

Los
Secretos
del
Lettering

10 Claves para dibujar letras a mano

Fidel López

Los Secretos del Lettering

Los Secretos del Lettering.

10 Claves para dibujar letras a mano.

© 2015, Fidel López González.

©De los textos: Fidel López González.

Ilustración de portada: Fidel López González.

1ª edición

Todos los derechos reservados,

ÍNDICE

[- Introducción.](#)

[- ¿Qué es el lettering?](#) Descubriendo el diseño de letras a mano.

[- Tipografía y caligrafía.](#) Hermanos pero no gemelos.

[- Cuida la familia.](#) La familia es lo más importante.

[- Ni contigo ni sin ti](#) La importancia del tracking y kerning .

[- Planea el ataque.](#) El temido papel en blanco.

[- Piensa en negativo.](#) Dibujando con los blancos.

[- Dale el toque de gracia.](#) Conoce tus recursos.

[- Bocetame otra vez.](#) La importancia del boceto.

[- Cuidado con la curva.](#) Entrena tu ojo tipográfico.

[- Y ahora a la pantalla.](#) Digitalizando nuestras letras dibujadas

INTRODUCCIÓN.

Hola amigos de las letras, soy Fidel López y si estás leyendo esto es por qué quieres sumergirte de lleno en el apasionante mundo del diseño de letras a mano. En esta guía vas a encontrar 10 claves que te ayudaran a iniciarte en el lettering y a perderle el miedo al diseño de letras.

Lo que aquí encontraras no pretende ser el típico libro de texto, sino más bien una guía cercana con un lenguaje ameno y alejado de las montañas de tecnicismos tipográficos que suelen tirar hacia detrás a todo aquel que quiere iniciarse en este campo.

+ Sobre mí.

Mi nombre es Fidel López y soy Diplomado en Ingeniería Técnica en Diseño Industrial por la Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia, donde posteriormente curse el Master oficial en ingeniería del diseño, especialidad Gráfico.

Como apasionado de la tipografía, caligrafía y lettering, en 2010 funde [Lettering Time](#), blog especializado en estos campos y que hoy en día es la comunidad más grande alrededor de la letra en habla hispana.

Actualmente trabajo y colaboro con clientes, agencias de publicidad y estudios de diseño de cualquier parte del globo en proyectos de caligrafía, lettering y tipografía para cualquier uso y aplicación desde mi estudio [Lettering Shop](#). Mi trabajo ha sido premiado con números premios y galardones, tanto en el ámbito nacional como internacional y mis proyectos han sido expuestos en salas y museos alrededor del mundo.

Puedes contactar conmigo mediante [este email](#) o mediante mis perfiles de [Facebook](#) o [Twitter](#).

¿QUE ES EL LETTERING?

Descubriendo el diseño de letras a mano.

No nos podemos poder manos a la obra con las claves que harán que nuestro lettering tenga un buen aspecto y funcione correctamente sin lanzar una pregunta al aire **¿Que es el lettering?** Esta cuestión puede parecer muy básica pero creerme que durante mis años al frente del blog Lettering Time y tras años dedicando mi profesión al mundo de la letra, he observado que es un término que aunque se utiliza con cierta facilidad su significado real no está del todo claro.

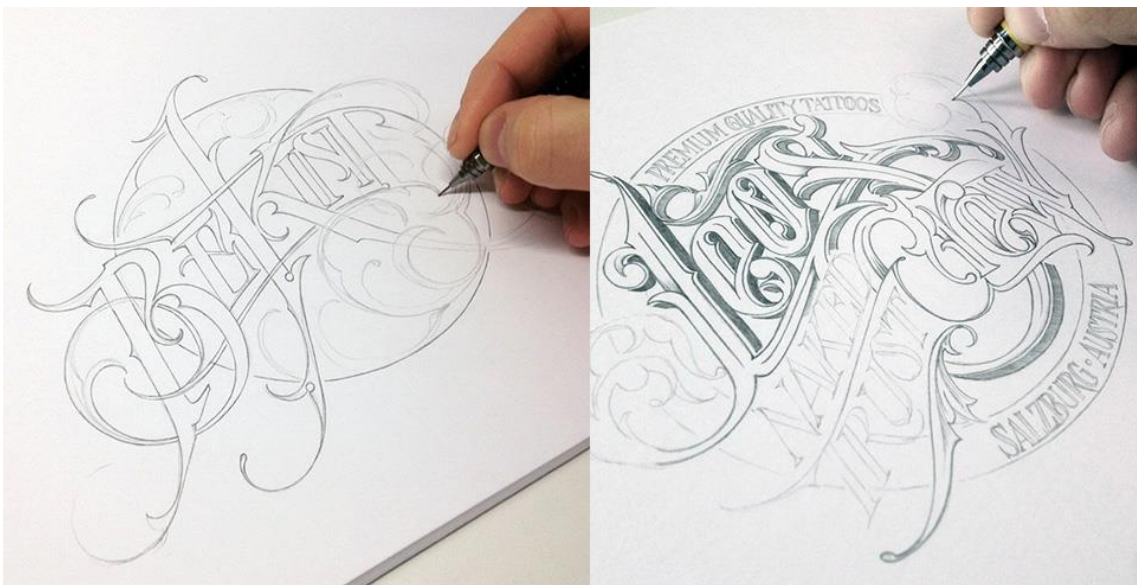
Mauro Andrés.

Si tuviéramos que traducir el termino lettering al español sería algo así como "letras dibujadas a mano", por lo que de una forma rápida y concisa, el lettering lo podemos entender como aquellos trabajos de letras que han sido dibujados. Por lo normal se construye el contorno de la letra con una o varias formas que combinadas formarán el carácter completo, y posteriormente se rellenan dichos contornos.

Fidel López.

Cabe destacar que en el lettering se diseñan "únicamente" los caracteres de la palabra o frase en cuestión y estos "solo" tienen la obligación de funcionar en ese diseño y en ese orden de aparición. Es por esta cualidad que en el diseño de lettering podemos dejar volar nuestra imaginación en cuanto a ligaduras, Swashes y todos los recursos que veremos en el apartado "Dale el toque de gracia".

Martin Schmetzer.

Gustavo Mancini.

TIPOGRAFÍA Y CALIGRAFÍA.

Hermanos pero no gemelos.

El lettering tiene dos buenos hermanos con los que se lleva muy bien y con los que tiene una excelente relación que son la tipografía y la caligrafía. Aunque son muy buenos hermanos, no son gemelos idénticos, por lo que, como todos los hermanos, se parecen pero no son iguales. Aunque estos términos se den, en muchas ocasiones por conocidos, la verdad es que la diferencia entre estas tres disciplinas no siempre es conocida ni por los propios profesionales de diferentes artes gráficas y, como podéis imaginar, mucho menos por las personas en general que no están vinculadas a este mundo.

En esta ocasión no pretendo ofrecer una definición técnica cargada de tecnicismo, que se os haga pesada de leer, sino más bien una definición clara y concisa de estos términos.

Caligrafía.

Son aquellos trabajos que han sido escritos con cualquier tipo de herramienta caligráfica, ya sean plumas, rotuladores, pinceles, etc.

Jackson Alves

Pokras Lampas.

Joan Quirós.

No todo trabajo caligráfico tiene que depender de una época histórica o región ya que ahí entraríamos en la definición de "estilo caligráfico", y por lo tanto un trabajo caligráfico puede estar reflejando nuestra propia escritura o trazos más gestuales.

Silvia Cordero Vega.

Es importante remarcar que en la caligrafía cada trazo y cada elemento se realiza de un solo gesto natural, en directo y sin posibilidad de ser modificado, mientras que en el lettering podemos borrar, retocar y modificar tantas veces consideremos oportuno.

Alán Guzmán

Pokras Lampas.

