

Universidad Rafael Landívar

Facultad de Arquitectura y Diseño

Departamento de Diseño Gráfico

**“Importancia de las técnicas de
caligrafía artística en el Diseño Gráfico”**

Portafolio Académico, Área de Investigación

Carla Isabel Penados Dávila

Carné 1030701

Guatemala, enero 2012

Campus Central

Universidad Rafael Landívar

Facultad de Arquitectura y Diseño

Departamento de Diseño Grafico

**“Importancia de las técnicas de
caligrafía artística en el Diseño Gráfico”**

Portafolio Académico, Área de Investigación

Presentada al Consejo de Facultad de Arquitectura y Diseño

Por:

Carla Isabel Penados Dávila

Previo a optar por el título de:

DISEÑADOR GRÁFICO

En el grado académico de:

LICENCIADO

Guatemala, enero 2012

Campus Central

AUTORIDADES UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

P. Rolando Enrique Alvarado López, S.J.
Dra. Lucrecia Méndez de Penedo
P. Carlos Rafael CabarrúsPellecer, S.J.
P. Eduardo Valdés Barría, S.J.
Lic. Ariel Rivera Irías
Licda. Fabiola De La Luz Padilla Beltranena

Rector
Vicerrectora Académica
Vicerrector de Investigación y Proyección
Vicerrector de Integración Universitaria
Vicerrector Administrativo
Secretaria General

AUTORIDADES FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

MDI Ovidio Morales Calderón Decano
Arq. Oscar Reinaldo Echeverría Cañas Vicedecano
Arq. Alice María Becker Secretaria
Arq. Rodolfo Castillo
MA Licda. Regina López de la Vega
Lic. D.I. Andrés del Valle
Arq. Roberto Solares

Decano
Vicedecano
Secretaria
Director Depto. de Arquitectura
Directora Depto. de Diseño Gráfico
Director Depto. de Diseño Industrial
Representante de Catedráticos

ASESOR

MA. Rosario Muñoz

TERNA EVALUADORA

Licda. Dania Molinedo

M.A. Dialma Fuentes

Licda. María Inés del Pilar Celis G.

CARTA DE APROBACIÓN DEL ASESOR

Universidad
Rafael Landívar
Tradicción Jesuita en Guatemala

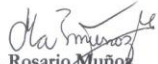
Facultad de Arquitectura y Diseño
Teléfono: (502) 24262026 ext. 2428
Fax: (502) 24262026 ext. 2429
Campus Central, Vista Hermosa III, Zona 16
Guatemala, Ciudad. 01016

Reg. No. DG.006-2011

Departamento de Diseño Gráfico de la Facultad de
Arquitectura y Diseño a veintisiete días del mes de enero
de dos mil once

Por este medio hacemos constar que el (la) estudiante **CARLA ISABEL PENADOS DÁVILA**, con carné No. **1030701**, cumplió con los requerimientos del curso de **Elaboración de Portafolio Académico**. Aprobando las tres áreas correspondientes.

Por lo que puede solicitar el trámite respectivo para la Defensa Privada de Portafolio Académico, previo a optar el grado académico de Licenciado(a).

MA. Rosario Muñoz
Asesora Proyecto de Investigación

Licda. Franzine Pinelo
Asesora Proyecto de Estrategia

Lic. Carlos David Cifuentes
Asesor Portafolio Académico

/M.R.
CC. Archivo

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN

Facultad de Arquitectura y Diseño
Teléfono: (502) 24262626 ext. 2428
Fax: (502) 24262626 ext. 2429
Campus Central, Vista Hermosa III, Zona 16
Guatemala, Ciudad. 01016

Reg. No. Arq. 03-2012

Decanato de la Facultad de Arquitectura y Diseño a
treinta días del mes de enero de dos mil doce.

Con base al resultado de **Aprobado** obtenido al sustentar la Presentación del Portafolio Académico, Área de Investigación, denominado: **"Importancia de las técnicas de caligrafía artística en el Diseño Gráfico"**, realizado por la estudiante **Carla Isabel Penados Dávila**, previo a su Graduación Profesional de **Diseñadora Gráfica** en el Grado Académico de **Licenciada**, se autoriza la publicación de dicho proyecto.

Licda. Regina López de la Vega, M.A.
DIRECTORA DE DEPARTAMENTO

Arq. Alige María Becker, S18 C.
SECRETARÍA DE FACULTAD

/SPG

RESUMEN EJECUTIVO

El mes de febrero de 2012 Yo, Carla Isabel Penados Dávila, entrego a biblioteca de la Universidad mi trabajo de Tesis el cual lleva el título de “Importancia de las técnicas de caligrafía artística en el Diseño Grafico”, el cual trata de cómo la caligrafía establece un estilo único solo con ciertas variaciones y éstas van de acuerdo al diseño que se empleará.

La caligrafía artística es el arte de escribir signos legibles y bellos. Aunque cualquier persona puede escribir, lograr hacerlo con talento y expresividad requiere de una ardua disciplina, de mucha práctica y conocimiento.

La caligrafía es un pilar importante dentro del ámbito de diseño grafico, expertos en caligrafía y diseñadores que realizan caligrafía artística se expresan a través de letras y figuras.

La técnica de caligrafía es la combinación de muchos y muy diversos elementos: maestría en el gesto, destreza de la mano, respeto por las proporciones, armonía de las formas y conjunción con los grandes movimientos culturales y artísticos de cada época.

La tecnología ha permitido que la propuesta de caligrafía sea más amplia, recordando que las personas que diseñan la tipografía, tuvieron que estudiar caligrafía, la caligrafía tiene raíces más históricas y mucho de los estilos están basados en la antigua escuela (de ahí los nombres de las letras en caligrafía actual) y el

diseño actual ha abarcado esta gama de estilos en conjunto con la tipografía y la imagen.

Algunos Caligrafistas utilizan el programa llamado Inkscape para la realización de caligrafía artística digital y poder lograr efectos que no se pueden lograr con la realización de caligrafía a mano con pluma.

Para la investigación del tema se conto con la ayuda de profesionales en el medio de la caligrafía, la caligrafista Ana de Figueroa con 13 años de experiencia, Lcda. Silvia Milián que compartió su experiencia de Diseñadora Gráfica y de la realización de caligrafía artística. También con el Diseñador Gráfico Orlando Rodz que cuenta con la experiencia de la realización de caligrafía artística en diseño, como logotipos.

Índice

1. Introducción.....	3
2. Planteamiento del problema.....	4
3. Objetivos de investigación	6
4. Metodología	
4.1 Sujetos de estudio	7
4.2 Objetos de estudio.....	8
4.3 Instrumentos.....	8
4.4 Procedimiento.....	9
5. Contenido teórico y experiencias desde diseño	
5.1 Contenido teórico caligrafía artística.....	10
5.2 Experiencia desde diseño.....	41
6. Descripción de resultados	54
7. Interpretación y síntesis.....	71
8. Conclusiones y recomendaciones.....	87
9. Referencias.....	89
10. Anexos.....	91

1. Introducción

Según Blanco y Sánchez (1986) "La caligrafía artística es el arte de hacer escritura a mano de manera hermosa o elegante. Esto puede sonar intimidante, pero con un poco de práctica, cualquiera puede ser un maestro en las bases de este arte".

Las primeras formas de caligrafía se remontan a los gráficos rupestres. Después del año 1440 D.C. y antes de la creación de la prensa de impresión, la caligrafía se encontraba en los libros y otras publicaciones que eran realizadas. Un escriba tenía que realizar a mano cada copia de cada libro o publicación. La escritura a mano era realizada con una pluma y tinta hechas sobre vitelas o pergaminos. Los diferentes tipos de letra usados a través de esos años incluían: Rústico, Carolingio, Letra oscura, etc. Hoy en día el uso más común de la caligrafía son las invitaciones a bodas.

Hoy en día la caligrafía artística es realizada por medio de plataformas como ilustrador, Inkscape o corel draw, en donde ya realizada la caligrafía artística a mano se transfiere al computador y ahí se redibuja creando una composición digital.

La caligrafía es un pilar importante dentro del ámbito de diseño gráfico, expertos en caligrafía y diseñadores que realizan caligrafía artística se expresan a través de letras y figuras.

2. Planteamiento del problema

La caligrafía (de las raíces griegas Kalos, bello y Graphos, línea o escritura) es el arte de escribir signos legibles y bellos.

Aunque cualquier persona puede escribir, lograr hacerlo con talento y expresividad requiere de una ardua disciplina, de mucha práctica y conocimiento.

Los adelantos tecnológicos parecen indicar que la escritura a mano será pronto una ocupación casi innecesaria y no hay que sorprenderse de ver en un futuro una carta escrita a mano como pieza de museo.

La clara tendencia es que la vida moderna apunta a ser cada día más impersonal, plena de mensajes, masivos o no, pero siempre formados con signos uniformes, sistemática y ordenadamente distribuidos.

Seguramente como reacción a esta tendencia ha aumentado el interés y la estima por las obras artesanales y artísticas, donde la mano del hombre imprime su creatividad, su talento y tal vez, hasta su toque de imperfección de las personas hacia los otros vecinos.

Algunos usos de la caligrafía dentro del diseño gráfico, comenzando con el arte como expresión, se utiliza la caligrafía desde logos personalizados hasta viñetas para cómic. En otro ángulo la caligrafía deberá tener el impacto visual de lo que se trata de comunicar sin demasiado texto.

El enfoque es básicamente el arte visual, mezclar un esquema tipográfico, con un plano con más movimiento como la caligrafía.

Según Rodz (2010), si bien es cierto, se basan en la primera impresión cuando se observa un diseño, se podría decir que la mezcla de diseño plano con un diseño con movimiento, debe ser un reto, complejo e interesante. La caligrafía se ha convertido en un complemento de atención, es decir, actualmente se observan textos publicitarios en revistas con información de la empresa en tipografía tradicional, pero su filosofía de servicio está escrita en caligrafía, o portadas de CD, donde el nombre del cantante es plano y el nombre del álbum con movimiento (como ejemplo está el cantante Luis Miguel que mezcla estos conceptos en sus portadas donde el nombre del álbum es en letra de caligrafía de nombre "arcana") comúnmente, el eslogan en los logotipos de varias marcas está escrito en caligrafía, para dar el toque de ser único y personal.

La caligrafía establece un estilo único solo con ciertas variaciones y éstas van de acuerdo al diseño que se empleará.

Actualmente la tecnología ha permitido que la propuesta de caligrafía sea más amplia, recordando que las personas que diseñan la tipografía, tuvieron que estudiar caligrafía, la caligrafía tiene raíces más históricas y mucho de los estilos están basados en la antigua escuela (de ahí los nombres de las letras en caligrafía actual) y el diseño actual abarcado esta gama de estilos en conjunto con la tipografía y la imagen.

Todo esto lleva a plantear las siguientes interrogantes:

- ¿Qué importancia tiene la aplicación de caligrafía artística en el diseño gráfico?
- ¿Cuáles son las características de técnicas y tipos de caligrafía artística?

3. Objetivos de investigación

- Identificar la aplicación de la caligrafía artística en el diseño gráfico.
- Describir la técnica y tipos de caligrafía artística para establecer sus características gráficas.

4. Metodología

4.1 Sujetos de estudio

La selección de los sujetos de estudio se realizó por ámbito.

-Ana de Figueroa

Caligrafista

calígrafa.ana.de.figueroa@gmail.com

Se contó con la colaboración con la persona experta en el tema de caligrafía artística, ya que tiene experiencia en la aplicación de técnicas de caligrafía y la realización de cada tipo de caligrafía existente.

Tiene 13 años de experiencia en el área y está inscrita en la asociación de caligrafistas de Estados Unidos, realiza trabajos de rotulación de sobres, pergaminos con letra cursiva e imparte clases en las cuales enseña las técnicas y las diferentes tipos de caligrafía.

-Orlando Rodz

Diseñador Gráfico

caligrafia@inbox.com

Proporcionó información sobre la aplicación de caligrafía en diseño de logotipos, portadas de revista, material publicitario entre otros, ya que él cuenta con experiencia en la realización de dichos materiales. Radica en la ciudad de México.

-Silvia Milián

Licenciada en Diseño Gráfico

smilian66@yahoo.com

Se contó con la colaboración de la licenciada, ya que tiene experiencia en el tema de caligrafía artística y la aplicación de la caligrafía en diseño de medios gráficos.

4.2 Objetos de estudio

No se cuenta con ningún objeto de estudio, ya que la información se obtuvo únicamente de la experiencia y trabajos desarrollados por los sujetos de estudio.

4.3 Instrumentos

- Guía de entrevista a la caligrafista Ana de Figueroa

Se realizó una guía de entrevista con 8 preguntas de caligrafía artística para Ana de Figueroa, es caligrafista desde hace 13 años y cuenta con mucha experiencia en el medio, está inscrita en la Asociación de Artes Caligráficas de los Estados Unidos. La entrevista se realizó tanto personalmente como por escrito, ya que por tiempo fue necesario que la entrevista se completara.

- Cuestionario de entrevista E-mail Diseñador Gráfico Orlando Rodz.

Se envió una serie de 9 preguntas por correo electrónico ya que cuenta con la experiencia de la realización de caligrafía artística en diseño, como logotipos.

- Guía de entrevista a la Lcda. Silvia Milián

Se realizó una guía de entrevista con 8 preguntas de caligrafía artística por la experiencia de Diseñadora Gráfica y de la realización de caligrafía artística.

4.4 Procedimiento

1. Plantear el problema del tema que se investigara.
2. Selección de personas que tengan conocimiento sobre el tema, que pueden apoyar con la investigación.
3. Investigar en libros, revistas, Internet, entrevistas, cuestionarios, etc., sobre el tema de caligrafía artística, para la contribución del contenido teórico y experiencia desde diseño.
4. Contactar a las personas para la realización de las entrevistas.
5. Construir los instrumentos para las entrevistas.
6. Realizar una recopilación de resultados de las guías de entrevistas y el cuestionario de entrevista.
7. Hacer la interpretación y síntesis sobre el tema de caligrafía artística, en base a los objetivos.
8. Redactar las conclusiones y recomendaciones que se darán sobre el tema.
9. Enlistar las referencias de donde se obtuvo información.
10. Preparar el informe final contemplando índice e introducción.

5. Contenido teórico y experiencias desde diseño

Caligrafía artística

Según González (2009) el arte de la Caligrafía es la combinación de muchos y muy diversos elementos: maestría en el gesto, destreza de la mano, respeto por las proporciones, armonía de las formas y conjunción con los grandes movimientos culturales y artísticos de cada época.

The image shows the title 'The ART of Calligraphy' written in a highly decorative, cursive calligraphic font. The word 'ART' is in all caps and has a slightly different, more formal script than the surrounding words. The overall style is elegant and artistic, with long, sweeping lines and intricate flourishes.

Caligrafía artística del libro The Art of Calligraphy. Fuente Archivo pdf el arte de la caligrafía.

Nacida aproximadamente 3500 años a. de C., surgió del deseo, inherente a toda civilización, de grabar su pensamiento para la eternidad. Distintos soportes: arcilla, papiro, pergamino o papel.

La escritura no tardó en transformarse en un arte con entidad propia. Evolución de los materiales asociada a la constante búsqueda de nuevos caracteres cada vez más sencillos y accesibles.

En el siglo II, en el gran Imperio Asiático ya se había desarrollado el arte de imprimir textos, procedimiento que allí no resultaba una novedad, pues se utilizaba para imprimir imágenes y dibujos sobre tela desde hacía por lo menos cuatro siglos.

