancini
Traducido por: Lesli Mejía Chávez

Primera edición en México: marzo de 2021
ISBN: 978-607-07-6877-4

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 de los titulares del copyright.

La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Arts. 229 y siguientes de la Ley Federal de Derechos de Autor y Arts. 424 y siguientes del Código Penal).

Si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra diríjase al CeMPro (Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor, <http://www.cempro.org.mx>).

Impreso en los talleres de Litográfica Ingramex, S.A. de C.V.
Centeno núm. 162, colonia Granjas Esmeralda, Ciudad de México
Impreso y hecho en México - *Printed and made in Mexico*

La FORMA de
empezar algo
es DEJAR de
hablar
y EMPEZAR a
actuar

Introducción

Hay algo mágico en el acto de escribir letras (y prosa) a mano. Al poner la pluma contra el papel creamos líneas y curvas que finalmente se vuelven letras y después palabras. Hoy en día nos hemos acostumbrado a recibir mensajes por medios digitales, pero hay momentos en que algunas palabras son tan importantes que deben escribirse no solamente a mano, sino también con un estilo que haga el mensaje aún más impactante.

Para apuntes escolares, listas de pendientes y notas en el refrigerador, un garabato rápido basta; sin embargo, una carta de amor requiere algo más que eso. Cuando necesitamos escribir sobre nuestros sentimientos más profundos, expresar emociones especiales o enfatizar una frase que tiene un lugar singular en nuestros corazones, utilizar pluma y tinta se siente como algo más natural.

Durante siglos, los escritores más hábiles han recurrido a la caligrafía (palabra proveniente del griego *kalligraphia*, que significa «escritura hermosa») para comunicar algo importante o con un significado más profundo. El arte de la caligrafía le brinda a la gente la oportunidad de escribir con tal elegancia y

estilo que los lectores no solo entenderán el mensaje plasmado, sino también sentirán la pasión y las emociones de quien escribe.

El arte del *lettering* es similar a la caligrafía (y quizá trabajan en conjunto). Este arte tiene la intención de ilustrar palabras bellas dibujándolas en vez de «nada más» escribirlas; esta es una diferencia muy sutil que descubrirás y comprenderás mejor en las siguientes páginas.

Este libro te guiará a través de muchos estilos de caligrafía y de *lettering*. Con él practicarás tus habilidades al escribir valiosas frases que reconocerás de películas clásicas de Disney. Además, aprenderás que cada alfabeto puede reflejar un rango particular de emociones, y hallarás cuatro estilos de escritura distintos para expresar el tema de este libro: el amor.

Lograr un *lettering* hermoso a mano requiere paciencia y práctica, pero como dice el Hada Madrina de Cenicienta:

Aun los
MILAGROS
tardan un
POCO

Cómo usar ESTE Libro

El tema de este libro es el amor. Cuando Anna conoce a los trolls en *Frozen*, le dicen que «es tan fuerte el amor que puede transformar». El amor también es una fuerza que tiene muchas formas diferentes; a veces es dulce y adorable, pero otras veces es ardiente, feroz y nos obliga a reaccionar de maneras impredecibles: en algunas ocasiones nos hace querer reír y bailar, en otras llorar. El amor es una puerta abierta, es una canción que nunca termina... ¡Hay tantas formas de describir el amor como las hay para dibujar letras!

Después de explicar los tipos de *lettering* básicos y las herramientas que tal vez te resulten útiles para expresar tus sentimientos, este libro se enfoca en cuatro secciones principales (las cuales denominamos «Los alfabetos del amor»). Cada sección está dedicada a un estilo de escritura o *lettering* particular, y en ella encontrarás algunas de las frases de películas famosas de Disney que sentimos mejor transmiten la esencia del estilo en cuestión.

Cada estilo va acompañado de una guía introductoria para escribir las letras de manera correcta y algunas páginas para practicarlas. Después de eso tendrás dos páginas con frases completas que podrás utilizar, así como instrucciones detalladas para emplear y poner en práctica tu toque personal.