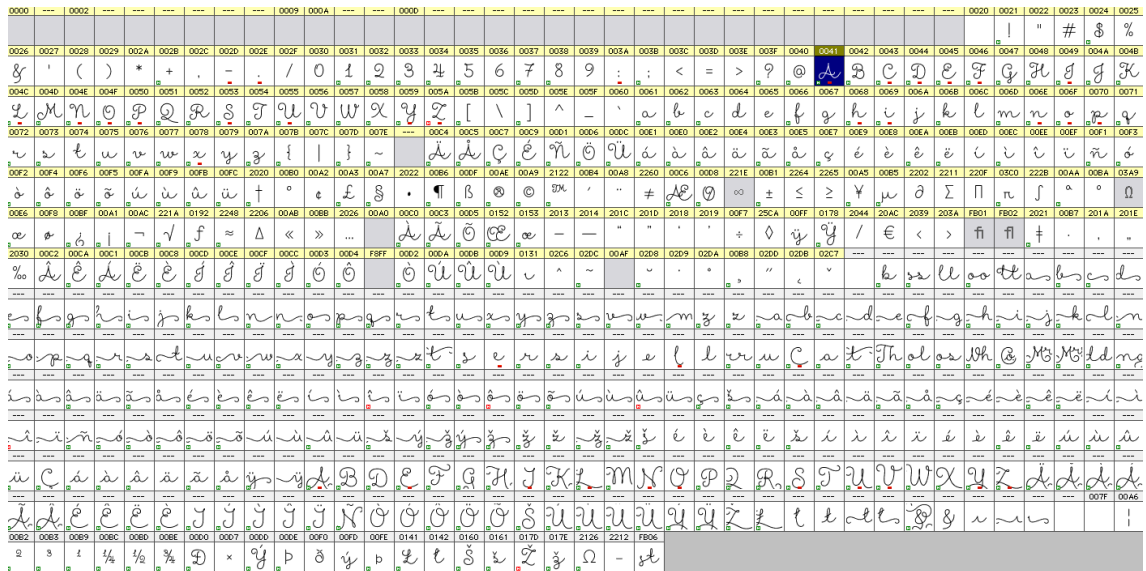
La caligrafía se da más al azar y captura la libertad de movimiento del autor mientras que el lettering es un método más racional donde tienes todo el tiempo que desees y por lo tanto puedes decidir la forma exacta que va tener una curva o una letra.

Tipografía.

Aunque normalmente se utiliza el término "tipografía" deberíamos definir realmente el concepto "tipografía digital" o "fuente tipográfica" que es el mal uso que se le da hoy en día a la palabra tipografía, ya que el termino tipografía viene de la técnica de impresión donde con formas en relieve, que contienen los caracteres, son entintados y presionados contra el papel para conseguir la impresión.

La tipografía digital tal y como se entiende hoy en día podría decirse que es el conjunto de caracteres, números y signos completos (aunque por desgracia muchas tipografías digitales que encontramos están incompletas) que se diseñan y programan mediante software de edición tipográfica para ser utilizadas en nuestros ordenadores.

Tipografía "Showcase Script" de Latinotype mostrada en el software Fontlab.

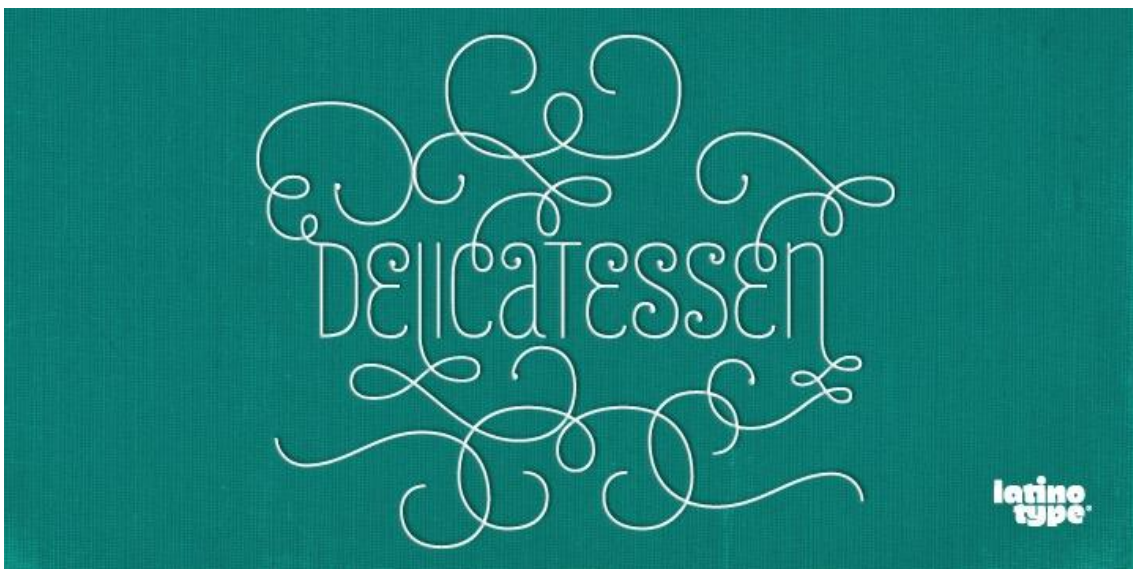
Llegados a este punto podríamos pensar que las diferencias entre lettering, caligrafía y tipografía está muy claras y que no hay tanto motivo para que se lleve a confusión estos conceptos, pero realmente existen factores que nos pueden llevar a error:

- Como comentaba anteriormente, es difícil encontrar una persona que no esté relacionada con el diseño tipográfico o el diseño gráfico en general que sepa que es la tipografía como para pretender que se entienda la diferencia entre los tres vocablos.
- Porque no son términos reñidos entre sí y como decíamos al comienzo de esta sección, lettering, caligrafía y tipografía son conceptos hermanos que en muchas ocasiones se complementan. Por poner un ejemplo, durante el proceso de diseño de una tipografía, en algunas ocasiones, llegan a darse los tres métodos, primero se empieza realizando los trazos mediante caligrafía ya que con esta se consiguen resultados más naturales y creativos, luego se dibujan (lettering) para afinar trazos, remates, uniones, etc, y posteriormente se digitaliza convirtiendo estos dibujos en una tipografía digital lista para ser usada.

- La explosión que ha sufrido el uso de la programación Opentype. Aunque esta programación se lleva usando desde hace ya algunos años, en los últimos tiempo hemos visto como ha aumentado su uso en diferentes aplicaciones siendo una de ellas el diseño de fuentes tipográficas. El Opentype permite entre otras cosas que una fuente tipográfica pueda ser modificada por el usuario como este crea conveniente, llegando en ocasiones a resultados muy semejantes a los que se logran con un lettering realizado por encargo.

Diferentes alternativas Opentype para la "g" de caja baja en la tipografía "Love Script" de Positype.

Diferentes alternativas Opentype en la tipografía "Julieta" de Latinotype.

Alternativas Opentype en la tipografía "Risotto Script" de Felipe Calderón.

CUIDA LA FAMILIA.

La familia es lo más importante.

Es obvio que dentro de tu núcleo familiar no sois todos idénticos, no sois clones unos de otros, y cada uno tenéis vuestros rasgos particulares que os distinguen entre sí, pero seguro que muchísimas veces has escuchado frases como "Tienes la nariz de tu madre" o cuando la abuela dice observando al bebe recién nacido "ha salido con la boca de su padre" ¿Verdad que sí? Pues en el diseño de un lettering pasa lo mismo, cada una de las letras que forman ese lettering no son clones de las otras, ya que si fuera así no serían letras distintas sino la misma letra repetida una y otra vez. No obstante si mantienen aspectos en común entre ellas que nos hacen reconocerlas como pertenecientes a mismo grupo, a una imaginaria familia tipográfica.

Algunos de estas características en común son:

- El peso.
- El eje o modulación.
- El ancho.
- La altura de X.
- El contraste entre trazos finos y gruesos.
- Los remates o serifas.

Dicen que las reglas están para saltarlas, pero antes de poder pasar por alto estas reglas hay que conocerlas bien para luego poder arriesgar y componer lettering más "freestyle".

¿Vamos a por las reglas? ¡Venga!

EL PESO

Cuando hablamos de peso en el diseño de letras nos referimos al grosor de sus trazos y por consecuencia al color de la letra. Dependiendo de la anchura de sus trazos la letra tendrá una mancha de color u otra, que por ejemplo, en el diseño de tipografías estos pesos pueden ir desde la versión ultralight o light hasta un peso bold, black o ultrablack.

Helvetica Neue 25 Ultra Light

Helvetica Neue 35 Thin

Helvetica Neue 45 Light

Helvetica Neue 55 Roman

Helvetica Neue 65 Medium

Helvetica Neue 75 Bold

Helvetica Neue 85 Heavy

Helvetica Neue 95 Black

Las XS y las XXL

Al igual que en el mundo de la moda en el diseño de letras hay ocasiones que nos enfrentamos al diseño de letras XS (ultralight) o XXL (black) en estos casos, como en todos los casos extremos de la vida, hay que tomar unas medidas especiales.

Las XS son letras extremadamente delgadas, letras que desfilarían en las pasarelas más prestigiosas de la alta costura. En estas letras el esqueleto está a la vista, al más puro estilo Tim Burton, de hecho en muchas ocasiones, este esqueleto es lo único que las forman.