Las primeras mayúsculas romanas se encuentran a partir del siglo III a. de C. y la mayoría de las inscripciones están grabadas en piedra. Luego de la caída del Imperio Romano, se comienzan a desarrollar las unciales y semiunciales, que pueden encontrarse en el Libro de Kells irlandés.

El emperador Carlomagno, a partir del año 789, en el afán por estandarizar la gran variedad de tipos de letras usados, decretó el uso de una minúscula redondeada, conocida como la carolingia. Y a finales de la Edad Media se desarrollaron las letras góticas, algunas especialmente complejas por la cantidad de trazos que se requieren para formarlas.

El Renacimiento y su expresión artísticas fue el período en el que floreció la letra itálica, un estilo típicamente inclinado y fluido, cuyos ascendentes y descendentes se prestan para hacer letras muy adornadas. Se puede distinguir la romana antigua y la reciente. Ésta

apareció a finales del siglo III, con una importancia fundamental, ya que se trata del primer alfabeto de la historia que presenta todas las minúsculas.

En Francia, Italia y España, durante el transcurso del siglo VI y bajo influencia anglosajona, se crearon las primeras iniciales zoomorfas adornadas con peces y pájaros de vivos colores.

La letra gótica: en el siglo IV, tribus godas llegadas al mar Negro desde la lejana Suecia penetraron en Capadocia donde hicieron como prisionero a Ulfilas o Wilfilas, obispo arriano, erudito que inventó un alfabeto para dar forma escrita a la lengua que aquel pueblo hablaba sobre todo para traducir la Biblia.

A partir del siglo V, tras la evangelización de Irlanda, los monjes de este país se dedicaron a la copia e iluminación de manuscritos, siguiendo modelos romanos clásicos y del Egipto copto. Su estilo consistía en llenar los márgenes de las páginas con motivos geométricos, espirales y lazadas.

Romana imperial incisa su origen debe remontarse al siglo VII a.C. en el Lacio, región del centro-oeste de Italia, ocupada en ese momento por los etruscos. La *capitalis monumentalis* o mayúscula monumental, ha ejercido una influencia fundamental en la historia de la escritura. Se mantuvo en activo durante la alta Edad Media hasta finales del período carolingio, fue actualizada por los humanistas, y

hoy todavía se emplea, conocida como mayúscula cuadrada o de imprenta, para titulares y títulos de capítulos, así como para los “incipit” de los libros.

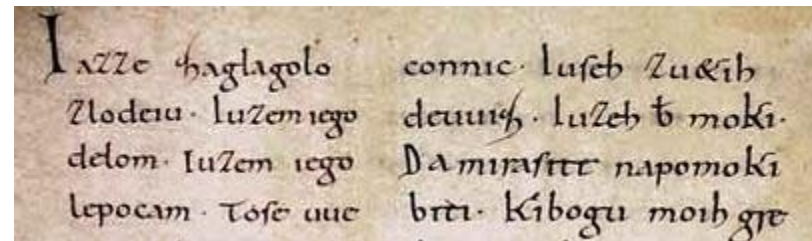
Estela funeraria de Licinia Amias, del siglo III. La dedicatoria Diis Manibus aparece vinculada con la fórmula cristiana pez de los vivos. Hoy se encuentra en el Museo de las Termas de Roma. Fuente: <http://asiahistoria.blogspot.com/2010/01/epigrafia-romana-inscripciones.html>

Minúscula Carolingia, según González (2009) Carlomagno fue el primer gobernante de la historia europea que comprendió que el poder político se asienta en la capacidad de comunicación.

Reinaba del Danubio al Ebro y de Francia a Italia del Norte; un mosaico de pueblos surgidos tras la caída del Imperio Romano: lombardos, alamanos, anglos, sajones, jutos, burgundios, vándalos. Y cada uno con su propia letra. Para que todos pudieran comprender

sus órdenes, Carlomagno creó una escritura unificada que extendió por todo su Imperio.

La escritura carolingia fue creada por Alcuino de York y su *turba scriptorum*. Todas o casi todas las minúsculas influyeron en la carolingia, aunque ésta, más clara y legible, sustituyó a todas en el momento de su creación.

El manuscrito de Freising (s. X) es uno de los más bellos y exquisitos ejemplos de minúscula Carolingia, por Norberto Ericco. Fuente: <http://www.anfrix.com/?p=934>

Generalmente se acepta que la minúscula nació por motivos estrictamente económicos. Entre los siglos VII y VIII, los árabes dominaron Egipto y el Mediterráneo y el suministro de papiro se interrumpió, por lo que el pergamino se encareció al aumentar la demanda.

En América, la escritura de glifos maya, la escritura figurativa nàhuatl, la escritura mixteca, alrededor del siglo VIII a. C., la civilización etrusca se desarrolló en una amplia zona de Etruria, que hoy corresponde a Italia central. Tomaron el alfabeto de los griegos.

Como el aprendizaje del sistema alfabético no requería una especial dificultad, no necesitaban escribas, por lo que la escritura indicaba la pertenencia a la nobleza, elite social y cultural.

En los monasterios el jefe de los scriptorium (un lugar para escribir) distribuía el trabajo: unos escribían, otros corregían, otros se encargaban de la parte ornamental, mientras otros preparaban pergaminos, colores, colas, temples, pinceles, hilos, pieles y herrajes para encuadernación.

Evangelio con letra ornamental. Fuente: Libro guía completa de caligrafía por Judy Martin.

Para que el pergamino fuera más suave y no estuviera grasiento, le aplicaban polvo blanco de arcilla mezclado con goma arábiga o cola de pescado.

Los pinceles tenían gran importancia: se hacían con pelo de marta cibelina o ardilla, atados y con los extremos cortados al ras y se introducían en la parte hueca de plumas de oca, paloma o gallo.

Además de cálamos y plumas, desde la antigüedad se utilizaba la mina de plomo para esbozar los dibujos o encuadrar los elementos de una página. Después, según Teófilo (escribió un tratado de tres volúmenes titulado "Schedula diversarum artium"), se desarrollaban las siguientes etapas:

- Se manchaban de color carne las partes de las figuras que iban descubiertas.
- Se dibujaban las cejas, los ojos, la nariz, las arrugas, las articulaciones y los detalles de manos y pies con un color tierra.
- Con cinabrio se enrojecían las mejillas, los labios y un poco la nariz.
- Con matices de gris se dibujaba el interior de los ojos o la barba cuando era necesario y con verde oliva se sombreaban cejas, manos, pies, ...
- Con color rosado se delineaban las mejillas, la barbilla, el cuello y la unión de los dedos y se aclaraba la cara si aparecía demasiado oscura.
- Los cabellos de niños y jóvenes se pintaban con mezclas de negro y ocre amarillo y los de los viejos, con gris.

- Con mezclas de ocre rojo y un poco de negro se retocaban el contorno de las pupilas, las cejas y la nariz.
- Con negro se marcaban las cejas de los jóvenes y con ocre rosado, el contorno de los cuerpos desnudos.
- Las vestimentas se iluminaban con los colores que le parecieran más adecuados o más vistosos y sus pliegues se retocaban delicadamente con una mezcla oscura del mismo color.
- En los siglos posteriores se utilizó la pluma sobre el color de fondo, con lo que se consiguió un mayor relieve de los dibujos.

La tinta se fabricaba antiguamente con hollín y cola. Mientras estaba fresca se borraba fácilmente con una esponja. En la Edad Media la mezcla más usual era la de vitriolo, goma, cerveza, vinagre y agalla de encina. Si se aumentaba el vitriolo la tinta ennegrecía y si se incrementaba la cantidad del último componente se conseguía un tono rojizo. Los monarcas empezaron a resaltar sus nombres recurriendo al color rojo, otro color muy utilizado era el azul ultramar (polvillo de lapislázuli molido).

La gama de colores se amplió considerablemente, lo que condujo a la realización de letras capitulares cada vez más grandes, vistosas y rebuscadas, aumentando la creatividad frente a la rutina y la monotonía anterior.

Caligrafía y sus tintas. Fuente: <http://www.robertcabeza.com>

Primeramente se dibujaban con punta de carbón o plomo los contornos, tanto de la letra como de los motivos vegetales; después se perfilaban con pincel o con la pluma los rasgos que se pretendía sombrear.

Se coloreaba primero con las tintas más pálidas (ocre, gris, rosa pálido) y luego se pasaba a los colores de tonalidad media (azul, rosa y verde). Finalmente se daban a la imagen los retoques definitivos con la pluma mojada en tinta negra y el pincel impregnado de color blanco.

Dorados: para fijar el pan de oro se preparaba una pasta compuesta de yeso, azúcar, plomo, agua y clara de huevo, que se dejaba secar mientras se recortaba el fragmento que se iba a pegar. Se extendía

luego una capa muy fina sobre el pergamino y se adhería la laminilla presionando suavemente con una piedra lisa provista de un mango.

La ornamentación insular dio asimismo origen a las primeras letras iluminadas, que podían ocupar hasta una página entera. Los monasterios irlandeses y posteriormente los ingleses, conservaron su preponderancia como centros de producción de manuscritos casi

hasta el siglo IX, alcanzando grandes cotas de perfección, sobre todo motivos zoomorfos entrelazados fundamentados en una estética de tradición celta precristiana. La obra maestra de la producción irlandesa es el Libro de Kells, realizado a mediados del siglo VIII, que se conserva en la biblioteca del Trinity College de Dublín.

Ulfilas fue, en definitiva, responsable de que los godos pasaran a la historia por haber dado nombre a uno de los períodos artísticos más brillantes de la historia europea, Europa se sometía a grandes cambios: la burguesía urbana crecía en importancia y en poder, lo que permitía la edificación de las grandes catedrales, símbolos de la época y en el mundo de la caligrafía los scriptoria y las universidades abandonan la minúscula carolina (litera antiqua) para adoptar la letra gótica (litera moderna), aunque gráficamente muy distinta de la creada por Ulfilas.

Iniciales zoomorfas , Siglo XIV- libros del South Kensington Museum.

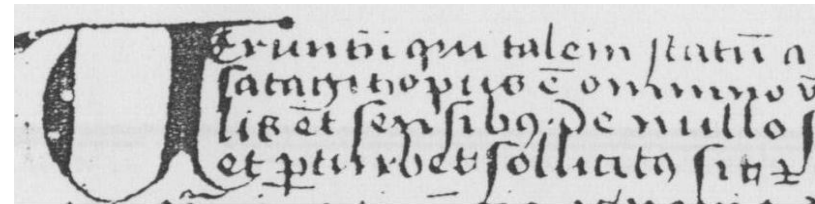
A lo largo de varias generaciones la minúscula carolina (letras independientes, redondeadas y bien definidas, pero lentas de elaborar) fue convirtiéndose en una escritura llena de puntas, ángulos y rasgos verticales, más rápida de escribir y que podía comprimirse a voluntad (ahorro de trabajo y materiales), que se llamó o bien carolina tardía o gótica temprana.

Biblia de Gutenberg: letra gótica, Letras góticas. Siglos XII – XV. Fuente <http://fabian.baleaerweb.net/post/34544>

Resultó una letra muy monótona y los rasgos de las letras tendieron a confundirse unos con otros, sobre todo en letras como la “m”, la “n”, la “u” y la “i” (a la que se añadió el punto para distinguirla).

Según Martínez (1998) como gótica bastarda se conocen diferentes modelos de letras que tienen en común su originalidad y creatividad, con una ruptura del academicismo de la normativa vigente. Góticas bastardas hay muchas, casi tantas como amanuenses que se saltaban las normas.

Letra Gótica Bastarda.

Fuente: http://www.uniurb.it/Filosofia/bibliografie/paleografia/gotica_corsiva.htm

A partir del siglo XI, la presentación comenzó a evolucionar: los monjes separaban las palabras, dividían el cuerpo del texto en párrafos e introducían incipientes signos de puntuación, a fin de aumentar la legibilidad y la velocidad de lectura de los textos sagrados.

El Corán enseña que el arte de escribir es un don que Dios ha otorgado a los humanos, y el oficio de calígrafo era ya respetadísimo en las sociedades musulmanas de los siglos XI y XII. Aunque el Corán no permite la representación de la figura humana, los libros islámicos de temas no religiosos son muy ricos en ilustraciones, compitiendo e incluso superando a los occidentales. Sin embargo la mayor aportación de los eruditos árabes a la cultura occidental fue,

sin duda alguna, los números y, muy especialmente, la introducción de un concepto tan fundamental como el “0”, indispensable para el desarrollo de las matemáticas.

Breviarium romanum' en vitela. Texto a dos columnas, letra gótica -cursiva-. Fuente http://www.catedraldevalencia.es/archivo_general.php

En Occidente, hasta finales del siglo XII, la escritura estuvo monopolizada por los monjes copistas; pero con el auge de las ciudades y de las universidades se hizo imprescindible la instauración de un nuevo sistema de producción de libros basado tanto en una organización más eficiente del trabajo como en la creación de los oficios del libro.

Hacia el año 1041, un inventor chino puso a punto los primeros tipos de imprenta móviles, de barro cocido; los metálicos, al parecer se inventaron en Corea en torno a los siglos XIII-XIV.

Los artesanos laicos y remunerados no tardaron en incorporarse a aquellas tareas, sobre todo aquellos poseedores del genio necesario para iluminar o esbozar una escena relacionada con la Biblia o con la vida monástica.

Además se asistió a la creación y al auge de la figura del librero, personaje central a cuyo alrededor giraban copistas, miniaturistas y encuadernadores.

Se pasó de los misales y los salterios a los manuales de caza, estudios sobre prácticas agrícolas y libros de poemas, de relatos cortesanos o de caballerías. Los libros se caligrafiaban en Florencia, se ilustraban en Roma y se ponían a la venta en la librería real de Nápoles, partiendo hacia los libreros de Oxford o de París o a las diferentes universidades.

En los siglos XIII y XIV, que marcan el paso de la Edad Media al Renacimiento, la caligrafía gótica cayó en desuso ante la clara y luminosa humanística, nacida en Italia de un deseo de los copistas de recuperar la sencillez y la armonía de la carolina (a la que llamaban "litera antiqua") y para satisfacción de los lectores por la dificultad que entrañaba la lectura de la gótica cursiva (Petrarca la

consideraba propia de pintores y afirmaba que había sido inventada para cualquier cosa menos para leer).

Así fue como comenzó a utilizarse la letra redonda humanística, que conservaba las cualidades armoniosas de sus rasgos limpios independientemente del tamaño, desde la más diminuta a la más gigantesca.

Su mayor esplendor coincidió con la aparición de la imprenta, pues la cursiva humanística fue la más utilizada, desde un principio, para los caracteres tipográficos.

cauit interualla ramorum amplitudinis rati
umbre cuiusque arboris quoniam has quoque
Breues sunt: quauis magnarum arborum ram
ut in malis pirisque: eadem enormes cerasis
umbrarum proprietas iuglandium grauis e

Humanística. Fuente: <http://www.letraherido.com/160210escriturashumanisticas.htm>

En la Alemania de 1547, un investigador llamado Gutemberg construía una máquina que habría de cambiar el curso de la historia y capaz de imprimir cien hojas exactamente iguales y empleaba en dicho proceso el mismo tiempo que habrían necesitado cincuenta artesanos de la pluma y con un resultado mucho más perfecto.