A la izquierda
está la obra
original, ¡y a la
derecha un espacio
para tu versión!

Antes de las computadoras y la tipografía digital, era común hacer las señales y los letreros a mano. Hasta la segunda mitad del siglo veinte, prácticamente todo lo que se escribía, a excepción de lo impreso en papel, era original y creado por alguien con un estilo propio de *lettering* que diseñaba o pintaba a mano.

En la actualidad, tenemos una enorme variedad de fuentes (conocidas como tipografías digitales) al alcance de nuestros dedos en nuestras computadoras, lo que nos permite elegir un estilo para el mensaje que deseamos enviar. Algunas fuentes son serias, otras son más imaginativas; algunas quieren parecer hechas a mano (tales como Comic Sans), mientras que otras tienen un corte más definido, como si hubieran sido diseñadas con una regla y un compás (tales como Times New Roman). A pesar de estar muy relacionados, el *lettering*, la caligrafía y la tipografía digital son muy diferentes entre sí, y es importante entender por qué.

Escribir,
DIBUJAR,
CREAR

Tipografía

Lettering

Caligrafía

La **caligrafía** consiste en realizar letras con un solo movimiento continuo de la mano, sosteniendo una herramienta de escritura tal como un pincel o una pluma. Puesto que se hace de forma manual, siempre habrá dos versiones distintas de la misma letra.

A veces estas variaciones son intencionales porque el propósito del calígrafo puede ser darle una apariencia ligeramente imperfecta a una palabra. Antes de la llegada de las computadoras, la forma de caligrafía más común era la letra cursiva: un estilo de escritura rápido y elegante en el que cada letra está conectada con la siguiente.

Un buen calígrafo sabe que el secreto no solo está en la habilidad de escribir letras hermosas, sino también en escribirlas con rapidez, uniendo las letras con un movimiento constante y logrando variaciones en ellas con solo cambiar la presión puesta en el instrumento de escritura.

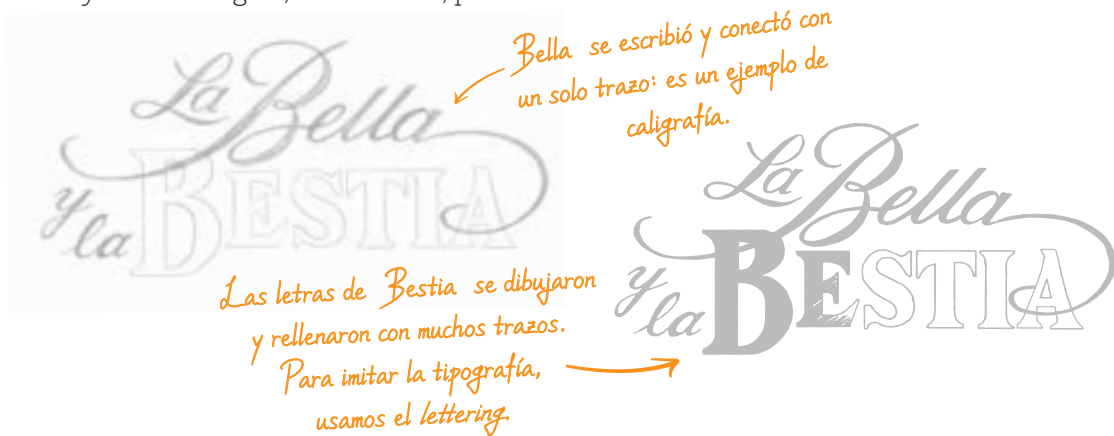
El **lettering** no requiere que las letras se escriban con un solo movimiento, ya que un creador de este arte puede trazar el contorno de una letra, rellenarlo con tinta y luego perfeccionar la figura con otra herramienta más delgada. Además, mientras que en la caligrafía todas las letras suelen estar en una misma línea, el **lettering** te da más libertad y flexibilidad en cuanto a la posición de estas; incluso permite que el estilo de cada palabra sea diferente y que las cursivas se yuxtapongan con las mayúsculas.