Beautiful

Tipografía "Showcase" de Latinotype.

Cuando diseñamos tipografías XS podemos tener dos sensaciones muy contradictoras, por un lado, podemos tener la impresión que todo lo que hacemos está bien, ya que no tenemos que preocuparnos de que los grosores formen contraformas bien diseñadas. En el lado opuesto, está la sensación de que todo lo que dibujamos está mal, esto es debido a que, como comentábamos, el esqueleto de la letra está a la vista y cualquier error de diseño salta a la vista de forma instantánea.

Para evitar estas dos situaciones debemos de prestar una especial atención al diseño de este tipo de letras. Este tipo de letras se suelen diseñar cuando intentamos reproducir estilos manuscritos donde debemos cuidar mucho las uniones de unas letras con otras y con respetar la legibilidad del lettering.

En el caso totalmente opuesto nos encontramos en la situación de tener que diseñar letras XXL, esas letras pasadas de peso, o bueno como diría mi abuela *"no están gordas es que son de hueso ancho"*. En estas letras black partiremos del mismo esqueleto de las XS e iremos añadiendo grosor a las formas, en este proceso nos encontraremos, de forma irremediable, con el problema de diseñar las contraformas.

funny

Lovely

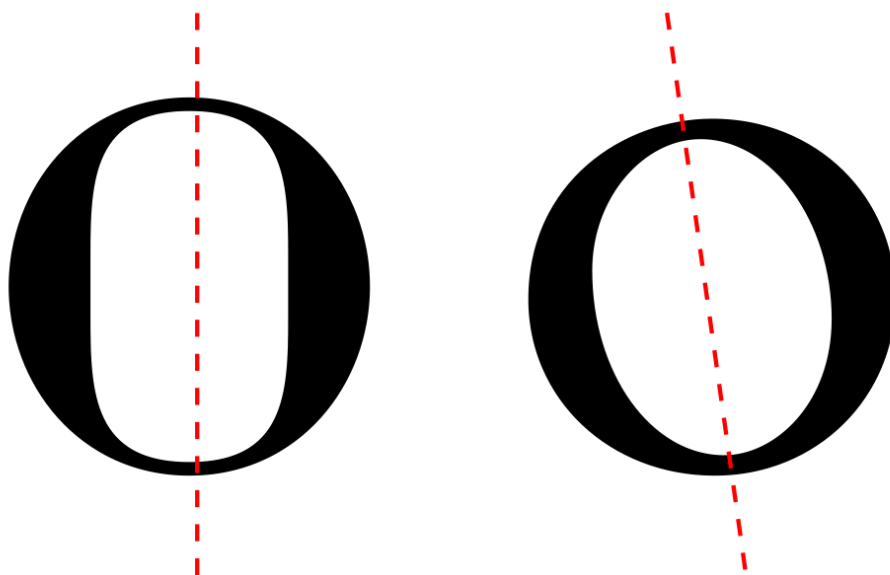
Tipografías "Tobogan" y "Mona" de Rodrigo Type.

A medida que avancemos el esqueleto se perderá y el diseño de las contraformas será el que le dará el aspecto final a estas letras XXL, y es por esto, que el dar personalidad y querer hacer excentricidades es más complicado en este tipo de letras.

Un ejercicio que muchos diseñadores de letras realizan cuando se ponen a dibujar este tipo de letras es invertir los colores, es decir, darle color negro a las contraformas y blanco a las formas. Este ejercicio ayuda a nuestro ojo a percibir de una forma especial los volúmenes, pruébalo, te resultara divertido.

EJE O MODULACIÓN

Al referirnos a la modulación en el diseño de letras estamos hablando del eje imaginario de un carácter, el cual esta impuesto por la posición de los trazos finos y gruesos.

Nos podemos encontrar con dos tipos de ejes, el vertical y el oblicuo. El vertical es el que se encuentra dispuesto a 90 grados de la línea base y se suele corresponder con tipos de letra de estilo moderno. Por el contrario el eje oblicuo es

aquel que presenta un eje inclinado y suele responder a estilos más cercanos a la escritura manual.

Al dibujar letras a mano tendremos que tener muy presentes que todos los caracteres que formar nuestro lettering respondan a una misma modulación.

Leo Calderón.

EL ANCHO

Al igual que en el diseño de tipografías, el ancho de los caracteres es un aspecto que tenemos que tener muy en cuenta en el lettering ya que todos los caracteres que dibujemos tendrán que responder a un cierto ancho. Ahora bien, depende de ti y de lo que te pida el diseño en cuestión crear letras condensadas, de ancho "normal" o extendidas.

Ancho

Ancho

Ancho

LA ALTURA DE X

Este es uno de los aspectos que personalmente más me obsesiona al momento de ponerme con un nuevo lettering. La altura de x, también conocida como ojo medio o núcleo del carácter, es la altura en caja baja (minúsculas) desde la línea de base hasta el punto más alto de la letra sin contar ascendentes. Se escoge la letra x como referencia porque, en la mayoría de los casos, sus dos apoyos inferiores marcan claramente la línea de base y los superiores nos dan con precisión su altura.

No hay que confundir la altura de x con el cuerpo de la letra, ya que esta última si incluye ascendentes y descendentes.

La "altura de x" afecta de forma directa en la legibilidad de nuestro lettering, ya que alturas de x grandes suelen ser, por lo general, tipos de letras más legibles, sobre todo en cuerpos pequeños.

EL CONTRASTE ENTRE TRAZOS FINOS Y GRUESOS

Otro aspecto a tener muy en cuenta es la relación que dejaremos entre los trazos gruesos y finos de nuestro lettering. Esta característica es tan determinante que en muchas ocasiones las tipografías diseñadas a lo largo de la historia se clasifican bajo este aspecto, y no es para menos, ya que de su colocación y desigualdad dependerán otras características, que ya hemos visto, como la modulación o el peso de la letra.

Three lowercase 'a' characters are displayed side-by-side. The first 'a' on the left is from the Garamond typeface, showing a moderate contrast between thick and thin strokes and a slight slant. The middle 'a' is from Didot, characterized by a very high contrast between thick and thin strokes and a vertical axis. The third 'a' on the right is from Helvetica, showing a low contrast with uniform stroke thickness.

A la izquierda tenemos la tipografía Garamond como ejemplo de diseño Renacentista de los siglos XV y XVI, con un contraste entre trazos gruesos y finos moderado y una modulación oblicua. En el centro y como ejemplo de tipografía del periodo Romántico, tenemos a Didot, la cual posee un gran contraste entre trazos y un eje vertical. A la derecha se muestra Helvética con trazos homogéneos, perteneciente a las tipografías de tipo Grotesco que surgieron a finales del siglo XIX.

Si escogemos diseñar un tipo de letra con mucho contraste entre trazos finos y gruesos obtendremos por consecuencia un lettering más dinámico, lo cual consigue una mayor atención del espectador.

The word 'Marvelous' is written in a highly stylized, cursive script font. The letters are very fluid and connected, with a high degree of contrast between the thick and thin strokes, giving it a dynamic and elegant appearance.

Tipografía "Love Script" de Positype.

Si por el contrario, optamos por un tipo de letra con poco o nulo contraste entre trazos tendremos como resultado una composición más homogénea e uniforme, pero también más monótona.

Winter

Tipografía "Shelby" de Laura Worthington.