Gutemberg y la caligrafía. Fuente: <http://tipografia.com.co>

Según González (2009) con el Renacimiento hubo un declive de las catedrales como centros de conocimiento y se pasó al florecimiento de las agrupaciones de profesores y estudiantes, gérmenes de las futuras universidades, que pronto se convirtieron en los principales y mejores clientes de los copistas, ya que los rectores de dichas universidades pugnaban por tener en sus bibliotecas las “novedades” del mercado.

En los principios de la Edad Media, la Iglesia detentaba el monopolio de la escritura. La lectura se hacía en voz alta, de manera muy lenta, pues los textos se copiaban de continuo, sin separación entre las palabras ni signos de puntuación.

De entre los libros de temática religiosa cabe destacar los libros de

horas, los preferidos de los señores feudales, aparecieron durante el siglo XIII como respuesta a las necesidades espirituales de los laicos. Cada libro de horas se reservaba al uso exclusivo de su propietario. En el año 711, un monje llamado Beato escribía en el monasterio de Liébana (Cantabria), unos comentarios al Apocalipsis que estaban llamados a conocer una fama sin igual entre los bibliófilos del mundo entero.

Las astas de dichas iniciales se enriquecían con elementos exuberantes cada vez más sofisticados, florituras, entrelazados, guirnaldas vegetales y cintas, ejecutadas con impresionante fantasía.

De rojo y verde como únicos colores usados inicialmente, se fueron utilizando otros colores y combinaciones, así como la Crisografía, técnica que consiste en utilizar tinta de oro para realizar trazos y letras.

Según progresaba la época gótica, la ilustración de manuscritos fue recibiendo una atención preferente, orientándose hacia el realismo, representándose seres de una fantasía desbordante como serpientes bicéfalas, dragones, quimeras y otras criaturas fantásticas, rodeados de ornamentos vegetales o florales.

Fuente: Biografías y vidas.com

Desde el nacimiento de la escritura, los materiales utilizados como soporte no dejaron de evolucionar, desde la tablilla de arcilla al papiro. En su origen el libro se enrollaba sobre sí mismo; posteriormente se convirtió en la unión de hojas plegadas protegidas por una cubierta.

El papiro es una especie de junco que crecía en abundancia en el valle y el delta del Nilo. Las cañas se cortaban en finas láminas en sentido longitudinal, formando una especie de cintas; éstas se colocaban unas al lado de otras en dos capas, una vertical y otra horizontal, se prensaban y se formaban hojas que a su vez se unían entre sí hasta formar rollos de entre 6 y 10 metros de longitud.

Estos rollos se enrollaban alrededor de ejes de madera que facilitaban su transporte.

El papiro era un material ligero, frágil y extremadamente quebradizo, lo que explica que muy pocos ejemplares hayan llegado enteros hasta nosotros. Para escribir se utilizaba la cara interior, es decir la que presentaba las cintas del papiro en sentido horizontal. Los copistas escribían con una caña tallada que recibía el nombre de Cálamo.

Según González (2009) la aparición del códice está vinculada a la aparición del pergamino, muy sólido, de gran resistencia y flexibilidad y que podía plegarse.

Este material se fabricaba con el cuero de ciertos animales, sobre todo oveja y cerdo, aunque los más finos y caros se obtenían de pieles de corderos recién nacidos o nonatos sacados directamente del vientre de su madre (carta virginea).

Alisando las dos caras podían escribirse por ambas para abaratar costes. También era frecuente que se rascase la escritura original para escribir un nuevo texto, así como el empleo de abreviaturas. Inicialmente se confeccionaban rollos iguales a los del papiro, pero si eran muy largos, resultaban incómodos de manejar, así que pronto surgió el Codex, que designa al libro tal y como lo conocemos actualmente (Paginas reunidas en cuadernillos cosidos unos a otros)

y que fue progresivamente introduciéndose, aunque la convivencia entre códices y volúmenes perduró durante varios siglos.

Tabla de arcilla y punzones para escribir.

Fuente: <http://www.freewebs.com/aitanas/instrumentos.html>

Inicialmente los primeros libros medievales se fabricaron en los Scriptoria de los monasterios. La obra se creó por encargo de Isaac di Braga, hijo de Salomón di Braga, un potentado sefardí residente en La Coruña, coleccionista de ediciones de lujo y que, ansiando poseer la Biblia de Cervera, una joya del siglo XIV, que entonces se hallaba en La Coruña, encargó la obra para no verse frustrado en sus deseos. Realizada en un pergamino de gran finura y encuadernada en cuero bellamente repujado.

El texto, en sefardí, fue escrito por uno de los grandes calígrafos del momento, Moisés ibn Zabara e ilustrada por un extraordinario miniaturista, José ibn Hayyin. La obra resultó una mezcla de tradición y modernidad. De las 922 páginas, 238 están decoradas con vivos colores y adornadas con láminas de oro y plata. El papel se inventó en China ocho siglos antes del nacimiento de la imprenta.

Durante más de 500 años, el arte de la fabricación del papel se mantuvo circunscrito a China y su empleo en Europa fue introducido por los árabes a través de España, concretamente alrededor del año 1100 se estableció la primera fábrica en Toledo, el centro intelectual de la época. Pronto su uso se extendió por los demás países de Europa, donde se generalizó a principios del siglo XIV, sobre todo por su menor coste frente al pergamino.

La técnica de elaboración del papel apenas evolucionó en siglos: primero se seleccionaban los trapos, que se golpeaban repetidamente en un molino hasta obtener una pasta fluida. Se tomaba entonces una porción de dicha pasta y se vertía en un molde, una tela metálica reforzada por mallas cuadradas o rectangulares, en el que se formaban las hojas de papel.

El conjunto se prensaba para que soltara todo el agua y, finalmente, las hojas se ponían a secar. Entonces se reunían en “manos” (25 hojas) y éstas, a su vez, se agrupaban en “resmas” (20 manos o 500 hojas) para ser comercializadas.

Uno de los manuscritos medievales más suntuosos que se han realizado jamás salió de la España del siglo XV: es la llamada Biblia Kennicott, hoy en día en la Biblioteca Bodleian de Oxford.

A mediados del siglo XV fue creada una nueva escritura caligráfica, la cancilleresca, inicialmente reservada para uso exclusivo de la chancillería pontificia para la confección de documentos importantes. A finales del siglo XV, se buscó una mayor legibilidad mediante la implantación de la letra romana.

De ejecución sencilla pero de refinada elegancia, pronto se extendió y se utilizó con distintas variantes, cada vez más complicadas e ilegibles, hasta que finalmente fue suprimida en 1878 por el papa León XIII.

Cancilleresca. Fuente: http://it-fadu.org/fuentes_detalle.php?id=411

Según González (2009) alrededor de 1450, Gutenberg, orfebre alemán, puso a punto los primeros caracteres móviles de plomo. Este procedimiento descansaba en dos técnicas de invención anterior: la prensa y el papel. Progresivamente se fue afianzando el uso de la imprenta. Las primeras letras imitaban a la escritura de los libros manuscritos y las capitulares eran ornamentadas a mano por el miniaturista, con lo que el resultado final no tenía nada que envidiar y era y es difícil de distinguir de las obras manuscritas.

La obra más famosa de Gutenberg es la Biblia, llamada de “42 líneas” (número de líneas por página), con más de 270 tipos móviles

distintos realizados a la manera de la escritura gótica y realizada con excepcional perfección técnica, lo que demuestra que fue resultado de varios años de ensayos e investigaciones.

Fue publicada hacia 1455. Se imprimieron 160 ejemplares, de los cuales se conservan 49. Siguiendo la tradición de los manuscritos medievales, grababan los tipos sobre el modelo de las antiguas caligrafías, reproducían exactamente la compaginación e incluso dejaban en blanco los espacios destinados a la ornamentación del libro, como capitulares y finales de párrafo. Posteriormente eran ilustrados a mano por los maestros miniaturistas.

Al aumentar las obras impresas se hizo evidente la necesidad de técnicas de ilustración más rápidas, como el grabado, que se ejecutaba en la prensa.

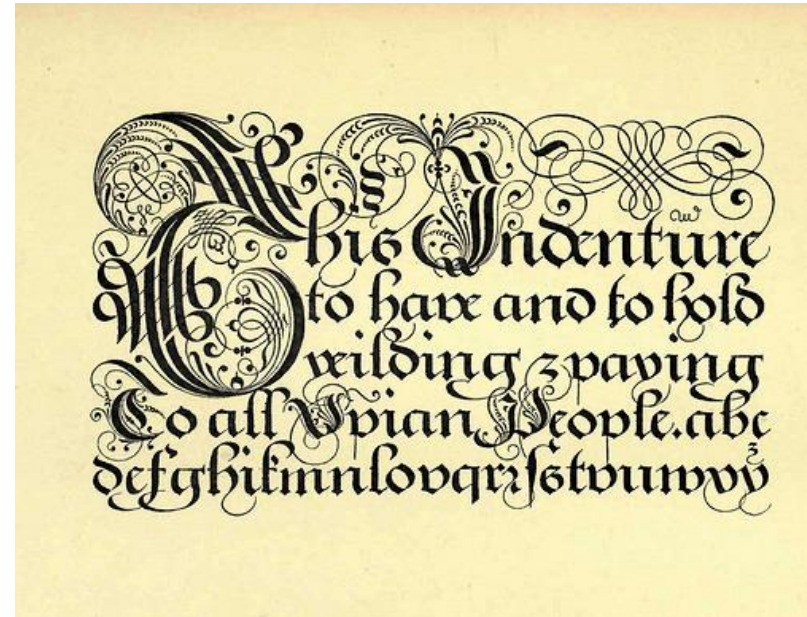
Inicialmente predominaron dos técnicas: el grabado en relieve y el huecograbado o talla dulce; ésta última se generalizó en la segunda mitad del siglo XVI y permite obtener matices del gris al negro mucho más finos que en el grabado sobre madera. Entre 1450 y 1500, cerca de 20.000.000 de ejemplares, correspondientes a cerca de 27.000 títulos editados, se imprimieron y se pusieron en circulación en toda Europa. Desde el siglo XVII, las obras impresas antes del 1 de enero de 1501 recibieron el nombre de “incunables” (cuna u origen).

La invención de la imprenta tuvo lugar en China, mucho antes de que Gutenberg se interesara en el asunto. La técnica, llamada xilografía, consistía en crear una imagen negativa en un bloque de madera, entintarla e imprimirla en el soporte deseado. Con este sistema de tipos móviles se agiliza la impresión; sin embargo, dadas las características del idioma chino, había que fabricar entre 4000 y 5000 caracteres para componer un libro.

La técnica, por tanto, no prosperó, mientras que en Occidente, donde sólo había que tener en consideración un alfabeto de 28 letras, se dieron las circunstancias perfectas para la invención de la imprenta. En la época de la aparición de la imprenta, la escritura gótica era la más extendida por Europa, por lo que fue la que inspiró los primeros caracteres tipográficos.

Las de caja baja (minúsculas) se parecen mucho a la minúscula carolingia, mientras que las mayúsculas o cajas altas recuerdan las que se emplearon en las inscripciones lapidarias descubiertas en los monumentos de la antigua Roma.

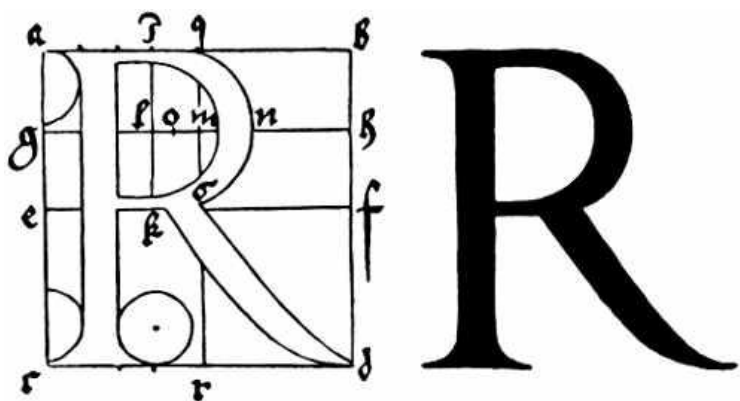
En pocas décadas la letra romana se había impuesto a las demás letras, sin excepción, en todas las imprentas de Europa y, desde entonces, nunca se ha visto postergada en favor de otra tipografía por su facilidad de impresión y de lectura.

Escritura gótica inglesa- The Pen's Perfection- Edward Cocker 1675.

Fuente: www.odisea2008.com

La minúscula romana se difundió por todo el Imperio y dio origen a multitud de variantes locales (visigótica, merovingia, curial, lombarda, semiuncial) y se desarrollaron cuando fueron sustituidas por la carolingia. El cristianismo pasó a ser la religión oficial en los años previos a la caída del Imperio Romano y la uncial fue la primera escritura monástica y al servicio casi exclusivo de la Iglesia, a los "scriptoria" de los monasterios, lo que en el fondo provocó su desaparición.

Letra romana. Fuente: <http://blog.pompilos.org/archivo/un-buen-tipo-romano>

La minúscula romana se difundió por todo el Imperio y dio origen a multitud de variantes locales: en Francia la merovingia, en Italia la lombarda, en España la visigótica y en Irlanda la semiuncial.

Con la caída del Imperio, las invasiones bárbaras y la desmembración en numerosos reinos, la Iglesia fue el único eje unificador y la escritura uncial se convirtió en la monástica por excelencia, diferenciándose los textos sagrados de los páganos, escritos en rústica. Con el tiempo cada región tendió a desarrollar su propia variante local. Posteriormente apareció la carolingia.

La escritura alfabética lineal procede directamente de los jeroglíficos egipcios. Posteriormente fueron los fenicios y su comercio por todo el Mediterráneo los que divulgaron su escritura y su lengua.

Muy próxima a la escritura fenicia, pero en oriente, se creó la aramea, que posteriormente fue el origen de la escritura hebrea, que

tuvo una gran importancia cuando tras una cruenta guerra contra los romanos (132-135) y la decadencia del país, condujo a la diáspora por todo el mundo conocido (norte de África y toda Europa), pero conservando sus leyes y su escritura.

La mitología griega clásica atribuye la invención de la escritura al rey Cadmos, y, según estas leyendas, el soberano, también se la habría enseñado a los fenicios.

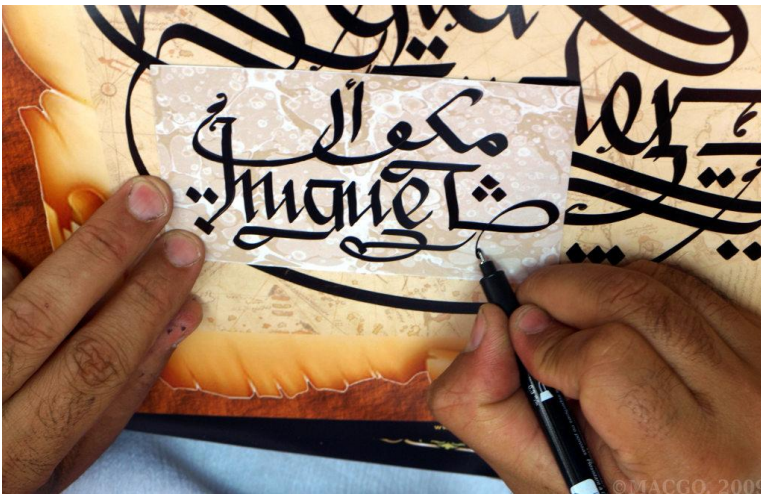
En la época clásica, los usos de la escritura se multiplicaron, adquiriendo una importante dimensión política en las ciudades, el alfabeto griego dio origen a un gran número de escrituras, tanto en Oriente como en Occidente, entre ellas el etrusco origen del latín.