Aunque el **lettering** parece ser divertido y libre de reglas, en realidad, para

¿DIGITAL o manual?

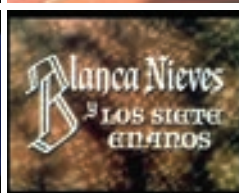
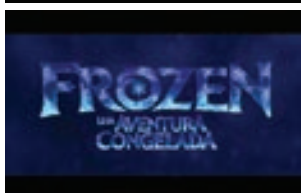
Si quieres diferenciar una fuente hecha a computadora de una caligrafía o un **lettering** hecho a mano, solo busca variaciones en las letras que se repiten. Un calígrafo o artista de **lettering** jamás haría las letras repetidas (como la doble «r» en «carro») idénticas, sobre todo en los casos en que estas se tocan o contraponen. Por otro lado, las fuentes digitales suelen producir choques o emparejamientos de letras poco atractivos en las palabras donde una misma letra se repite (busca una doble «r» o «l»).

ser bueno, debe retomar las figuras y las proporciones que señalan las reglas de caligrafía establecidas. Por este motivo, para enseñarte a crear obras de **lettering**, primero te mostraremos un estilo de caligrafía que podrás entender y practicar.

He aquí unos hermosos ejemplos de los intertítulos que fueron hechos a mano por los artistas gráficos de Disney.

Aquí puedes ver mucho de lo que inspiró los estilos de lettering mostrados en este libro.

Conforme empiezas tu viaje por el mundo de las letras, descubrirás que nos rodea una gran cantidad de maravillosos estilos de lettering manuales que están a la vista en nuestras comunidades. Por eso, presta atención a los letreros de las tiendas antiguas, los anuncios pintados en paredes, los letreros decorados con caligrafía y los menús escritos a mano, pues todos ellos pueden inspirarte. Nada más mira los intertítulos de las películas clásicas de Disney mostrados arriba, ¡descubrirás increíbles estilos de hermoso lettering hecho a mano!

La **tipografía** es el arte de diseñar fuentes y organizarlas en una página. Gracias a las computadoras, controlar la tipografía y producir hermosos resultados es más fácil; sin embargo, ninguna fuente digital te dará la misma cantidad de expresión personal que puedes lograr escribiendo manualmente. Las fuentes digitales son precisas y permiten una repetición perfecta, pero el lettering a mano es una obra de arte en la que cada detalle es influenciado por tus habilidades y tus emociones.

Un artista de lettering puede describirse como un chef que intenta hacer una receta deliciosa mezclando diferentes sabores tipográficos. Entonces, recuerda el consejo que Gusteau le da a Remy en *Ratatouille*: «Deben tener imaginación, coraje. Intentar y tal vez fallar. Y jamás dejen que nadie defina sus límites por venir de donde vinieron. El único límite es su alma».

El único límite
ES TU
Alma

HERRAMIENTAS

— para el —

ARTISTA

de

Lettering

No necesitas herramientas extraordinarias para hacer un *lettering* extraordinario, ya que incluso un simple lápiz o un pedazo de gis blanco puede usarse para crear obras maestras. Sin embargo, algunas herramientas son más aptas para ciertos estilos de escritura que otras, así que debes probarlas todas e ir descubriendo cuáles son las mejores para el estilo con el que quieres trabajar. Practicar con diferentes herramientas de escritura puede ser muy divertido; además, incluso las más desconocidas son económicas. Mientras vas consiguiendo todas tus herramientas, recuerda el consejo que Merlín le da a Arturo en *La espada en la piedra*: «De ti depende descollar y qué tan alto has de llegar».