Suave

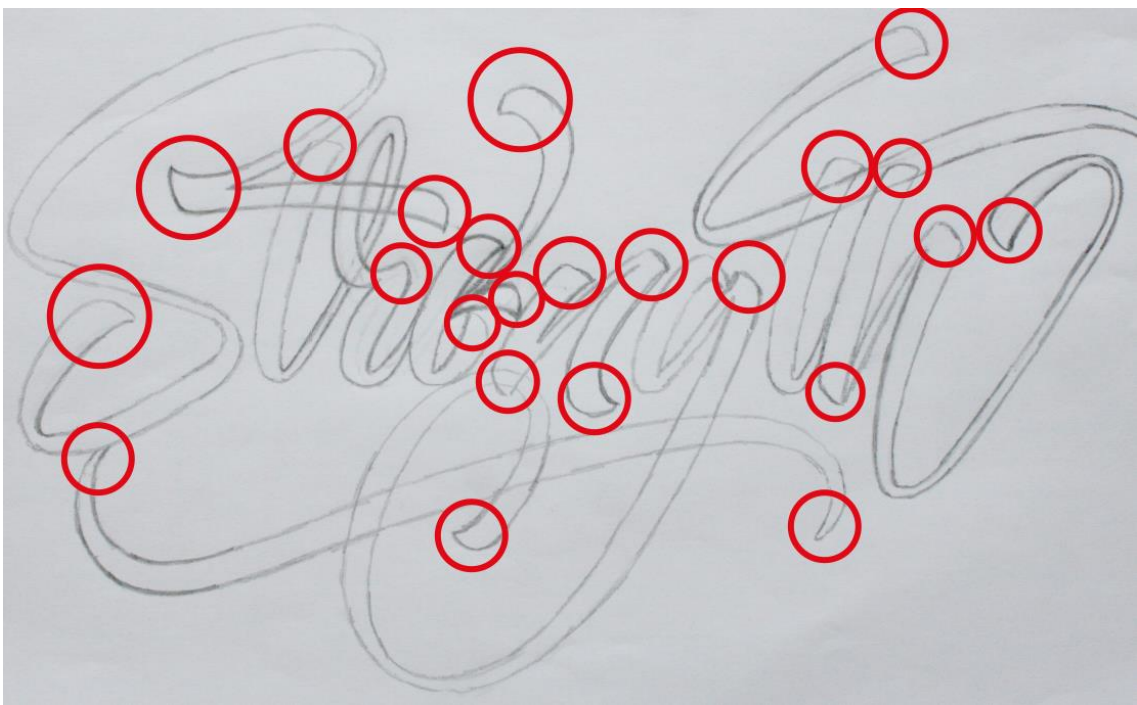
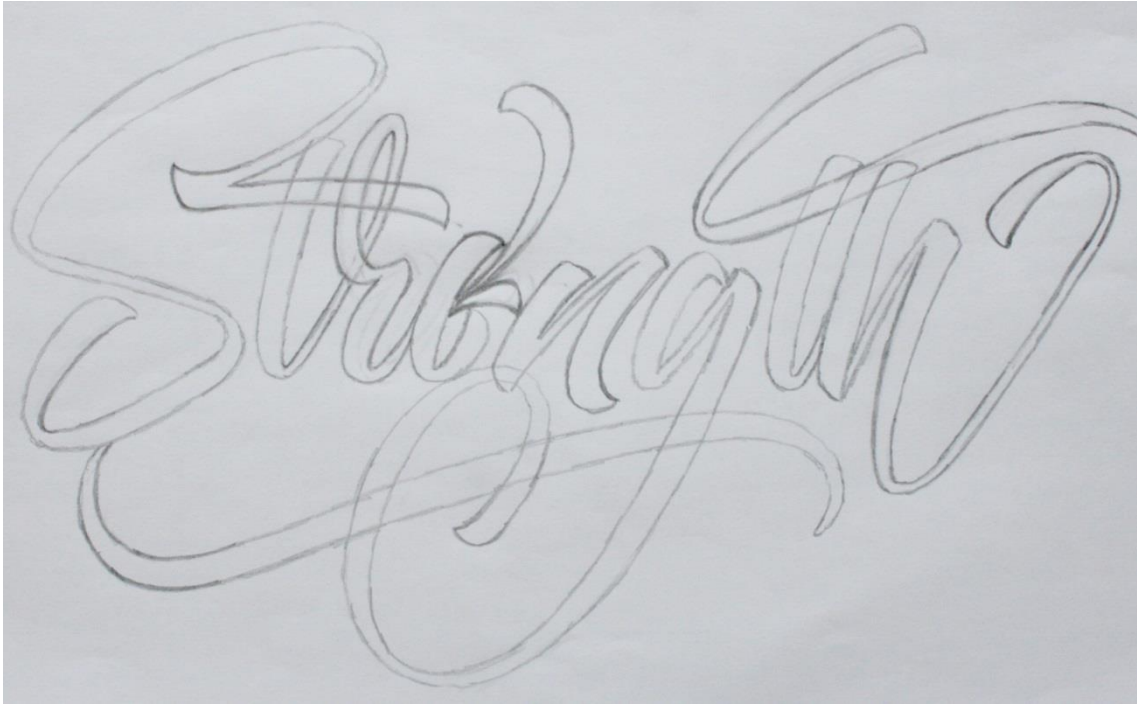
Tipografía "Flirt Script" de Positype.

LOS REMATES O SERIFAS

Las serifas, también conocidas como gracias, remates o terminales, son trazos ubicados casi siempre en los extremos de los caracteres y que influyen de gran manera en el aspecto final de la letra, por su presencia o ausencia en ella. La forma de los remates es tan determinante en cuanto a establecer el estilo de una letra que ya en 1921 el tipógrafo francés François Thibaudeau realizó la clasificación tipográfica bajo este criterio.

Edward Catich en su obra *"The Origin of the Serif"* de 1968, afirmaba que la aparición de las serifas se remonta hasta el proceso de grabado de la piedra en la época romana, donde las letras se delineaban antes de ser grabadas a cincel en la piedra y se colocaban estas marcas como guías de alineamiento. Al llegar el encargado de cincelar las letras, estos cincelaban de forma inconsciente estas líneas guías, naciendo así lo que hoy conocemos como serifas.

Sea esta o no la aparición de los remates, lo que si es seguro es que en el dibujo de nuestro lettering tendremos que tener muy presente la aparición o no de estos elementos, y en el caso de formar parte del diseño, todos deberán mantener un aspecto en común que, de forma inconsciente, nos hagan clasificar cada uno de los caracteres dentro de una misma hipotética familia tipográfica.

Fidel López.

NI CONTIGO NI SIN TI.

La importancia del tracking y kerning .

En este apartado vamos a ver una característica que en muchas ocasiones se menosprecia a la hora de diseñar un lettering y que es de vital importancia, el espaciado. Realizar un buen espaciado entre los caracteres de nuestro lettering es tan importante como el propio diseño de la forma de estos, ya que un mal espaciado influirá directamente sobre la legibilidad del conjunto. Unos caracteres con un

espaciado demasiado reducido dificultará su lectura ya que nuestro ojo no determinara con facilidad donde termina un carácter y comienza el siguiente, de igual manera, un espaciado excesivo también influye de forma negativa sobre la legibilidad haciendo muy difícil enlazar un carácter con otro e inclusive llegando a poder formar nuevas palabras en nuestra lectura.

Insuficiente Excesivo

Al hablar del espaciado entre letras debemos hablar de dos anglicismos que seguramente habéis escuchado en alguna ocasión en el diseño de tipografías o habéis visto en vuestro software favorito de diseño, como son tracking y kerning **¿Pero que son estos términos exactamente?**

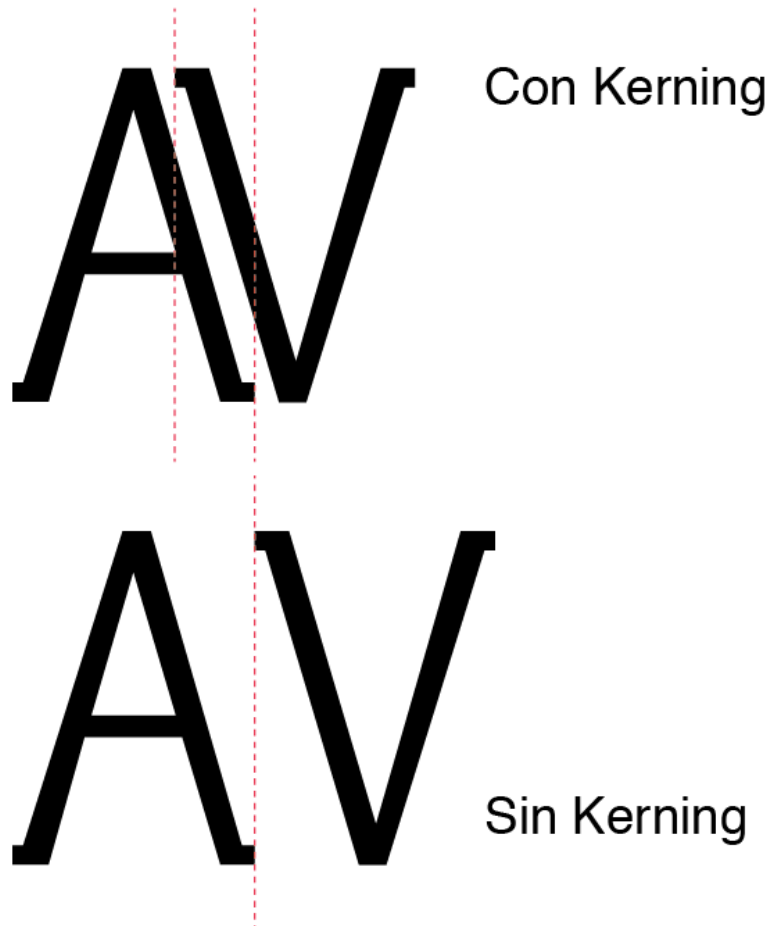
El tracking, que podríamos traducir al español como prosa, es el espacio que se añade sistemáticamente entre dos caracteres dependiendo de su estética y con la finalidad de buscar una buena legibilidad.

tracking

En nuestro alfabeto latino hay ciertos caracteres que al combinarse con otros crean ciertos problemas ópticos que no se pueden resolver con el tracking general, y es en este caso concreto cuando entra en juego el kerning. A pesar de que se ha intentado traducir el término “kerning” al español en multitud de ocasiones, no hay una

traducción que satisfaga por completo ya que el kerning es el valor que se aplica entre dos pares de caracteres para compensar ópticamente sus diferentes formas y que no parezca que están más juntas o separadas que las otras.