ALFABETO ETRUSCO

𐌆	𐌇	𐌈	𐌉	𐌊	𐌋	𐌌	𐌍	𐌎	𐌏	𐌐
m	l	k	i	th	ch	dz	v, f	e	g	a
𐌑	𐌒	𐌓	𐌔	𐌕	𐌖	𐌗	𐌘	𐌙	𐌚	𐌛
f	kh	ph	u	t	s	r	q	sh	p	n

El alfabeto etrusco es un idioma descendiente se cree que del griego y probablemente debido al trato con comerciantes y a la necesidad de realizar cuentas y transacciones se propagó por muchos lugares. Fuente: ciencias del mundo contemporáneo.

La escritura árabe, descendiente del alfabeto arameo, que en esa época se utilizaba en Oriente Próximo. Hoy en día es utilizado en todos los estados árabes, excepto Turquía y en gran número de países musulmanes no árabes. Es tan importante que hoy en día su aprendizaje forma parte de la educación religiosa de los jóvenes musulmanes.

Caligrafía árabe, Fuente: macgo.com.

En el norte de Europa (Escandinavia y Dinamarca) en el siglo II, apareció la escritura rúnica. Con las invasiones vikingas se extendió por buena parte de Europa. Las runas representan divinidades, plantas sagradas, rituales, por lo que se les atribuyen poderes mágicos.

Escritura jeroglífica de la época faraónica. Si algún profesional podía considerarse privilegiado en la civilización egipcia, éste era el escriba.

Tan importante era, que al principio, estaba solo reservado a los miembros de la familia real. Se pudieron descifrar gracias al descubrimiento de la piedra de Roseta, que presentaba un decreto grabado en tres versiones: en escritura demótica, en caracteres jeroglíficos y en griego.

La escritura logográfica china se encuentra entre los sistemas de escritura más antiguos del mundo, hace más de 3000 años, aunque su origen fue un misterio.

El chino es una lengua tonal y monosilábica que se escribe con ayuda de grafías denominadas “caracteres”, cada uno de los cuales corresponde a un sentido determinado y a una sílaba que sustenta un tono.

La escritura alfabética china, muy compleja a los ojos de quienes están acostumbrados a las escrituras alfabéticas, ejerce una extraña fascinación entre los que se inician en los estudios lingüísticos.

Escritura logografica china. Fuente : www.caligrafiar.com

Sin embargo, por compleja que sea, la escritura china tiene su razón de ser y los chinos defienden ferozmente su integridad, que es la garante de su identidad nacional y de sus raíces. Los chinos profesan un auténtico culto a la caligrafía, que consideran como una de las bellas artes.

El sistema de escritura japonés está inspirado en la escritura china, de la que ha recibido sus principales componentes gráficos.

La prehistoria del número comenzó verdaderamente con la capacidad de comprender y expresar el primero, el segundo y el último (capacidad ordinal de los números) pero también cuando fue posible determinar cantidades heteróclitas del tipo uno, dos, tres, cien y más (capacidad cardinal de los números).

Los sistemas numéricos actuales son el resultado de una larga evolución cognitiva, lingüística y técnica, por la cual los pueblos han aprendido a articular las capacidades ordinal y cardinal, a desarrollar sistemas simbólicos para representar una sucesión cada vez más larga de números enteros, pero también a inventar nuevas especies de números (entero, racional, real) dirigidos a nuevos campos de experimentación.

Según Mediavilla (1996) una definición contemporánea de la práctica de la caligrafía es "el arte de dar forma a los signos de una manera expresiva, armoniosa y elegante".

La historia de la escritura es una historia de evoluciones estéticas enmarcadas por las habilidades técnicas, velocidad y limitaciones materiales de las diferentes personas, épocas y lugares.

Caligrafía Claude Mediavilla.

Fuente: <http://accidentalmysteries.blogspot.com/2009/08/custom-lettering-is-very-much-alive.html>

La caligrafía abarca desde creaciones completamente utilitarias hasta magníficas obras de arte donde la expresión abstracta puede o no adquirir más importancia que la legibilidad de las letras.

La caligrafía clásica difiere de la tipografía y de la escritura manual no clásica, aunque un calígrafo puede ser capaz de crear todas ellas. La tradición afirma que los **caracteres chinos**, la forma más antigua conocida de escritura de los existentes hoy en día, fueron inventados por Cang Jie (hacia 2650 A. C.). Otra tradición remonta

su creación a los tiempos de Fuxi, el legendario primer emperador de China.

La cultura china concede una gran importancia a la caligrafía. Ésta se fundamenta en la belleza visual de los ideogramas, la técnica de su realización y los preceptos metafísicos de la cultura tradicional china.

La **caligrafía occidental** se desarrolla mucho más tarde y de forma totalmente independiente. Su origen es el alfabeto latino, con el que en la Edad Media escribían los monjes copistas sobre pergamino. Aproximadamente en la misma época la cultura islámica desarrolla su propia caligrafía, basada en el **alfabeto árabe**, y debido a la prohibición religiosa de representar seres vivos, la convierte en un arte decorativo de amplio uso en la arquitectura.

La tradición afirma que los **caracteres chinos**, la forma más antigua conocida de escritura de los existentes hoy en día, fueron inventados por Cang Jie (hacia 2650 A. C.). Otra tradición remonta su creación a los tiempos de Fuxi, el legendario primer emperador de China.

La cultura china concede una gran importancia a la caligrafía. Ésta se fundamenta en la belleza visual de los ideogramas, la técnica de su realización y los preceptos metafísicos de la cultura tradicional china.

Caligrafía China, Fuente: Grupo Palitos- en @ccion.

Según García (2009) la **caligrafía occidental** se desarrolla mucho más tarde y de forma totalmente independiente. Su origen es el alfabeto latino, con el que en la Edad Media escribían los monjes copistas sobre pergamino.

Aproximadamente en la misma época la cultura islámica desarrolla su propia caligrafía, basada en el **alfabeto árabe**, y debido a la prohibición religiosa de representar seres vivos, la convierte en un arte decorativo de amplio uso en la arquitectura.

Otros alfabetos se desarrollaron en otras culturas, e incluso existen hoy en día, la mayoría de ellos en Asia, y son utilizados de forma habitual en sus respectivos países, aunque globalmente tienen una difusión mucho menor.

Según Hernán (2010) la caligrafía revive con el diseño gráfico, siendo una técnica que sigue perdurando en el tiempo en su vinculación con la comunicación visual. Además de los usos comerciales que brinda comúnmente, es obvio que nunca dejará de ser considerada una verdadera expresión artística.

El alfabeto romano, o latino, es el sistema de escritura más utilizado hoy día. El mismo está presente en lenguas como el inglés, español, francés, portugués, alemán, turco, italiano, etcétera.

Los romanos no inventaron el alfabeto, sino que lo adoptaron de los etruscos, quienes a su vez tomaron el alfabeto griego. Los etruscos contaban con 26 letras en su alfabeto, mientras que los romanos conformaron el suyo con sólo 21.

Palim, Caligrafía Latina en Hispania. Fuente: scriptaantigua.blogspot.com

El primer alfabeto romano, de 21 letras, era: A, B, C, D, E, F, Z, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, X. La G surgió luego, siendo su sonido representado al principio por la C. De ahí que su parecido no es casualidad, se le agregó una raya horizontal a la C, la K, Y y Z fueron tomadas del alfabeto griego. Aunque figura ya la Z en el alfabeto que se vio anteriormente, se trata de una Z distinta que terminó desapareciendo, la J, la U y la W son letras derivadas de la I y la V, como su parecido sugiere. Esto ocurrió en la Edad Media.

El alfabeto romano quedó conformado entonces con 26 letras, y que es como se conoce hoy día.

La prohibición islámica de representar imágenes de todo tipo favoreció la presencia de la caligrafía en el arte musulmán, adquiriendo un progresivo protagonismo en la decoración. A esto hay que añadir que hasta principios del siglo XIX no se introdujo en el mundo musulmán el uso de la imprenta.

Luego del Renacimiento, la caligrafía de pluma ancha fue desplazada por el grabado en cobre, hasta que en el siglo XIX, William Morris, la recuperó a partir de una colección de manuscritos renacentistas que él mismo poseía.

En el siglo XX, la obra de Edward Johnston, en Inglaterra, y Rudolf Koch, en Alemania, renovó el interés sobre este arte. Y ya para mediados de ese siglo, la caligrafía, impulsada por el diseño gráfico, cobró importancia en Estados Unidos, Australia y Europa como

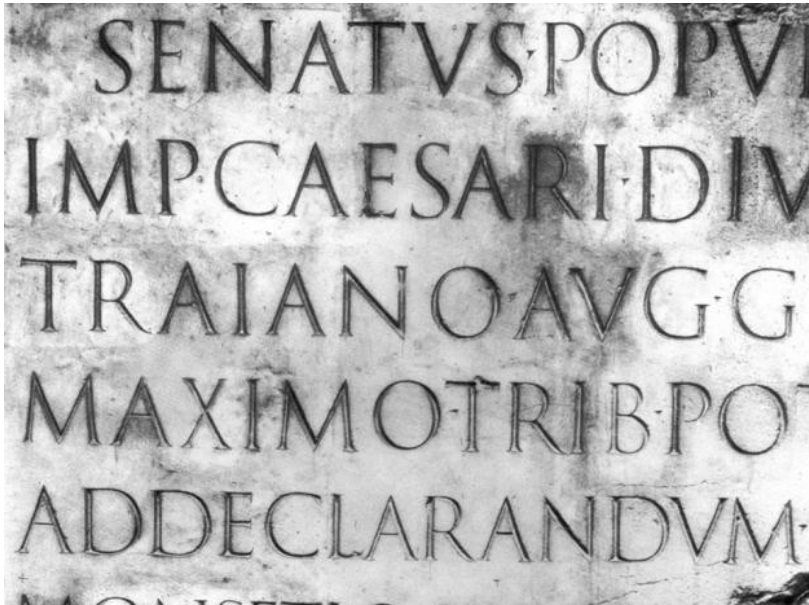
forma de expresión artística y creativa. Y hoy está presente como en las mejores épocas.

Los artistas modernos buscaron un camino diferente para llegar a la caligrafía, y por medio del diseño gráfico o las bellas artes lo logran satisfactoriamente.

Pero otras personas han experimentado placer al aprender de maestros. Sea cual sea el punto de partida para llegar a esta forma milenaria de escribir, la caligrafía artística volvió a nacer, para quedarse.

Según Hernán (2010) cuando los escribas medievales le daban a sus plumas de ganso la inclinación exacta para copiar letra a letra los libros de la época, inauguraron un arte tan antiguo como el acto de escribir. Se puede decir que la escritura y la caligrafía nacieron juntas.

La caligrafía de los códices del medioevo, que comenzaban con capitulares iluminadas con laminilla de oro e incluían alfabetos con letras hechas con un ángulo de hasta 20 grados, dejaron de ser parte de la historia del arte, y llegaron hasta el siglo XXI, en medio de un renacimiento que hace parte del movimiento artístico actual.

Primeras mayúsculas. Fuente: <http://www.adventuregraphs.com>

El arte de escribir bello, como se define la caligrafía, ya no es una técnica exclusiva para hacer diplomas de grado o tarjetas de festividad familiar, aunque allí tiene su más conocida expresión cotidiana, sino que se integró a las artes gráficas, la tipografía editorial y la publicidad, para crear logotipos, diseñar una cubierta de un libro, o, en conjunto con diseñadores, ilustrar un cuento o un texto.

Trazos de caligrafía artística

Según definicionde.com (2008) un trazo es una línea o raya. El término se utiliza para nombrar a las rectas y curvas que forman un

carácter o que se escriben a mano sin levantar el instrumento de escritura de la superficie.

No es importante la cantidad de trazos que se realicen, lo que importa es que dichos trazos sean claros para que la información escrita sea fácil de comprender.

En el trazo está la clave de todo y no debe ser titubeante, miedoso, dudoso, inseguro sino todo lo contrario decidido, valiente y seguro.

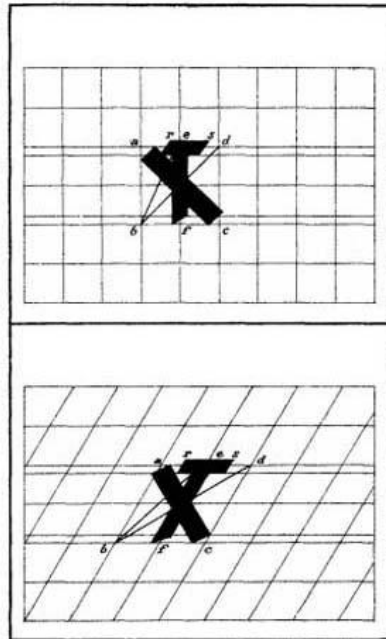
Se aprende a trazar trazando, se aprende a dibujar dibujando. Hay diferentes trazos de caligrafía artística para aprender a realizar este arte de escribir, cada tipo de letra tienen un trazo diferente.

Según Sánchez (2009) los trazos se clasifican principalmente por su dirección en rectos, curvos y mixtos. También se clasifican por razón de los signos que forman, en trazos de letras minúsculas, de mayúsculas, de signos de puntuación y de guarismos arábigos; pero esta clasificación no es aceptable porque muchos trazos son comunes a los diferentes signos de la escritura.

Los trazos rectos solamente pueden ser considerados como bastantes para la formación de un tipo, en el sentido de que la posición de pluma para producirlos sea la misma que para comenzar a producir cualquier trazo curvo.

Todos los trazos rectos se pueden producir dentro de un cuadrado en la pauta de letra vertical o en un rombo en la de letra inclinada; pero conviene fijarse en el que forman la línea superior e inferior del renglón y dos caídos, que tengan otro intermedio.

Para fijar con claridad la significación de las palabras de esta regla y de las siguientes, conviene advertir que al hacer un trazo, se supone la pluma bien colocada de manera que la línea de puntos coincida con la línea guía, la cual ha de ser precisamente dicha diagonal.

Fuente: Libro Arte de la escritura y la caligrafía.

Además, que el punto a que se refieren los movimientos de la pluma es el de intersección de su hendidura con su corte. Así, al decir que la pluma se corre dicho punto de la pluma el que sigue tal dirección.

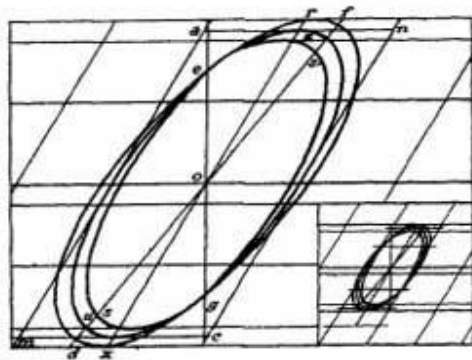
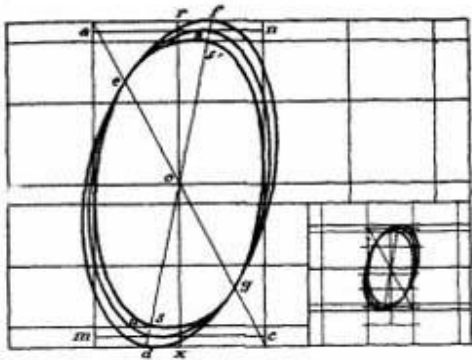
El perfil o trazo sutil recto se usa muy poco en la letra española, aunque otra cosa parezca, pues el trazo final de muchas letras como la *u* y el principio de algunos trazos como los de la *m*, se forman con un perfil, pero es curvo.