Lápices

El lápiz es la herramienta básica para trazar tu obra y crear las líneas de guía para tus letras. Se recomienda que los principiantes utilicen un lápiz de grafito duro, que puede ser desde el número dos (o HB) hasta el número cuatro (o 2H). Con este tipo de lápices más duros puedes dejar marcas más tenues en el papel. Un lapicero también es una opción excelente, pues no necesitas sacarle punta y te ayuda a trazar con mucha precisión.

Borradores

Un borrador sencillo, grueso y rectangular es el mejor amigo de un principiante de *lettering*. Son esenciales para corregir los errores en tus dibujos a lápiz, así como para eliminar las marcas y las guías una vez que ya trazaste los dibujos con tinta.

Los borradores pequeños de los lápices son aún más útiles cuando se trata de detalles más sutiles, mientras

Los plumones de punto fino hacen líneas suaves y largas

que los de goma te ayudan a remover las marcas ya trazadas con tinta sin arruinarlas.

Papel

No es necesario empezar a practicar con papel de alta calidad, ya que necesitarás muchas hojas para lograr que las figuras te salgan bien. Por eso, para tu práctica, usa una resma de papel blanco para impresión y las páginas de este libro. Si no quieres dibujar líneas de guía siempre, puedes usar papel de calco para trazar sobre las páginas del libro o una hoja de guía hecha con anterioridad. Conforme mejores, puedes utilizar papel de calidad para acuarelas o para dibujo. Solo recuerda que el mejor papel no es poroso, sino grueso y liso, y te ayuda a evitar que se corra la tinta y a preservar la nitidez de tus trazos.

Plumines y mástiles

Hay muchos tipos de mástiles de plumas: desde los baratos de plástico, hasta los oblicuos y elegantes que te permiten trazar en un ángulo exacto. También hay un sinnúmero de plumines y cada uno tiene una marca distintiva. Algunos estilos de caligrafía requieren un tipo de plumín en específico: para las cursivas fluidas se necesita un plumín puntiagudo y flexible, mientras que para la letra gótica y la itálica se necesita uno ancho. Si crees que los plumines son demasiado difíciles de usar, considera usar plumas con punta de pincel para imitar las líneas fluidas del plumín puntiagudo, o un marcador con punta de cincel para reproducir el efecto de un plumín ancho.

Punta de pincel

Aunque son más fáciles de transportar y de usar que los pinceles en sí, las plumas con punta de pincel son muy difíciles de

controlar al principio. Pero no las descartes, ya que con ellas es sencillo crear trazos de diferentes anchos; además, algunas de estas plumas pueden rellenarse con tinta de acuarela, lo que te permite hacer lettering de diferentes colores con rapidez.

Para caligrafía

Las plumas para caligrafía están disponibles en diversos tamaños y son una excelente alternativa de los plumines anchos. Si te interesan los estilos de letra gótica y letra itálica, estas plumas serán tu primera opción.

A base de agua

Los marcadores a base de agua son los favoritos de los artistas de lettering y tienen varios tipos de puntas. Las plumas de punta fina (los rotuladores) son ideales para los principiantes porque te dejan dibujar detalles pequeños con gran precisión. Por otro lado, las plumas más anchas (marcadores o con punta de pincel) te permiten más variación en el grosor de tus líneas, lo que significa que con ellas puedes lograr trazos interesantes de forma muy fácil y rápida.

Tinta

Para escribir con plumines, primero debes llenarlos de tinta, así que necesitarás cierta cantidad de este líquido. Asegúrate de que sea tinta negra, suave y duradera, así como especial para caligrafía, pues esta no tapaná tu plumín cuando se seque. También puedes usar tintas de colores o acuarela líquida, pero por lo general es mejor empezar con tinta negra porque ofrece mejor contraste y es más fácil de reproducir o escanear.

Los plumines puntiagudos crean una línea variable.

Los plumines anchos y las plumas para caligrafía crean una línea uniforme.