Kerning de la tipografía "LA Maña" diseñada por Fidel López.

No existe una fórmula matemática que nos diga cuál es el espaciado perfecto para un conjunto de caracteres, esto dependerá de lo entrenado que tenga cada cual su ojo tipográfico. Hay diseñadores que se sienten más cómodos con composiciones más apretadas y los hay de otros que prefieren que el espacio entre caracteres "respire" un poco más.

En 1986 el diseñador de tipografías y director del departamento de diseño de la fundición tipográfica Linotype, Walter Tracy, se propuso asentar las bases para un correcto espaciado en un capítulo de su libro *Letters of credit, a view of type design*. En este capítulo, Walter cuenta el sistema que durante más de 30 años habían utilizado en Linotype para ajustar la prosa de las nuevas tipografías que lanzaban al mercado. Aunque este método es un buen comienzo, siempre es aconsejable repasar que en nuestro caso concreto funcione adecuadamente.

En el diseño de tipografías ajustamos el tracking y el kerning mediante valores numéricos, tanto positivos como negativos, que añadimos en nuestro software de

creación o edición de tipos, pero en el dibujo a mano de letras debemos de aportar estos aspectos a nuestro diseño mediante el boceto a boceto.

Fidel López

PLANEA EL ATAQUE.

El temido papel en blanco.

Seguro que las fuerzas aliadas de la II Guerra Mundial no se lanzaron al desembarco de Normandía así al tuntún y sin planearlo ¿Verdad? Pues nosotros no debemos enfrentarnos con el duro papel en blanco sin planear el ataque. Antes de empezar con el diseño de nuestro lettering deberemos de tener cierta pautas en consideración:

Antes de Bocetar.

- Si el lettering es un encargo de un cliente.

En este caso debemos de realizar un buen briefing antes de empezar con nuestro diseño, donde entre otras cosas se determinen criterios como a que se dedica la empresa, tipo de producto, mercado, competidores, publico al que se dirigen, que quieren transmitir con este diseño, etc. Estos aspectos marcaran absolutamente nuestro diseño.

- Si es un trabajo personal o autoencargo.

Debemos de tener muy presente que aunque el lettering que vayamos a realizar no tenga un cliente real o seamos nosotros mismos el cliente, de igual manera es muy aconsejable imaginarse un hipotético briefing, ya que esto nos ayudara a aclarar ideas antes de empezar a bocetar, a mejorar en nuestras habilidades con los diferentes estilos de lettering, y a conseguir trabajos más profesionales.

A la hora de bocetar.

En este punto ya tenemos claro el estilo que le vamos a dar a nuestro lettering, al público que va destinado y todos los aspectos que hemos visto en los párrafos anteriores, así que es ahora el momento de ponernos manos a la obra y empezar a bocetar. Mientras realizamos un boceto detrás de otro, iremos aplicando todas las pautas que estamos viendo en este libro, pero aquí van otros pequeños consejos que os resultaran muy útiles en el proceso de bocetaje:

- Dependiendo de donde va a ser utilizado nuestro lettering podemos probar con diseños más lineales, cuadrados, redondeados, etc. Esto nos dará como resultado propuestas más creativas y personalizadas.

Con esta práctica conseguiremos mayor fluidez a la hora de bocetar y podremos visualizar rápidamente diferentes opciones donde elegir.

- Enseña el lettering a otras personas. A veces estamos tan metidos en el bocetaje, (esta curva por aquí, cambio este remate, esto más grueso, esto más separado...) que no tenemos una visión global del mismo y nos podríamos aplicar aquel proverbio que dice *"No dejes que el árbol te impida ver el bosque"*. Busca un compañero, amigo o familiar al que mostrárselo, aunque esa persona no sea un entendido en esta materia te puede ofrecer brillantes consejos, yo por ejemplo, en muchas ocasiones, recorro a mi pareja y sin explicarle nada sobre lettering que estoy diseñando, le pregunto *"¿Que lees aquí?"*. Esto me ayuda a ver si el lettering que estoy diseñando cumple con el mínimo de legibilidad o que partes del mismo no se leen correctamente.

Mauro Andrés

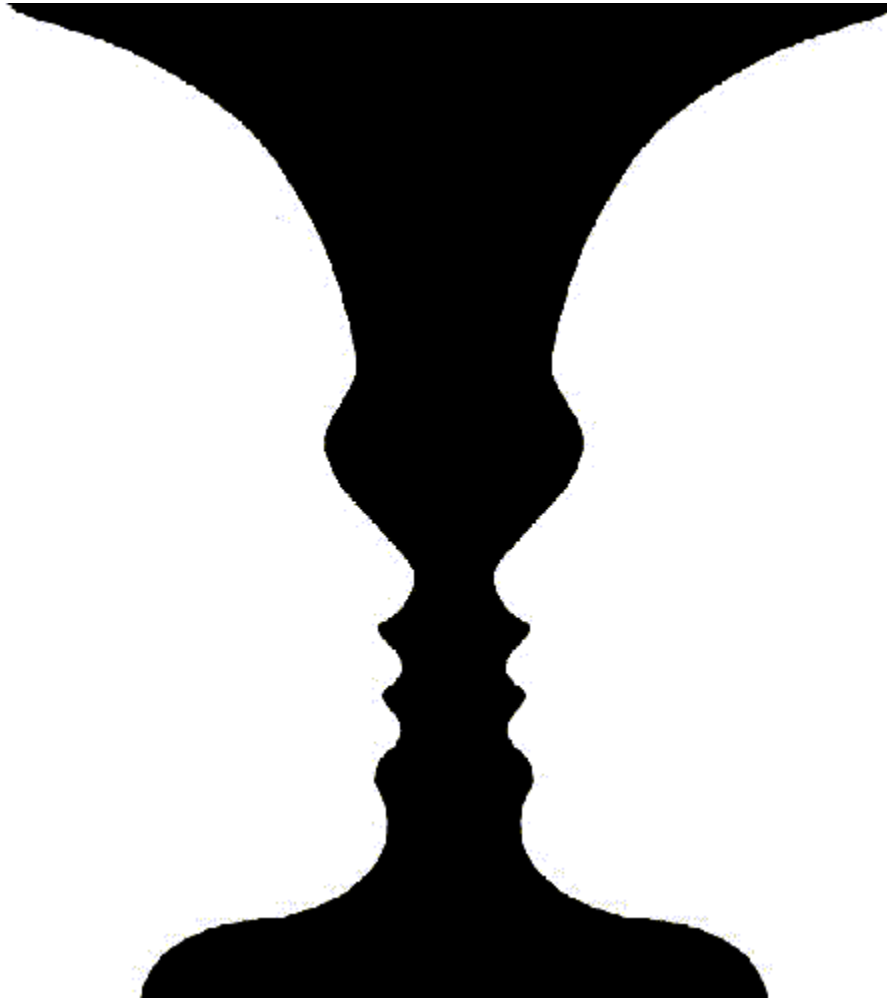
PIENSA EN NEGATIVO.

Dibujando con los blancos.

Tranquilo no quiero que te pongas en plan pesimista. En esta capítulo vamos a tratar la importancia del espacio negativo en el diseño de letras.

El espacio negativo es un concepto que se utiliza en muchas disciplinas artísticas como la fotografía, pintura, arquitectura o el diseño gráfico. En la Psicología de la Gestalt,

surgida a principios del siglo XX en Alemania, se abordaba este concepto dentro de su "Principio de la relación entre figura y fondo", afirmando que el cerebro humano no puede interpretar un objeto como figura y fondo al mismo tiempo por lo que dependiendo de la percepción que cada cual tenga del objeto en cuestión la imagen observada será una u otra.