El trazo *grueso o mayor* se forma moviendo la pluma en sentido perpendicular al perfil, esto es, corriendo la pluma en el sentido de la otra diagonal.

El trazo regular o *mediano* se produce corriendo la pluma a lo largo de un caído, así como el horizontal se obtiene corriéndola a través de los caídos en la dirección de una línea horizontal de la pauta.

Los trazos curvos son más que los rectos, lo cual da a este carácter de letra muchas condiciones de belleza.

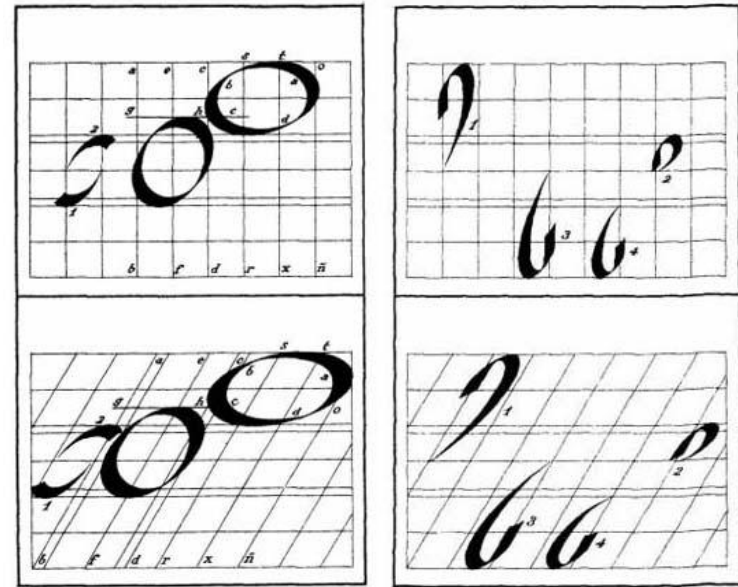
Tienen la forma de una elipse, los más importantes son: la elipse mayor, la elipse menor y la elipse media, la elipse toca en los caídos en la línea de las curvas altas, y sus puntos de tangencia con los lados menores del paralelogramo se determinan por la intersección de éstos con el caído intermedio.

Fuente: Libro Arte de la escritura y la caligrafía, 1896.

Los contornos del trazo, delineados por los extremos de los puntos de la pluma, forman otras dos elipses iguales a la ya explicada y secantes con ella en los puntos en que la diagonal *ac* del paralelogramo *ancm* corta al trazo. Una de dichas elipses, la superior, es tangente con la línea de los palos altos en el punto en que ésta se encuentra con el caído intermedio (*rx*); y la otra, la

inferior, es tangente de igual modo con la línea inferior del renglón en el punto en que ésta corta a dicho caído.

Fuente: Libro Arte de la escritura y la caligrafía.

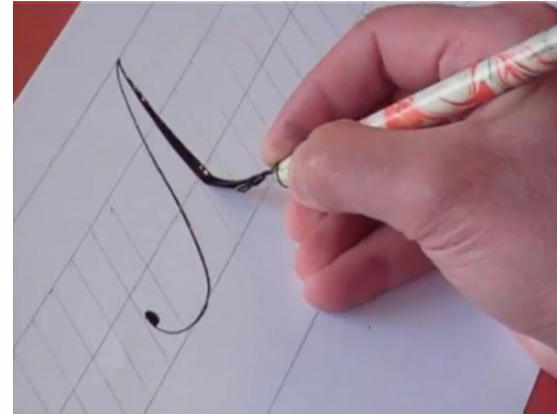
A continuación se ejemplifica los pasos para realizar la letra a Copperplate:

1.-Se comienza realizando una pequeña línea delgada sin separar la pluma del papel.

Fuente: <http://comohacerte.com/artesania/como-hacer-caligrafia-artistica>

2.-Después se realiza el otro trazo y se le da un grosor a la letra.

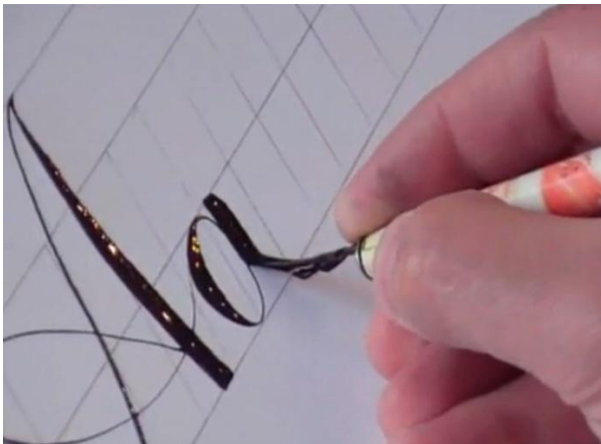
3.-Después se realiza la curvatura para terminar el trazo de la letra a.

4.-Para realizar la minúscula a el primer trazo se engrosa con un trazo delgado en la parte inferior y superior.

5.-Después se realiza un trazo de línea gruesa para cerrar el óvalo realizado.

6.-Y así terminar el trazo de la letra mayúscula y minúscula a.

Hecho a mano

Según Hernán (2010) el milenarío oficio de la caligrafía conserva la tradición de lo artesanal y “hecho a mano”, un arte inmortal. Es un oficio donde al trabajar se produce una fusión de la caligrafía tradicional, tinta, pluma y papel, es como el lienzo para el pintor.

Que luego puede ser complementado para su perfección con las herramientas que la computadora provee. El escaneo, utilización de programas de diseño gráfico, 3D, intervenciones interactivas en la pantalla del computador, etcétera.

Caligrafía hecho a mano. Fuente: estilograficoweb.com

De lo comercial a lo artístico

Según Hernán (2010) además de sus posibilidades comerciales, la caligrafía se integró a la expresión artística a través del pincel, incluso la que brinda los trabajos desarrollados por los fileteadores.

Las posibilidades gráficas inherentes a las estructuras de los diversos alfabetos ofrecen al artista un enorme vocabulario con el cual pintar, y lo suficientemente flexible que hasta permite la transformación para obtener libertad creativa.

Los instrumentos y materiales caligráficos

Trazos delicados y firmes se logran a través de diferentes accesorios, que van desde pinceles, lápices o pluma fuente de punta cuadrada, hasta plumillas con su mango correspondiente.

El complemento de la pluma es la tinta, que puede encontrarse en diferentes tonos y propiedades. Los ecolines y acuarelas son apropiados cuando se trabaja algún proyecto en color.

Los manuscritos medievales se hacían en pergamino o papel vitela, elaborado con base en piel de animal.

Hoy, se encuentran desde papeles muy delgados, de bajo gramaje, hasta algunos pesados, para trabajos con fondos.

El papel, como superficie privilegiada para escribir, debe escogerse con cuidado, pues los muy absorbentes o resistentes a la tinta, pueden dificultar el trabajo.

Los expertos, evitan el papel con demasiada sustancia adherente, llamada apresto, o muy brillante, porque impiden la absorción natural de las tintas.

Las plumas de dibujo. Fuente: elpinturero.com.

Caligrafía, herramienta en revistas y computación

Ejemplo en la gráfica:

Según Hernán (2010) National Geographic es una importante revista que concibe cada artículo como una obra de arte, contrata a calígrafos renombrados para trabajar los títulos de algunas de sus notas y en muchas oportunidades sus tapas.

Caligrafía hecho en computadora. Fuente: estilograficoweb.com

Para la realización de caligrafía digital se utiliza un programa llamado Inkscape.

Según Hernán (2010) Inkscape es un editor de gráficos vectoriales de código abierto, con capacidades similares a Illustrator, Freehand, CorelDraw, el formato de archivo Scalable Vector Graphics (SVG).

Las características soportadas incluyen: formas, trazos, texto, marcadores, clones, mezclas de canales alfa, transformaciones, gradientes, patrones y agrupamientos. Inkscape también soporta edición de nodos, capas, operaciones complejas con trazos, vectorización de archivos gráficos, texto en trazos, alineación de textos, edición de XML directo y mucho más.

Puede importar formatos como PostScript, EPS, JPEG, PNG, y TIFF y exporta PNG así como muchos formatos basados en vectores.

El objetivo principal de Inkscape es crear una herramienta de dibujo potente y cómoda, totalmente compatible con los estándares XML, SVG y CSS.

Ejemplo en computación:

Bien es sabido que la tipografía entró al mundo digital y se encuentra en el software y en Internet.

La actividad del calígrafo cambió mucho desde que fue invadido poco a poco por la caligrafía digital, al principio no tenían noción de su utilización pero hoy casi rige los trabajos y los tiempos.

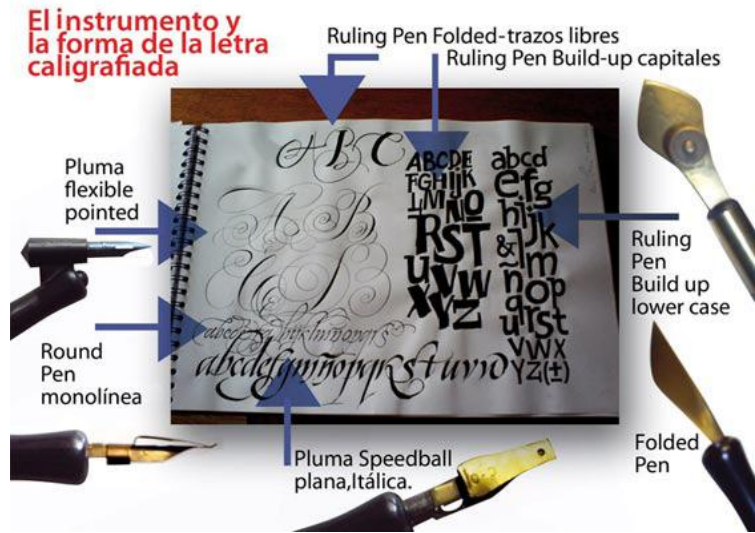
Quien encarga un trabajo percibe la energía del trazo caligráfico de quien diseña llegando a producir hasta una integración del cliente, que al observar, participa de la experiencia en forma personal.

Un ejemplo clásico se encuentra en la rapidez que hoy se logra en el diseño de logos. A continuación se muestra un ejemplo del diseño de un logotipo hecho con caligrafía artística, primero se realiza a mano, después se escanea y por último se redibuja en ilustrador.

Logotipo caligrafía. Fuente: estilograficoweb.com

El calígrafo Jaime Albarracín (2004) explica el tipo de plumas, tintas, soportes:

Diseño Gráfico y caligrafía

Existe un debate permanente en la academia y profesión del diseño gráfico en torno a la teoría del diseño, el oficio del diseñador gráfico y la tecnología. La problemática se concentra en el uso indiscriminado de la computadora durante el proceso del diseño, por ese factor, la teoría y el oficio se hacen a un lado. Las consecuencias derivan en resultados homogéneos y reiterantes.

Según Campedelli (2010) la caligrafía se puede subdividir en 2 clases: gestual y expresiva. Esta división es bien conocida por los calígrafos profesionales que suelen presentar a los estudios y las agencias sus mejores propuestas para el éxito de los proyectos.

Trabajo de caligrafía Campedelli.

Fuente: http://www.marcocampedelli.it/files/gimngs/61_441.jpg

En cuanto a caligrafía gestual según Viola (2009), la sabia elección de tal o cual trazo, la gestualidad y el ritmo propios de cada artista sólo tienen lugar en las obras de quienes conocen profundamente la lógica interna de la caligrafía. Como bien decía Pablo Picasso, para poder sintetizar el dibujo de un toro con cuatro líneas es necesario haber aprendido a dibujarlo completo previamente.

La caligrafía gestual es una explosión de libertad. Las letras se vuelven excusas, muchas veces los textos dejan de existir, y lo verdaderamente interesante son las formas y contraformas, los ritmos internos de la obra, la composición espacial y por sobre todas las cosas, el sentimiento que transmite.

Trabajo de John Stevens, diseñador gráfico y calígrafista. Fuente:

http://www.caligrafiar.com.ar/v2/editorial_11.asp

Cabe aclarar que **gestual no es sinónimo de ilegible**: la gestualidad de un trazo no se define por su legibilidad, sino por su espontaneidad y su personalidad. Puede por lo tanto ser legible o no, eso dependerá de la intención del calígrafo.

Y es muy importante resaltar que **lo gestual no es improvisado** ni aleatorio, ni mucho menos obra de la suerte: es justamente en los trazos más libres donde interviene todo el conocimiento acumulado de las formas históricas de escritura. Cuando la mano presiona la pluma contra el papel y la tinta se descarga en un arabesco lleno de libertad, el calígrafo está absolutamente al mando de la situación, el trazo no va “hacia donde quiere” sino hacia donde el calígrafo lo dirige. Y para lograr eso, es necesario haber aprendido mucha escritura formal.

La caligrafía expresiva es fundamental para esta exploración, porque se realizan diferentes trazos representando un tema con diferentes colores y formas.

La escritura puede ser legible o ilegible, estética o funcional simplemente, puede ser una lengua que se conoce un código misterioso. Sus obras muestran una sorprendente variedad de expresiones caligráficas.

Este uso de la caligrafía como un medio artístico no está exenta de peligros. Caligrafía, como ballet clásico, requiere largos años de estudio.

Caligrafía expresiva, fuente:

http://caligrafiaarteydiseo.blogspot.com/2010_02_01_archive.html

Experiencias de diseño de caligrafía artística

Petra Beiße

Según Hoppe y Kurtenbach (2009) Petra Beiße, nació en 1963, sus primeros pasos en el mundo de la caligrafía los dio en “Beisse’s Handlettering Studio” en Wiesbaden (Alemania), cursando sus estudios de diseñadora gráfica.

Con tan sólo nueve años rompió su “hucha de cerdito” para comprarse su primera estilográfica con el plumín de oro, hoy tras veinte años de profesión como diseñadora y calígrafa, con innumerables diseños y tipografías propias, disfruta de una merecida reputación en su campo. El hilo conductor de su atractiva obra es siempre el mismo, la pasión y el amor que pone cuando trabaja. Una parte de esa fuerza, es la que llega cada vez que se ve la belleza de sus obras.

Los trabajos de Petra Beiße, son vistos por un público que ni piensa en la caligrafía ni tan siquiera le gusta, pero es un hecho: logotipos, etiquetas de café, de vino, de cosméticos, que habitualmente participan en grandes campañas publicitarias, con grandes despliegues de medios: televisión, vallas, prensa, etc...

Pero ella es una artista y como todo artista tiene la esencia de la humildad en su ser, también hace trabajos “menos gloriosos” invitaciones de boda, comunicaciones internas de empresa, a cada

uno de sus trabajos le pone esa “dosis de cariño” que hace que guste a todos. Tan es así, que hasta un sobre manuscrito por Petra Beiße pueda ser enmarcado y colgado en la pared.

La caligrafía, la estilografía y la comunicación: una combinación exquisita, Trabajo de Petra Beiße. Fuente: <http://www.estilograficas.net/petra-beisse-la-escritura-y-el-arte/>

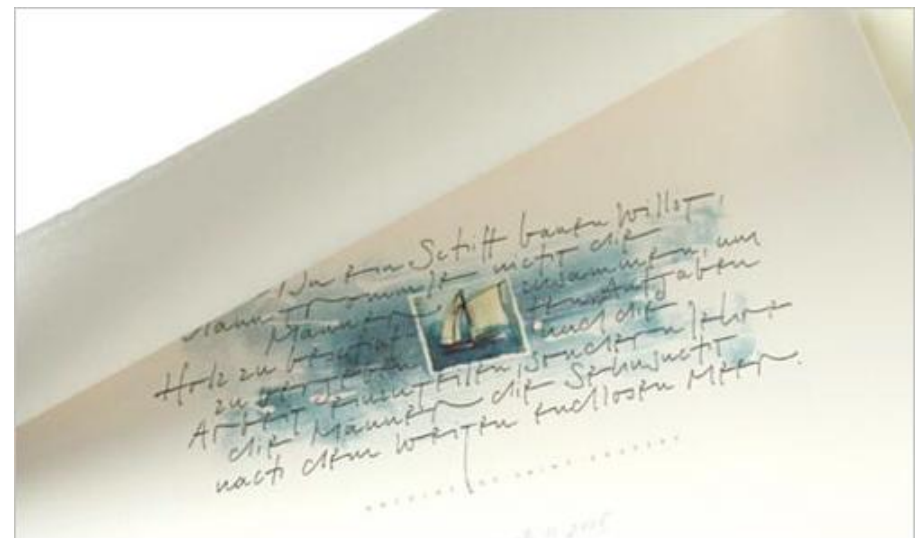
Actualmente Petra Beiße aporta ofreciendo sus seminarios de caligrafía, comparte con sus alumnos la admiración que ella cultiva por la escritura, como parte esencial de cultura del hombre, potenciando la individualidad de cada uno de sus alumnos.

Además también dispone de aulas específicas para los profesionales de la comunicación gráfica, ayudándoles a tener “esa frescura” tan deseada en sus diseños, pero siempre basada en lo manuscrito.

Rotulación caligráfica de libro, trabajo de Petra Beiße.

Fuente: <http://www.estilograficas.net/petra-beise-la-escritura-y-el-arte/>

Claudio Gil

Según La Grafía (2010) Claudio Gil es un diseñador y profesor de caligrafía y trabaja como Coordinador de Diseño y Artes Gráficas de la Multirio (una compañía de medios de la Secretaría de Educación de la Ciudad de Río de Janeiro). Es profesor de caligrafía en su propio estudio y trabaja como artista gráfico independiente también.

Ha expuesto sus caligrafías y ha publicado sus ilustraciones con la caligrafía en publicaciones locales e internacionales desde 2003.

Trabajo Caligrafía de Claudio Gil.

Fuente: <http://rincondelcaligrafo.blogspot.com/2009/02/la-caligrafia-de-claudio-gil-y-el-blog.html>

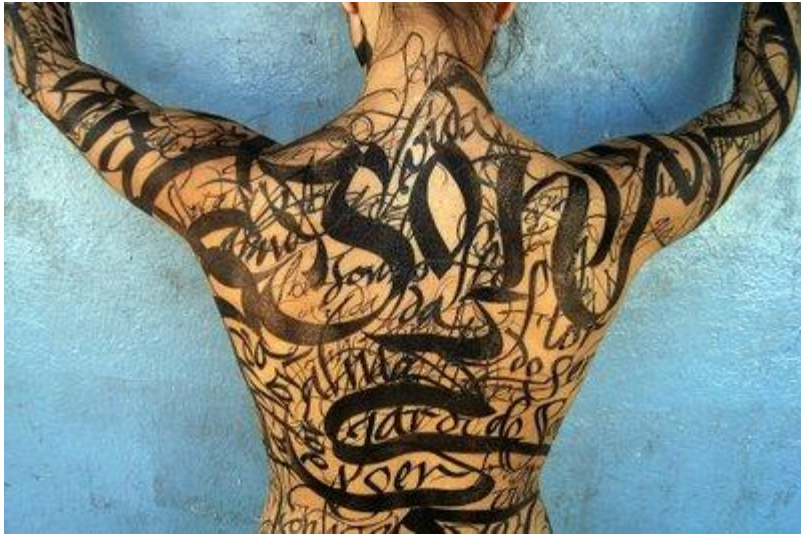
Trabajo Caligrafía de Claudio Gil, Caligrafía expresiva.

Fuente: <http://www.elgrafoscopio.com.ar/?p=1547>

Trabajo Caligrafía de Claudio Gil, Anuncio Afiche.

Fuente: <http://www.elgrafoscopio.com.ar/?p=1547>

Trabajo Caligrafía de Claudio Gil en cuerpo , para Anuncio de Afiche.
 Fuente: <http://rincondelcaligrafo.blogspot.com/2009/02/la-caligrafia-de-claudio-gil-y-el-blog.html>

atelier de *Caligrafia*
 André Brecco
 convida para o workshop

Kalligráphos

caligrafia experimental
 com Cláudio Gil

**EM SÃO PAULO
 DIAS 17, 23 E 24
 DE MAIO**

horário: das 14:00 às 18:00
 local: Atelier de Caligrafia André Branco
 Rua Gomes Dias 495, Paulista (próximo ao Metrô)
 Investimento: R\$ 200,00 (ou 2 x R\$100,00)
 Taxa de material: R\$ 25,00

VAGAS LIMITADAS

para mais informações:
 SP (11) 5575 2405
 40 kalligrafia@terra.com.br
 BR (21) 8751 4500
 kalligraphos@gmail.com
 veja: www.kalligrafia.blogspot.com
 www.estudomarembrando.blogspot.com

Trabajo Caligrafía de Claudio Gil, Anuncio Afiche.
 Fuente: <http://rincondelcaligrafo.blogspot.com/2009/02/la-caligrafia-de-claudio-gil-y-el-blog.html>

Els Baekelandt

Según Sánchez (2009) Els Baekelandt considera que es simplemente calígrafa, diseñadora, ilustradora, pintora, pero sobre todas las cosas: calígrafa.

Els Baekelandt. Fuente: <http://www.estilograficas.net/els-baekelandt/>

Sus comienzos fueron en la École des Beaux-Arts de Saint-Luc, cerca de Gante, en Bélgica, donde descubrió la caligrafía y donde se

formó como diseñadora gráfica. De su profesor Jef Boudens heredó la disciplina y éste consiguió despertar en ella la semilla de la curiosidad por los nuevos caminos estéticos, fue entonces cuando abrió su techo y comenzó una larga andadura al lado de uno de los más grandes calígrafos de Francia: Claude Mediavilla, una estrecha colaboración que se prolongó durante casi 14 años.

Para Els Baekelandt el color es un componente fundamental en su obra pero siempre supeditado al rigor de las formas, fruto del análisis, de la arquitectura de la obra. Los instrumentos que Els emplea para hacer su “producción” dependen de cada tipo de trabajo al que se enfrenta. Para una Gótica, usa las plumas anchas de Brause, o las “Automatic Pens”. Para la Cancilleresca, utiliza las Brause o las Mitchell. Para las inglesas muy finas, emplea las plumas Zig-zag, Hiro, o las pequeñas plumas de la marca Brandauer. Por desgracia estas son herramientas que no se encuentran fácilmente en el mercado. Los pigmentos y las tintas que emplea nuestra artista invitada son muy variados, la acuarela, el gouache, barra de tinta, o la tinta calcográfica para los monotipos y grabados. En lo que respecta al papel, los emplea casi todos: papel acuarela, papeles de diversos fabricantes y texturas y, por supuesto, el pergamino para los trabajos más prestigios.

Como herramienta indiscutible, está la pluma de oca, por supuesto, que sigue siendo la mejor herramienta. También utiliza el pincel chino o, a veces, un simple pedazo de madera o cartón.

Caligrafía en acuarela por Els Baekelandt. Fuente: <http://www.estilograficas.net/els-baekelandt/>

Según Sánchez (2009) Els diferencia conceptualmente la caligrafía de la escritura, destaca que **el escrito debe ser legible** y le da más importancia al contenido del texto y la forma del conjunto, a diferencia de la caligrafía, la cual está realizada no necesariamente para ser leída. **La caligrafía es el arte del trazo.** La caligrafía es una combinación de trazos, ya sea legible o no. Todos deben ser armoniosos y bien hechos.

Els ofrece sus servicios a una clientela muy heterogénea. Entre los cuales están los editores, para los que maqueta varias revistas y libros de arte. Por otro lado, realiza logotipos, diseña papelerías e imagen corporativa, cartas y tarjetas, diplomas, árboles genealógicos. Los particulares también utilizan sus servicios, la escritura de poemas son temas muy demandados.

La riqueza de recursos adquiridos fruto de su intensa formación, le proporciona ese equilibrio mágico entre lo perfecto y lo bello, equilibrio que sus obras irradian, pudiéndose apreciar aún sin necesidad de ser un experto.

Logotipo con aplicación de caligrafía, por Els Baekelandt. Fuente: <http://www.estilograficas.net/els-baekelandt/>

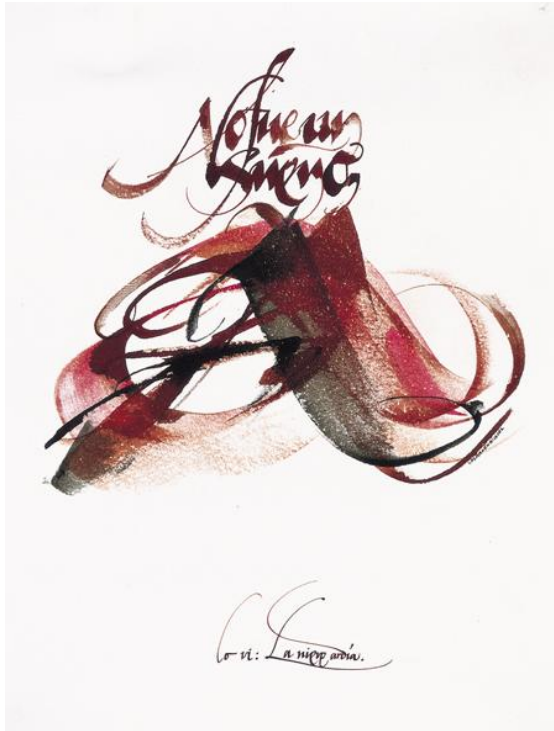
La deriva de su obra hacia la pintura abstracta, viene dada por la visión que posee de caligrafía y la pintura contemplada como “un todo indivisible”. Para Els los gestos caligráficos, en cierto modo, son los rasgos que conforman las letras que se desglosan y se reconstruyen para formar una imagen abstracta.

Según Sanchez (junio 2009) la entrega que pone en cada una de sus obras es como en casi todas las expresiones artísticas, una extraña mezcla de gozo y de dolor que hace de su labor un camino de superación que se aprecia en cada nuevo trabajo.

Los trabajos de Els se han publicado en revistas de arte como “Art et Métiers du Livre”, Pixel Creación, la revista “Plumes”. También ha ilustrado un libro de Vercors, “Les Mots”, publicado por las Ediciones Alternativas, en París en 2004.

Lázaro Enríquez Reyes

Según Pandiella y Ocio (2009) es calígrafo, ilustrador y diseñador gráfico, Lázaro Enríquez fue, en sus propias palabras, un «enamorado de las letras, las cartas escritas a mano y del placer de hojear las páginas de un libro.

Acuarela Caligráfica, por Lázaro Enríquez Reyes.

Fuente: <http://pandiellayocio.wordpress.com/2007/12/26/las-%C2%ABangelgrafias%C2%BB-de-lazaro-enriquez-1/>

Como misionero de estas peligrosas debilidades ha tratado de convertir a alumnos del Instituto Superior de Arte de Cuba, de la Universidad Autónoma de México, a estudiantes de Bellas Artes de Pontevedra o profesionales del libro, y convencerlos de que la caligrafía es el baile de la pluma con coreografía y arquitectura propias.

Predicó el gusto de la huella que puede dejar una mano y una caña de bambú sobre una hoja de papel de arroz, dibujaba vitelas de tabaco sobre piedras litográficas; hasta dieciséis o dieciocho colores, punto a punto y encajaban.

Graduado en la Escuela Nacional de Arte, 1970, y en el Instituto Superior de Diseño Informacional e Industrial, 1974, licenciado en Periodismo por la Universidad de La Habana, 1978, ejerció como profesor de gráfica y caligrafía aplicada en el Instituto Superior de Arte de Cuba e impartió cursos de caligrafía a ceramistas, arquitectos, profesionales del libro y estudiantes de Bellas Artes de Cuba, México, Galicia y Oviedo.

Recibió numerosos premios nacionales e internacionales en ilustración, caligrafía y diseño gráfico, entre los que cabe mencionar el primer premio Logotipo para el V Congreso Latinoamericano de Estudiantes (Chile, 1972); diploma de honor de caligrafía en el Internationale Buchkuns-Ausstellung, IBA (Leipzig, 1989); premio del jurado y mención especial en la Bienal de Ilustración Infantil, TIBI (Irán, 1993); segundo y tercer premio Noma Concours, Unesco

(Tokio, 1994, 1996); seleccionado en la Mostra Degli Illustratori (Bologna Fiere, 1998); premio Waterman Caligrafía (Madrid, 1998), y Premio Nacional de Ilustración Infantil, Unión de Escritores y Artistas de Cuba, 1990-1991. Ilustró y diseñó para diferentes editoriales y empresas, como Anaya, Círculo de Lectores, Edebé, Edicións Xerais, Transferex, World Fishing Exhibition y Kagyusha Publishers, entre otros.

Jaime de Albarracín

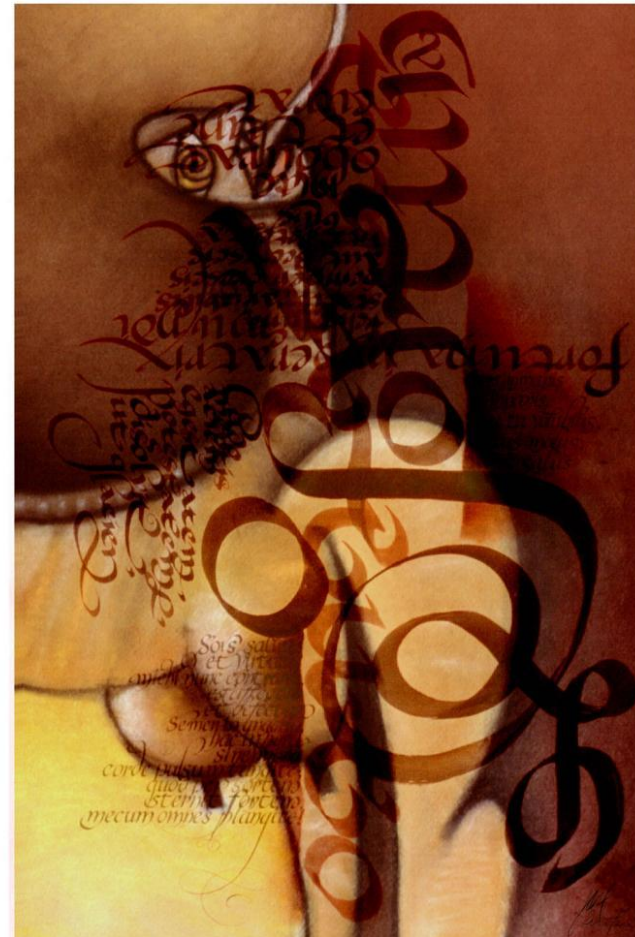
Según La Grafía (2010) es un estacado calígrafo y diseñador peruano, es Calígrafo, Letterer, Diseñador Grafico, Ilustrador, Director de Arte, Profesor, Grabador y Pintor.