Seguramente recordamos todos este famosísimo ejemplo donde se entiende de forma clarísima la relación entre forma y fondo, ya que si miramos la mancha blanca veremos dos caras enfrentadas pero si nos fijamos en la mancha negra descubriremos de una forma casi mágica una copa.

Si trasladamos estos conceptos al diseño de letras nos encontramos con que es fundamental tener muy presente el espacio negativo a la hora de concebir letras, ya que este será siempre el juego entre la forma de la letra y el fondo sobre el que aparece, o dicho de otro modo entre la forma y su contraforma.

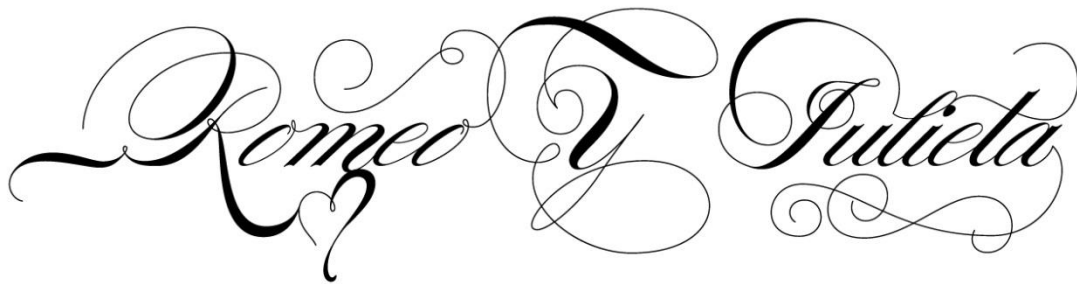
Hay diseñadores que consideran al espacio negativo incluso más importante que al positivo. Este es el caso de Massimo Vignelli donde en el Documental Helvetica expone con toda firmeza:

“Nosotros pensamos que la tipografía es blanco sobre negro. La tipografía, en realidad, es blanca, ni siquiera es negra. Es el espacio entre negros es lo que la conforma de verdad.”

Esta es una afirmación muy rotunda, pero lo que si es seguro es que el espacio negativo es, por lo menos, tan importante como el positivo a la hora de diseñar letras ya que todas las letras poseen una contraforma determinada. La Forma y la contraforma son valores totalmente recíprocos por lo que no podemos concebir una sin pensar en la otra.

A la hora de realizar un lettering nos encontramos con que si el tipo de letra posee un trazo muy delgado, sus contraformas serán muy amplias y abiertas, llegando a ser incluso difíciles de encontrar.

Tipografía New Dennis Script de Fidel López.

Si por el contrario el tipo de letra tiene un trazo grueso, esta nos ofrecerá unas contraformas más reducidas que darán la sensación de estar dibujando los trazos llenos.

golosina

golosina

Chocolate

Chocolate

Tipografías de Rodrigo Type.

Cuando unas letras se combinan con otras y reciben nuevos "vecinos", estas crean de forma irremediable nuevas contraformas entre si. Este es un aspecto a tener muy en consideración ya que en esta nueva situación, las letras interactúan entre si manteniendo una conversación. De este dialogo entre las letras surgirán espacios vacíos que determinaran el aspecto final de nuestro lettering. Si el espacio entre las letras es pequeño, destacara las contraformas que aparecen entre ella, en tanto que si el espacio entre las letras es grande se enfatizara más la contraforma individual de cada una de las letras.

Sergey Shapiro

Amour

Tipografía Mina Chic de Resistenza.

DALE EL TOQUE DE GRACIA.

[Conoce tus recursos.](#)

Puesto que los caracteres que diseñamos en un lettering son totalmente creados para la ocasión y una de sus características es que en el lettering dichos caracteres "solo" tienen la obligación de funcionar en el orden que le imponemos y con el carácter que le precede y justo le sigue, podemos tomarnos la libertad de aventurarnos en alterar nuestro diseño con el fin de conseguir un resultado todavía más singular y

personalizado. Esto lo podemos conseguir integrando un "gag" o gracia tipográfica en nuestro lettering, pero siempre teniendo en consideración si este interesa o no para nuestro diseño.

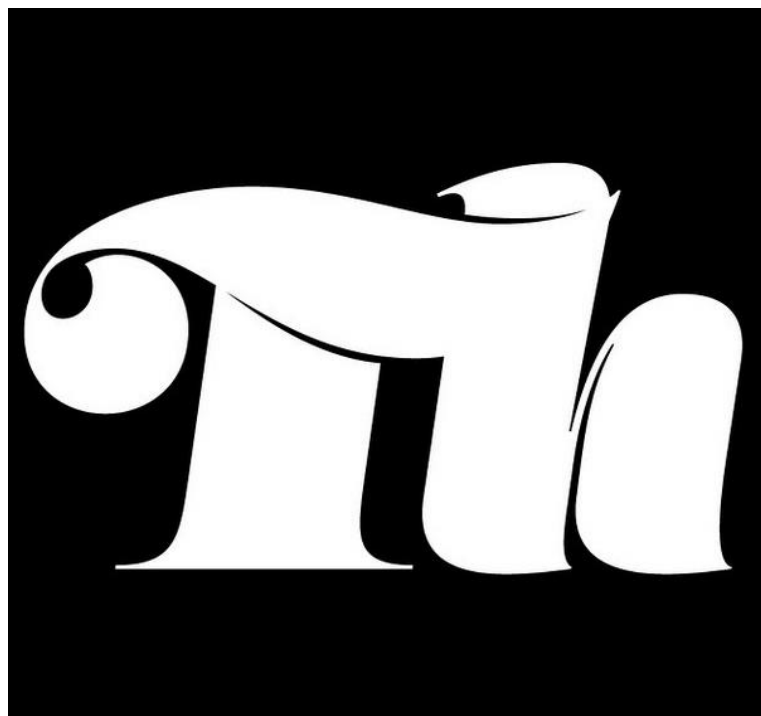
Algunos de los recursos que podemos usar para dar este paso más allá en nuestro diseño son los siguientes:

- Introducir ligaduras.

Las ligaduras son la unión de dos o más caracteres que por normal general suelen funcionar por separado.

Este es uno de los recursos más interesantes a la hora de acicalar un texto ya que con un simple gesto se consigue cambiar, en gran manera, el aspecto de nuestro diseño.

- Añadir Swashes.

Este recurso, que se suele traducir al Español como florituras, consiste en añadir detalles para ornamentar nuestros caracteres. Algunas de las florituras más comunes

- Sobrepasar la altura de x.

Esto sucede cuando algunos de los caracteres que forman nuestro lettering sale por encima de la altura de x destacando del resto.

- Rebasar la línea base.

En algunas ocasiones nuestros lettering quedan muy lineales y monótonos por lo que debemos buscar una manera de romper con esa uniformidad. Una buena forma es conseguir que uno de los caracteres sobrepase la línea base de nuestro diseño

logrando así una solución más dinámica y entretenida a la vista. La "R", la "K", la "M" o "N" son algunas de las letras que, por su estructura, se prestan fácilmente a ser modificadas, pero con un poco más de esfuerzo podemos encontrar la forma adecuada de alterar cualquier carácter para que este sobrepase la línea base.

- Alternativas de fin de palabra.

Este recurso es uno de los más utilizados ya que con él podemos darle un cierre a nuestro lettering. Para ello modificamos el último carácter de nuestra palabra o frase consiguiendo que el lettering se vea más personal y singular.

The image shows the word "Catalan" written in a bold, black, cursive script. The letters are thick and fluid. A prominent red flourish, resembling a stylized 'n' or a large loop, is attached to the end of the word, extending to the right and curving downwards.

- Exagerar formas:

Esta modificación puede dar muy buenos resultados, pero debe hacerse con mucho miramiento ya que la línea entre lo que visualmente queda bien y lo que es excesivo es muy fina, pero tranquilo, siempre podemos volver atrás. Esta transformación consiste en alterar la proporción lógica de una o varias figura de nuestro lettering.

The image shows the word "que" written in a bold, black, cursive script. The letters are thick and fluid. A prominent red flourish, resembling a stylized 'e' or a large loop, is attached to the end of the word, extending to the right and curving downwards.

Podemos alargar alguna ascendente o descendente, estirar algún asta horizontal, engrandecer alguna serifa, etc.

BOCETAME OTRA VEZ.

La importancia del boceto.