Sus obras se encuentran expuestas en Museos de Arte de Venezuela (país donde desarrolló su mayor producción gráfica y artística), exposiciones en México y publicaciones en Letter Arts Review 2004 y 2005 USA.

Desde 1972 hasta 1999 Jaime vivió en Venezuela, después de que regresó a Lima, Perú . Se dedicó al arte de la caligrafía. Al principio el libro de Edward Johnston "caligrafía, de luz y letras", fue su principal funete de aprendizaje en este bello arte.

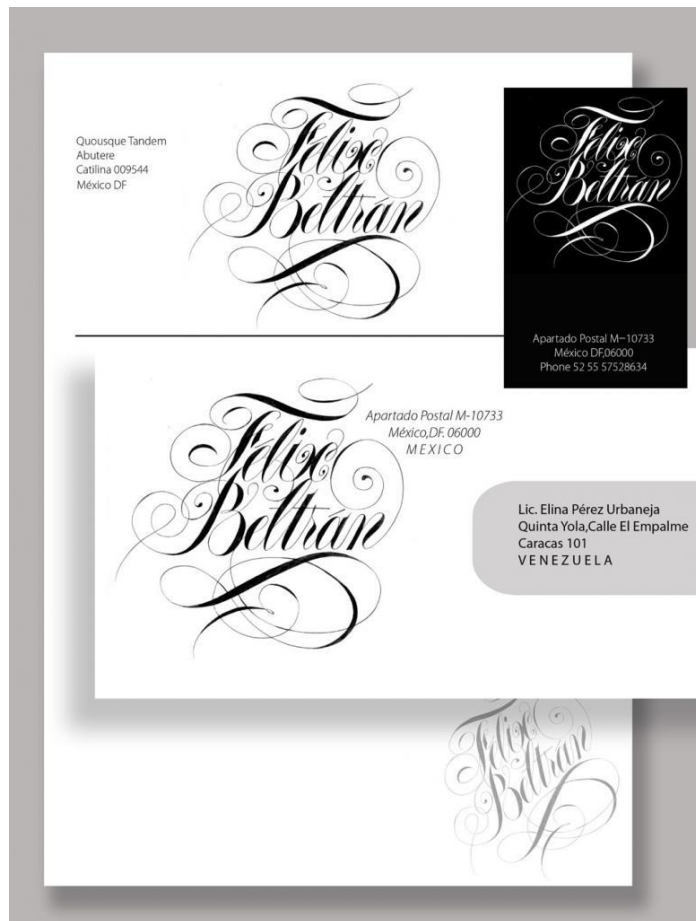
Su obra gráfica se muestra en los Museos de Venezuela, y expuso y mexicas y Bélgica. En 2007 creó el Blog de Jaime "Caligrafía en Perú" para promover el arte de la caligrafía en la América hispana. La fuente se considera como uno de los mejores blogs sobre diseño gráfico en español en el ranking 50 TOPBLOGS.

La biografía completa del artista se incluye en la Historia "del diseño en América Latina y el El Caribe "Libro, es también un colaborador en la revista de la tipografía "TIYPO" en mexicana. Ha facilitado talleres y conferencias relacionados con la caligrafía, ilustración y arte en la "Altos de Chavón" escuela de diseño, y la Cultural España Centro en Lima , Perú .

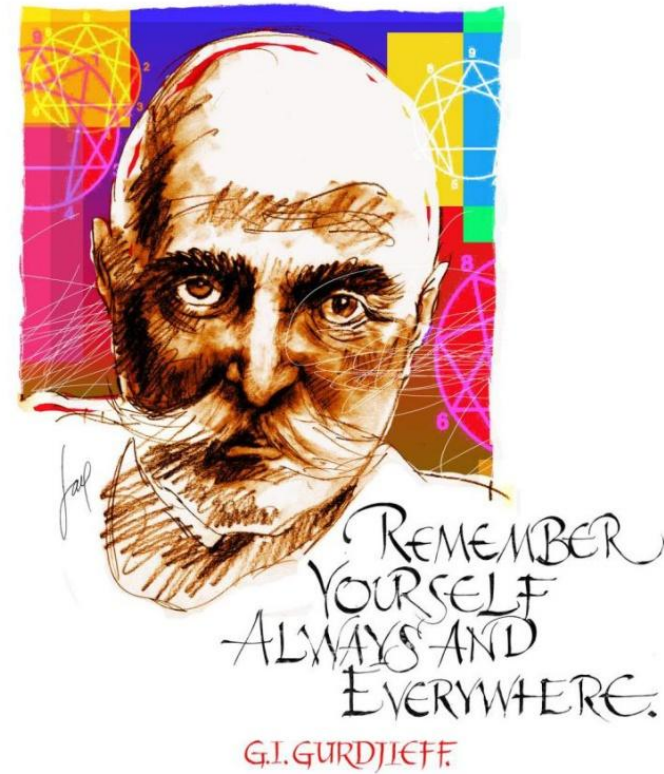

Tamaño 94cm x 60cm cepillo plano, plumín Brause, Arte pluma, tinta sumi, tinta Quink de 2006 Ilustración: Pastel de pintura (detalle), junto digitalizada, 2000.

Fuente: <http://www.calligraphy.mvk.ru>

Tamaño A4, digital aplicada desde el script de logotipo para imprimir la papelería:
cartas, tarjetas de visita, sobres, 2008.
Fuente: <http://www.calligraphy.mvk.ru>

Original de papel de dibujo, ilustración carbón digitalizada con Photoshop, pluma
piloto automático y en paralelo, 45x45 cm, 2010 Impresión digital.
Fuente: <http://www.calligraphy.mvk.ru>

Jill Bell

Según Bell (2010) es graduada de la UCLA y Otis Parsons, Jill ha trabajado para ella como artista grafica principalmente en la creación de formas de letras durante más de dos décadas. Trabajó también como pintor de carteles en una tienda y como un artista de producción de Saul Bass. En su adolescencia, ella pensó que sería un pintor, un escritor o un fotógrafo profesional y su amor por las cosas no ha disminuido.

El trabajo de Jill Bell ha aparecido en varios espectáculos, anuarios y libros, ha escrito en los periódicos, diarios y revistas (¿Cómo, paso a paso, Carta Arts Review, etc.) Ella ha hablado en numerosas escuelas, universidades, clubes, organizaciones profesionales y conferencias como TypeCon, Seybold, Asociación Tipográfica Internacional, TypoTechnica y TypoBerlin.

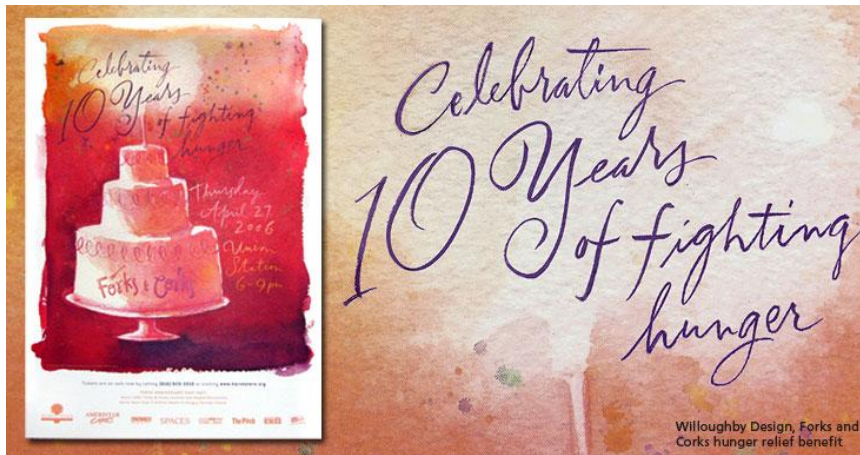
Identidad corporativa con caligrafía artística. Fuente: <http://jillbell.com/handwriting.html>

Ilustración con caligrafía artística. Fuente: <http://jillbell.com/handwriting.html>

Logotipos con caligrafía artística. Fuente: <http://jillbell.com/handwriting.html>

Etiqueta con caligrafía artística. Fuente: <http://jillbell.com/handwriting.html>

Ilustración con caligrafía artística. Fuente: <http://jillbell.com/handwriting.html>

6. Descripción de resultados

Se realizaron una serie de entrevistas (ver en anexos instrumentos) para obtener información de los sujetos de estudio.

Ana de Figueroa (Caligrafista)

1¿De qué manera se involucró con la caligrafía artística?

Podríamos decir que la caligrafía es algo que ya se trae, de niña tenía trazos más definidos que mis compañeras y cierta inclinación por adornar la letra.

También podría decir que es hereditario ya que miembros de mi familia tenían una letra realmente muy bonita y me gustaba imitar sus trazos.

Cuando tenía como 13 años una maestra del colegio donde estudiaba, Marina de Debroy, calígrafa con muchos años de experiencia me sugirió que puliera mi letra con la finalidad de participar en un evento de caligrafía a nivel intercolegial

Ese fue el inicio de una pasión que perdura hasta ahora, la letra que trabajamos fue la letra de carta o cursiva y dimos énfasis en los ornamentos es decir en mayúsculas adornadas.

Hace cuatro años se presentó la oportunidad de hacer esto profesionalmente rotulando invitaciones, al inicio la letra cursiva que conocía estuvo bien pero las exigencias de los clientes iban en aumento así que busqué quien me enseñara otros tipos de letras, en

Guatemala, no existe una escuela de caligrafía propiamente dicha y los cursos que dan en algunos lugares no satisfacían mis expectativas, así que busque en la guía y me encontré con Juan José Espada, hijo de Celeste de Espada, sus conocimientos de caligrafía eran realmente impresionantes tuve la oportunidad de conocer su trabajo de cerca y me encantó el poder trabajar en piel y usar acuarela para adornar el trabajo, realmente el no da clases pero uno de sus alumnos si el señor Guillermo Fernández quien dio clases de caligrafía en la Universidad Francisco Marroquín puedo decir sin equivocarme que todas las calígrafas de Guatemala hemos pasado por sus aulas, es un excelente maestro, exigente hasta el tuétano pero de una técnica realmente impecable.

Recibí clases con el por un año y me enseñó todo lo que se de letras góticas, pergamino, iluminación.

Hace dos años me inscribí en la Asociación de Artes Caligráficas de Estados Unidos y a través de ellos y sus cursos online he podido perfeccionar otras técnicas y he podido conocer a otros calígrafos fuera de mi país así como materiales y herramientas de caligrafía.

La caligrafía, mi querida amiga, es todo un mundo por descubrir, no solo se limita a la letra escrita con adornos sino que es una manera de crear arte y de manifestar y expresar sentimientos.

2. ¿Considera que la caligrafía artística tienen un nivel de importancia dentro del ámbito del arte? ¿Por qué?

El arte tiene muchas definiciones, pero se puede expresar sentimientos y de alguna manera al ver la obra de un artista podríamos sondear las profundidades de su alma.

Un calígrafo tiene mucho de artista, se expresa a traves de letras y figuras.

A través del tiempo la letra nos ha acompañado, es la manera como expresamos y comunicamos, no pensemos en este momento en sentimientos sino en historia, de que otra manera podríamos conocer como vivieron nuestros antepasados sino es a través de la escritura, desde los antiguos habitantes que pintaban figuras en las paredes, mis hijos hubieran estado encantados con esto, hasta los nobles religiosos que pasaban vidas enteras transcribiendo las sagradas escrituras, en cetrerías y ornamentos realmente impresionantes y que decir ahora en nuestros tiempos, como llega a nosotros toda esta ola de mercadeo y publicidad si no es a través de la escritura.

Arte es todo lo ven nuestros ojos y nos alimenta no solo es un Van Gogh, perdón si no lo escribí bien, lo es también el rotulo de la tienda de la esquina, que nos da a conocer la oferta del día, el

tendero se esmera en que la letra le quede bonita y pueda así llamar la atención del consumidor.

Yo diría que es primordial en el arte, un pilar importante.

3. ¿Qué técnicas de caligrafía artística utiliza? (describir)

Utilizo las siguientes técnicas:

1. Iluminación en acuarela.
2. Utilización de técnica de hoja o polvo de oro para resaltar capitulares y textos (gilding).

Para la escritura utilizamos los siguientes materiales:

1. canutero con plumilla de acero
2. plumillas shaeffer
3. plumillas manuscript
4. tintas fluidas

4 ¿Qué tipos de soporte nos podría mencionar que se utilizan para la realización de caligrafía artística? ¿Tipos de caligrafía?

Entre los tipos de escritura se encuentran

1. Letra gótica inglesa.
2. letra gótica alemana.
3. Letra gótica romana.

4. Letra gótica itálica.
5. Letra gótica uncial.
6. Letra cursiva sencilla.
7. Letra cursiva ornamentada .

Las letras cursivas se dividen en Copperplate y Spencer tomaron sus nombres de eminentes calígrafos que vivieron el siglo diez y nueve y que por su destacada labor en caligrafía sus textos y conocimientos llegan hasta nuestros días

5. ¿Qué es lo que usted valora más en una obra caligráfica?

Sobre todo valoro la exactitud de los trazos, que tenga armonía en las formas, mucha creatividad, ya artistas que copien otras obras que no son las suyas hay suficientes. El eminente calígrafo debe conservar simetría y perfección.

6. ¿Qué tipos de materiales utiliza a la hora de realizar caligrafía artística?

Utilizamos:

1. Acuarelas.
2. Tintas fluidas mates e iris dicentes.
3. Canutero .
4. Plumillas para los canuteros y son diferentes según la letra a trabajar.
5. Hojas de oro.

6. Goma.
7. Borrador.
8. Lápiz .
9. Borrador .
10. Regla.
11. Pergamino. (piel de oveja)
12. Papel artístico y fino tipo lino.

**7. ¿Qué trabajos de caligrafía artística son los que realiza?
(describir)**

1. Rotulación de Sobres
2. Textos decorativos
3. Reconocimientos
4. Ketubah (contratos matrimoniales hebreos)
5. Textos hebreos antiguos
6. Diplomas
7. Textos para invitaciones
8. Sellos de lacre
9. Diseño de invitaciones con estilo antiguo

8. ¿Podría mencionar algo sobre la Asociación de Caligrafistas?

Quiero contarle que pertenezco a la asociación de Artes Caligráficas ACA con sus siglas en ingles de Estados Unidos, es una asociación

muy importante porque reúne a miembros de todas partes del mundo inclusive Europa Asia Groenlandia. Da la oportunidad de conocer el trabajo que se realiza en otras partes es de mundo así como un intercambio de conocimientos y técnicas.

En Guatemala actualmente no existe una asociación propiamente dicha aunque el interés está allí ya que hay muchas personas interesadas, ACA cuenta con programas de aprendizaje online para sus miembros así como una revista semestral y reuniones cada tres meses.

La asociación organiza una convención cada año que reúne a todos sus miembros en algún estado de EEUU y es una convención realmente importante.

Poema en pergamino a caligrafía. Fuente: Ana de Figueroa.

Poema en pergamino a caligrafía. Fuente: Ana de Figueroa.

Logotipo ACA a caligrafía. Fuente Ana de Figueroa.

Rótulo en Caligrafía. Fuente Ana de Figueroa.