Hoy en día vivimos en un mundo tecnológico donde las computadoras las llevamos en el bolsillo y donde las profesiones relacionadas con el diseño no se entienden sin ciertas herramientas informáticas. Me da mucha pena cuando veo a supuestos diseñadores publicar tipografías, logotipos o cualquier elemento gráfico que no han conocido un lápiz, que no han nacido de un proceso creativo manual y que no han visto una mano humana mientras daban sus primeros pasos. También me duele en el alma cuando oigo que por dominar mucho un programa informático ya es uno un buen diseñador, y nada más lejos de la realidad, por saber aplicar todas las opciones del Photoshop no eres un diseñador. Las herramientas informáticas son eso, herramientas que nos ayudan a presentar o adecuar nuestros diseños a nuevos soportes, pero no son diseño por si solas.

Creo firmemente que muchas personas que desempeñan profesiones creativas deberían hacer un "pause" y tener muy en cuenta el proceso creativo manual que en muchas ocasiones se pasan por alto. Es esencial recuperar el proceso que nace en el boceto ya que es ahí donde podemos ser realmente creativos.

La importancia del boceto se multiplica por diez al hablar del diseño de letras, ya que es la única manera de poder aplicar los aspectos que estamos viendo en este libro.

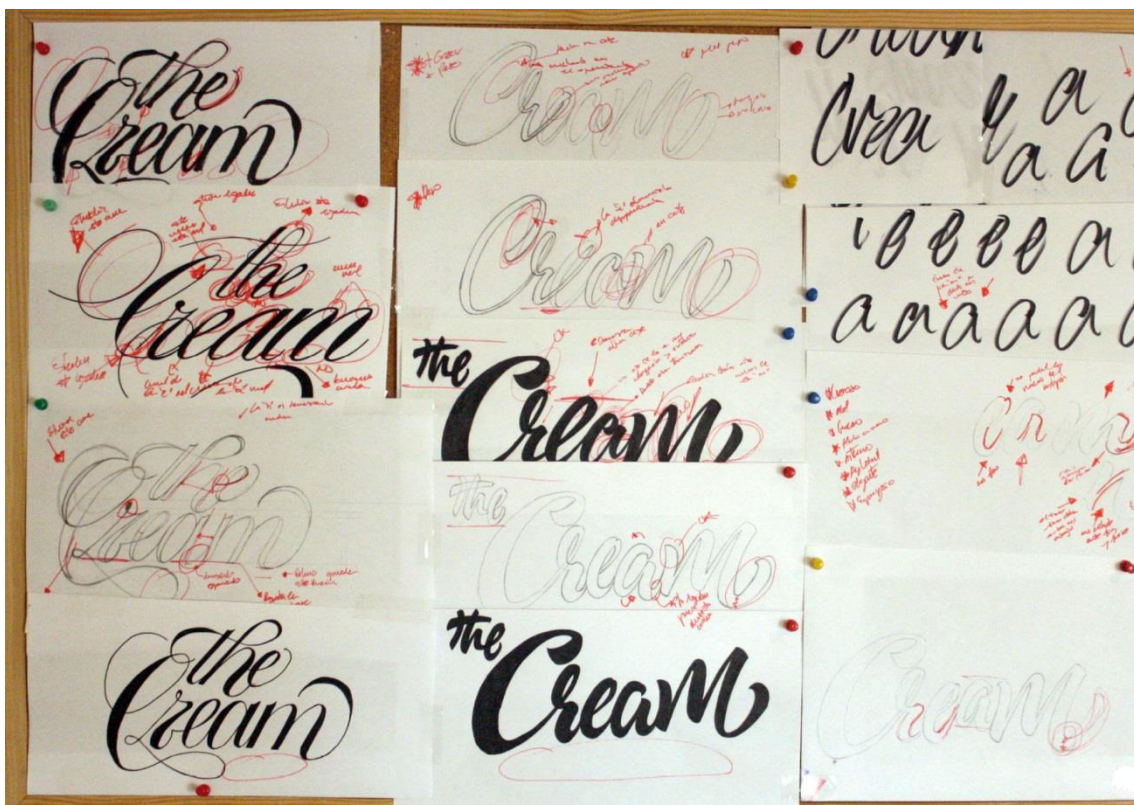
Para conseguir un buen lettering debemos de tener claro lo que el bocetaje nos aporta:

- Nos permite ir corrigiendo errores y mejorar así nuestro diseño boceto tras boceto.

Alan Ariail, Tattoo Logo.

- Hace que podamos tener el control absoluto de las formas.
- Nos enseña que no debemos quedarnos con el primer boceto que realizamos y a rehacer el diseño hasta que este realmente bien.

- Nos ayuda a ir mejorando nuestra habilidad manual.

- Hace que tengamos una visualización rápida de la idea que tenemos en mente o de algún cambio que pensemos le puede venir bien a nuestro diseño. No lo cuentes, dibuja.

Claire Coullon.

- Nos ayuda a mejorar nuestra percepción de los volúmenes que forman nuestro diseño.

- Te ofrece más vocación y oficio.

El jugador y entrenador de fútbol Luis Aragonés comento en una ocasión que el fútbol era "ganar, ganar y volver a ganar y ganar y ganar....", pues amigos, el lettering es bocetar, bocetar y volver a bocetar.

CUIDADO CON LA CURVA.

Entrena tu ojo tipográfico.

La primera vez que nos ponemos a los mandos de cualquier vehículo notamos esa sensación de miedo por el desconocimiento y sentimos no tener nada bajo control, pero a medida que nuestra experiencia con la maquina va a aumentando vamos sabiendo resolver los problemas que nos pueden ir surgiendo. Lo mismo pasa cuando empezamos con el diseño de letras a mano, que todo es un mar de dudas y al ver trabajos de los referentes mundiales en este campo pensamos **¿Cómo habrá hecho esto?**

Si has sentido esta sensación alguna vez puedes estar tranquilo, es normal, recuerda que la practica hace al maestro y en el lettering no va a ser diferente ya que a medida que vayamos realizando más y más letras iremos despertado y entrenando nuestro "ojo tipográfico". El ojo tipográfico es una cualidad que se consigue con el tiempo y la práctica y nos permite saber cuándo, por ejemplo, una curva tiene un error o no está trazada de forma correcta.

De repente, llegará un día en el que, casi sin darte cuenta, dirás "*esta curva no está bien..*", quizá no sepas por qué no se ve del todo bien pero lo notarás, aunque también debo decirte que a medida que tu ojo tipográfico se desarrolle descubrirás que un lettering, y cualquier diseño de letras en general, no se termina nunca, tú serás el que lo dará por finalizado, ya que siempre hay un detalle que pulir o un elemento que modificar.

Y AHORA A LA PANTALLA.

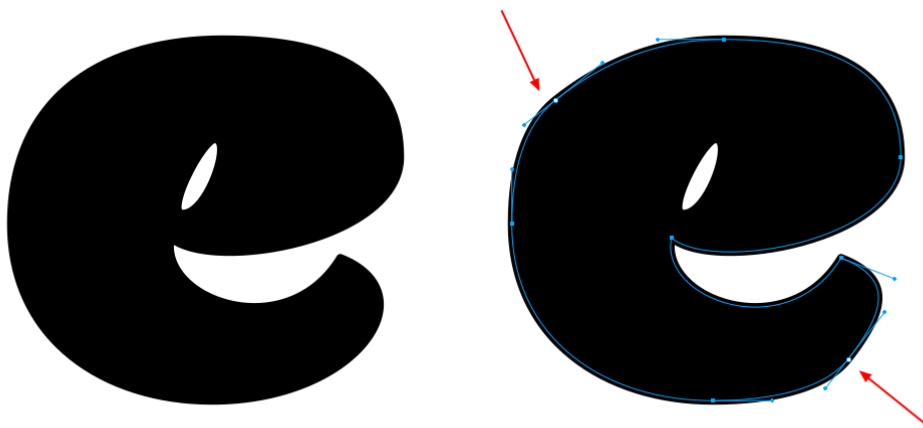
Digitalizando nuestras letras dibujadas a mano.

Llegado a este punto ya tenemos las claves necesarias para conseguir un lettering correcto, pero una situación que se suele dar muy a menudo es haber estado muchas horas dibujando y puliendo un lettering pero que adopte un mal aspecto a la hora de digitalizarlo y pasarlo a la pantalla. Esto sucede porque muchos diseñadores tienen verdadero terror e inseguridad a la hora de enfrentarse al dibujo vectorial de letras, y no es para menos, porque la digitalización de estos caracteres no es algo que se deba tomar a la ligera ya que precisa de un control muy preciso del dibujo vectorial.

A continuación vamos a nombrar unas pautas que nos van a facilitar en gran medida la digitalización de nuestras letras dibujadas a mano:

1- Menos es más.

Esta famosa frase se debe seguir como un mandamiento si pretendemos obtener unas letras correctamente digitalizadas. Un exceso de puntos hará que nuestras curvas no se vean limpias y ensucien el acabo final de nuestro diseño.

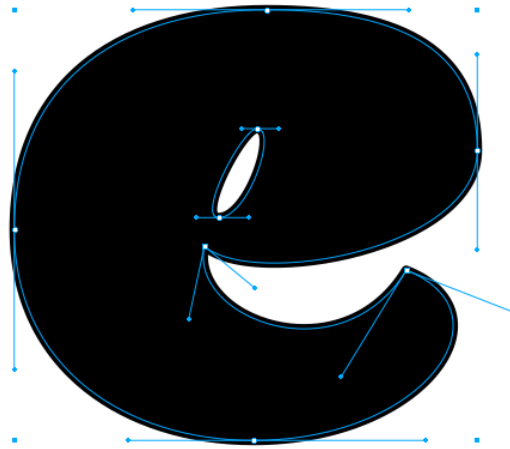
Con la experiencia se va conociendo el número de puntos necesarios para trazar una forma en concreto pero un buen ejercicio, sobre todo en los comienzos, puede ser el dar un repaso a nuestro diseño en busca de puntos innecesarios o sobrantes.

2- Ortogonalidad.

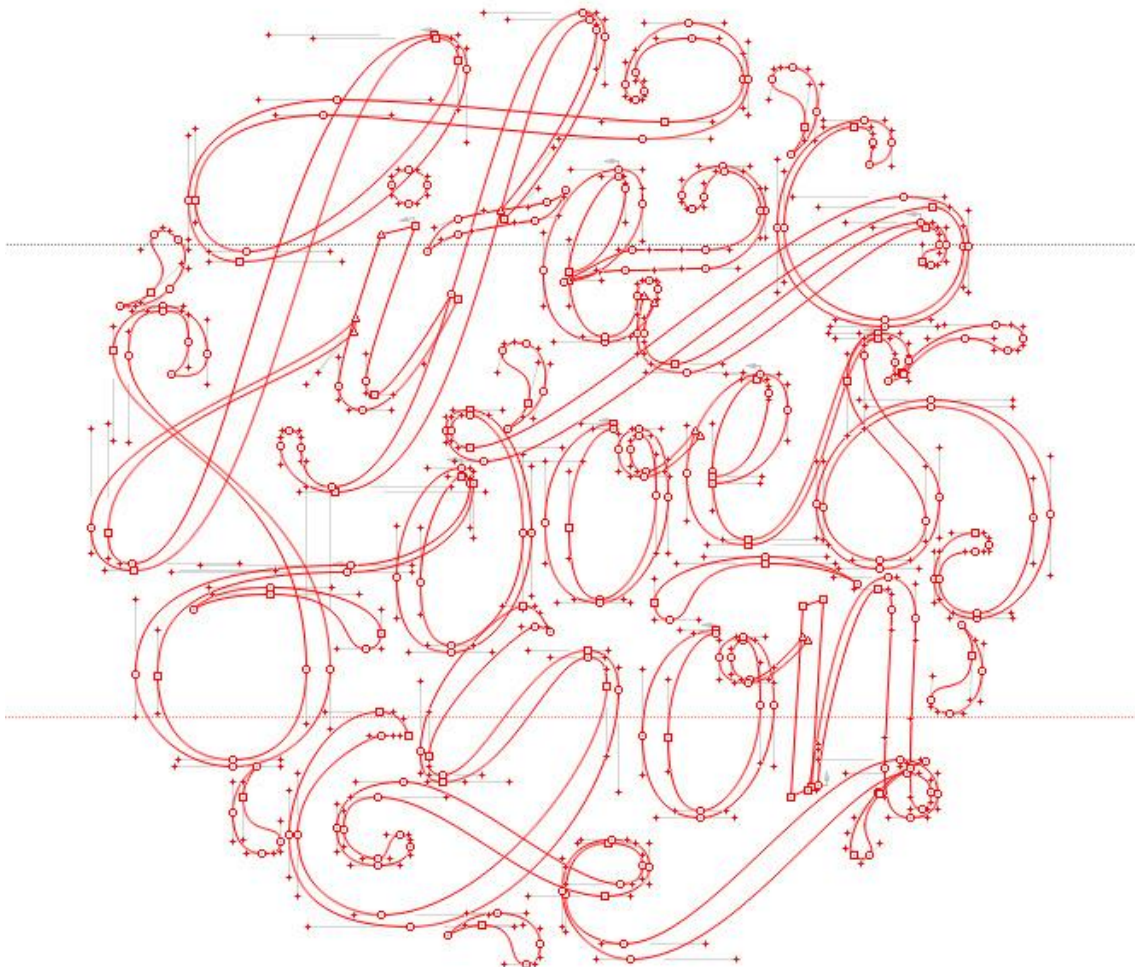
Cuando uno es inexperto en la digitalización de letras se vuelve loco buscando la manera de colocar los controladores para que el diseño se vea bien pero no acaba de conseguirlo.

Una lección que se aprende con el tiempo es que si colocamos todos nuestros controladores de forma ortogonal, es decir, que estos se ajusten a las horizontales y las

verticales, no será mucho más fácil dar con la forma que visualmente resulta correcta.

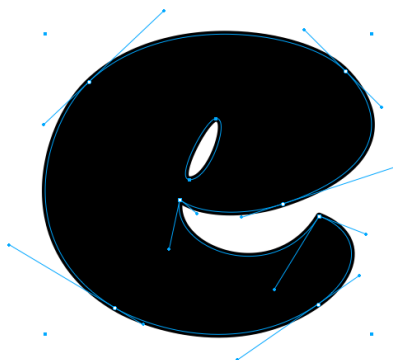

Con un poco de práctica se logra conseguir digitalizar formas más complejas con los controladores ortogonales.

3- Ubicar bien los puntos.

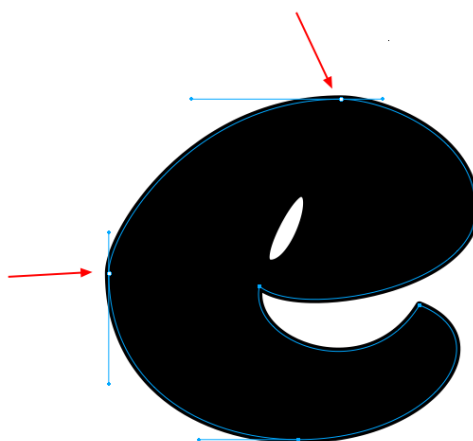
Vale, tenemos los mínimos puntos posibles para trazar nuestro diseño y los tenemos situados de forma ortogonal ¿Por qué se sigue viendo mal mi diseño? Puede ser debido a que los puntos no estén ubicados donde deberían de estar.

Esto no es algo que tenga una regla escrita que debamos seguir, es algo que una vez más nuestro ojo tipográfico deberá de decidir.

4- Puntos compensados.

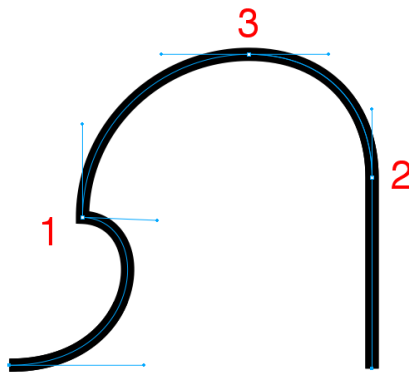
Este es un aspecto que en gran manera vendrá marcado por la pauta anterior. Si ubicamos bien los puntos, nuestros controladores tendrán la misma distancia a un lado que a otro.

Podemos dar la vuelta a esta norma y que nos sirva de gran ayuda, ya que si observamos que los controladores tienen la misma distancia a un lado y al otro del punto sabremos casi de forma segura que nuestro punto está bien ubicado y que la curva en cuestión tendrá un buen aspecto.

5- Elegir el tipo de punto correcto.

Esta pauta puede parecer algo obvia para alguien que sea conocedor de los programas de edición vectorial pero aun así debemos de tenerlo muy en cuenta.

En estos Softwares encontramos tres tipos de puntos diferentes, el de esquina (1), el de curva (2) y el tangencial (3). Según se elija uno u otro tipo de punto la curva adoptará un aspecto u otro.

Los
Secretos
del
Lettering