Rótulo en Caligrafía. Fuente Ana de Figueroa.

Diseñador Gráfico Orlando Rodz

1. ¿Por qué se inicio en el mundo de la caligrafía artística?

A partir de mis estudios de artes plásticas, impartieron la clase de caligrafía histórica que trataba de los copistas en el Medioevo, para mi fue una gran impresión el desarrollo de la técnica en sí y fue para mi muy apasionante el contacto visual que proyectaba cuando lo aplicaba en varios ensayos.

2. ¿Cómo fue su formación dentro del área?

Cuando terminé mis estudios de dibujo artístico, en 1983 ingresé en el Instituto de Ciencias y Artes de Atizapán México, donde se impartía la clase de Dibujo Publicitario posteriormente hice una especialización en Caligrafía y Tipografía en 1984 dentro del mismo Instituto, en esa época se trazaban y recortaban los diferentes tipos de letra para realizar montajes de encabezados y subtítulos principalmente tipográficos y con algunos complementos en caligrafía.

Posteriormente ya en la Universidad de Valle de México, estudié la carrera de Diseño Gráfico donde se incluía la clase de tipografía y caligrafía ampliando mi panorama dentro de la comunicación visual, el uso de diferentes materiales fue clave para la aplicación de la misma, llevándome así a participar en diversos talleres de arte y caligrafía occidental y experimentando con diferentes técnicas y usos.

3. ¿Cómo aplica la caligrafía artística en diseño gráfico? (ejemplifique)

Actualmente, el diseño gráfico ofrece un amplio esquema en el uso de diversas herramientas y plataformas como la fotografía, las artes plásticas y la tecnología para lograr su objetivo de comunicar algo y es tan flexible, que el uso de complementos como la caligrafía, le dan un sentido de mayor impacto y enriquecimiento visual tratando de formar una identificación más objetiva, personal e instantánea con el observador.

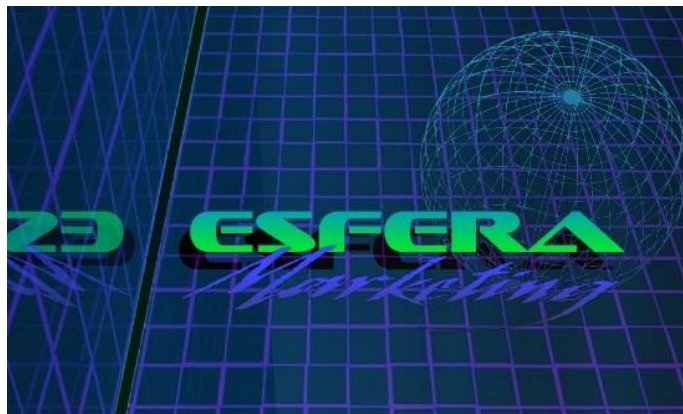

Ejemplo de combinación tipografía y caligrafía y tiene como objetivo. Fuente: Orlando Rodz.

Despertar la curiosidad del observador hacia las letras en rojo.

Montaje en caligrafía para tarjeta postal, la letra nos habla de la naturaleza del trabajo. Fuente: Orlando Rodz.

Diseño inicial para página web, trata de establecer equilibrio entre la moderna tipografía y la soltura personal de la caligrafía considerando el medio por el cual se va a publicar. Fuente: Orlando Rodz.

Montaje fotográfico y una muestra de tinta original y diluida. Fuente: Orlando Rodz.

4. ¿Qué materiales y soportes utiliza para la aplicación de caligrafía artística? (ejemplifique)

Cartulinas Bristol, fabriano 6 y Opalinas, ideales para escanear originales en blanco y negro, por su textura completamente lisa, papeles Ingres fabriano, tiziano, y bond con contenido de algodón y libres de ácido para muestras, ensayos y originales que requieren textura.

Para trabajos completamente de arte y de mayor medida blocks y pliegos de cartulinas tipo arches y acuarelle, ya que son de mayor gramaje, plumillas (nibs) HUNT o SPEEDBALL de punta plana, pincel de acero, ideal para letras más grandes, encabezados y carteles. Plumillas fuente de caligrafía (sheaffer y lamy) excelentes para ensayos, práctica de estilos, bocetos y rotulación de sobres de gran cantidad. Y últimamente experimento con plumillas de bambú.

Las tintas que utilizo son de dos tipos principalmente: soluble al agua y densas (indian Black) o a prueba de agua, las primeras son más utilizadas para pluma fuente por su fluidez y al usarlas tienen textura más “transparente”, es decir, se nota el empalme de la plumilla como se indica abajo:

Marketing

Tinta soluble al agua. Fuente: Orlando Rodz.

Alish Art

Tinta india o china de mayor densidad. Fuente: Orlando Rodz.

Pluma fuente. Fuente :Orlando Rodz.

Plumillas y pinceles de acero del tipo C planos. Fuente: Orlando Rodz.

Plataformas:

Principalmente utilizo el programa Inkscape, ya que su versatilidad y funciones lógicas, me permite jugar con el diseño caligráfico, además cuenta con filtros para lograr efectos de forma mas rápida y tiene la opción de utilizar el trazo caligráfico tanto con la tabla digital o desde su menú de herramientas. Otra función que personalmente uso mucho es el filtro fotográfico para lograr aspectos en la caligrafía muy interesantes, complemento y finalizo formatos con programas de Adobe Photoshop Y Corel Draw.

Inkscape

Es una herramienta de dibujo libre y multiplataforma para gráficos vectoriales SVG. Este programa surgió de una bifurcación del proyecto Sodipodi, que es un editor de gráficos vectoriales libre distribuido bajo la licencia GNU General Public License.

Está disponible para GNU/Linux y Microsoft Windows y actualmente su desarrollo se encuentra discontinuado, siendo la última versión la 0.34, publicada en febrero de 2004.

Sodipodi emplea el estándar SVG como formato nativo de almacenamiento, añadiendo ciertas extensiones para metadatos propietarios. Es capaz de importar y exportar archivos SVG estándar, así como gráficos en formato PNG. La interfaz de usuario es del tipo Controlled Single Document Interface (CSDI) (Interface de Documento Individual Controlado). Sodipodi está pensado para proveer un editor útil para gráficos vectoriales y una herramienta de

dibujo para artistas, si bien no pretende ser una implementación completa del estándar SVG.

En 2003 algunos desarrolladores de Sodipodi con diferentes objetivos produjeron Inkscape, un fork cuyos objetivos incluyen el rediseño de la interfaz y mayor conformidad con el estándar SVG.

Sodipodi inició una colección de clip art en formato SVG conteniendo símbolos y banderas del mundo. Este trabajo voluntario inspiró la Open Clip Art Library.

Las características de SVG soportadas incluyen formas básicas, trayectorias, texto, canal alfa, transformaciones, gradientes, edición de nodos, exportación de SVG a PNG, agrupación de elementos, etc.

La principal motivación de Inkscape es proporcionar a la comunidad una herramienta de código abierto de dibujo SVG que cumpla completamente con los estándares XML, SVG y CSS2.

Inkscape se encuentra desarrollado principalmente para el sistema operativo GNU/Linux, pero es una herramienta multiplataforma que funciona en Windows, Mac OS X, y otros sistemas derivados de Unix.

Esta aplicación tiene una buena compatibilidad multilingüe, particularmente para sistemas de escritura complejos (árabe, hebreo...)

Historia

Inkscape se inició en 2003 como una bifurcación (fork) de código del proyecto Sodipodi. Este último, desarrollado desde 1999, estaba a su vez basado en Gill, el trabajo de Raph Levien.

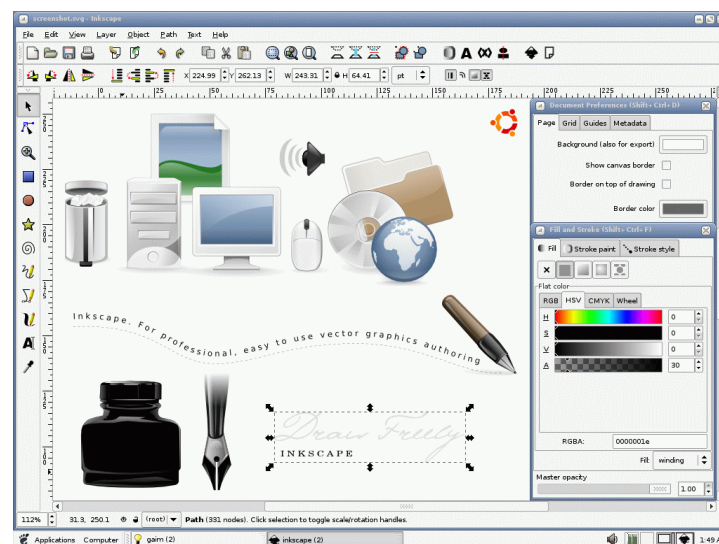
La bifurcación fue dirigida por un equipo de cuatro desarrolladores de Sodipodi (Ted Gould, Bryce Harrington, Nathan Hurst, y MenTaLguY) quienes identificaron diferencias en los objetivos del proyecto, apertura hacia contribuidores externos, y disconformidades técnicas como sus razones para crear la bifurcación.

Inkscape, la denominación adoptada para la bifurcación, buscaría un desarrollo enfocado en implementar el estándar SVG de manera completa, mientras que el desarrollo de Sodipodi se enfocó en la creación de un editor de gráficos vectoriales multipropósito, posiblemente a expensas de la implementación del estándar SVG.

En cuanto a su modelo de desarrollo, en lugar de adoptar un esquema de gobierno de arriba hacia abajo, sus desarrolladores impusieron una cultura igualitaria donde la autoridad proviniera sobre todo de las habilidades y el compromiso activo con el proyecto. Como resultado, el proyecto puso un énfasis especial en brindar acceso completo a su repositorio de código fuente a todos los desarrolladores activos, y en la participación en la extensa comunidad del software libre (a menudo en forma de iniciativas comunes entre proyectos y efectos de los proyectos tales como la *Librería Abierta de Clips de Arte*, en inglés *Open Clip Art Library*).

Mientras los fundadores del proyecto aún estaban bien representados en los procesos de toma de decisiones, algunos recién llegados también vinieron a jugar roles prominentes. Entre estos estaba Bulia Bryak, arquitecto de los radicales cambios en la interfaz de usuario que han dado a Inkscape su actual apariencia.

Posteriormente Xara anunció planes para liberar su propia aplicación de dibujo Xara Xtreme, y sus desarrolladores expresaron interés en colaborar con Inkscape para buscar caminos con los que ambos proyectos pudieran compartir código, coordinar esfuerzos, y desarrollar programas de gráficos vectoriales de código abierto superiores a cualquier otro disponible en el mundo privativo.

Programa Inkscape. Fuente : inkscape.org

Interfaz y utilidad

Una de las prioridades del proyecto de Inkscape es la consistencia de su interfaz y utilidad. Esto incluye los esfuerzos para seguir para interfaces humanas de GNOME, la accesibilidad del teclado universal. Inkscape ha logrado un progreso significativo en la utilidad desde que el proyecto empezó.

El número de cajas de diálogo flotantes se ha reducido, con sus funciones y atajos del teclado o disponibles en la barra de herramientas.

Todas las transformaciones (no sólo moviendo sino también inclinando y girando) poseen atajos del teclado con los modificadores consistentes (por ejemplo Alt transforma con medida 1 pixel de la pantalla al zoom actual, el Mayúsculas multiplica la transformación por 10, etc.); estas claves trabajan en los nodos en la herramienta del Nodo así como en los objetos en el Seleccionador. Los funcionamientos más comunes (como las transformaciones, haciendo subir verticalmente, dimensión Z).

Inkscape proporciona mensajes flotantes que ayudan a entender la utilización de los botones, mandos, órdenes y llaves. Viene con un teclado completo y referencia del ratón (en HTML y SVG) y varias guías didácticas interactivas en SVG.

Inkscape es muy completo en cuanto a la posibilidad de adaptar objetos. Dispone de las siguientes posibilidades para todos los objetos:

- Transparencias regionales, y maestra para todo el objeto.
- Múltiples colores para escoger.
- Es posible esculpir el objeto.
- Los objetos pueden agruparse (y desagruparse), de forma que varios objetos agrupados funcionen como uno solo.
- El objeto puede encerrarse en un borde de cualquier tamaño y color.
- Los objetos se pueden desenfocar a diferentes niveles.
- Cualquier objeto puede ser duplicado indefinidamente.
- Se pueden dibujar líneas de todo tipo, las cuales pueden ser personalizadas, a igual que cualquier otro objeto.
- Los objetos se pueden mover, invertir, borrar, etc.

Características Inkscape

Creación de objetos

- Dibujo: herramienta de lápiz (dibujo a mano alzada de trayectoria simple), herramienta de pluma (usando curvas o líneas rectas), herramienta caligráfica (líneas rellenas dibujadas a mano alzada representando líneas caligráficas).
- Formas: rectángulos (con la posibilidad de redondeado de esquinas), elipses (círculos, arcos, segmentos de arco), estrellas o polígonos (redondeados o seleccionado al azar), espirales.
- Texto (texto en varias líneas)

- Inserción de imágenes de mapa de bits (incluye un comando para encajar un bitmap dentro de un grupo de objetos seleccionados)
- Clonación de objetos. Incluye una herramienta para crear patrones.

Manipulación de objetos

- Transformaciones en el plano afín (movimientos, escalados, rotaciones, distorsiones) de manera interactiva o especificando valores numéricos exactos.
- Operaciones de orden Z.
- Agrupación de objetos, con la posibilidad de "seleccionarlos en grupo" sin agrupar, o "entre el grupo" usando una capa transitoria.
- Manejo de capas, con la posibilidad de cerrarlas, añadir capas individuales ocultas, cambiarlas de lugar, etc. Las capas se pueden categorizar formando árboles jerárquicos.
- Copiar y pegar objetos.
- Comandos de alineación y distribución de objetos.

Relleno y trazo

- Selector de color (RGB, HSV, rueda de color)
- Herramienta de recolección de Color picker tool
- Estilo copiar/pegar
- Editor de gradientes con capacidad de múltiples gradientes, añadiendo paradas

- Rellenos de objetos con patrones (que pueden ser mapas de bits o vectoriales)
- Pinceladas rápidas, con muchos estilos de patrones predefinidos
- Señaladores de trayectoria (como puntas de flecha)

Trabajo con trayectorias

- Edición de nodos: movimiento de nodos y manejadores de Bèzier, alineación de nodos y distribución, etc
- Transformación de objetos en trazos (para objetos de texto o formas) incluyendo conversión de pinceladas a trazos
- Operaciones booleanas
- Simplificación de trazos, con umbral variable
- Calco de imágenes bitmap (tanto en color como en blanco y negro)

Soporte de texto

- Líneas de texto y párrafos.
- Uso e instalación de fuentes externas, incluyendo escritura de derecha a izquierda.
- Ajuste del kerning, interespaciado de letras y ajustes de interlineado.
- Texto sobre trayectorias (tanto la trayectoria como el texto se pueden editar independientemente).

Renderizado

- Totalmente anti-aliasing pantalla.
- Apoyar la transparencia alfa para la visualización y exportación de PNG.
- Completa “mientras arrastra” representación de objetos durante las transformaciones interactivas.

Miscelánea

- Ver la edición de la estructura del documento en el editor XML, PNG y exportación PostScript
- Opciones de línea de comandos para la exportación y las conversiones
- Perfectamente compatible con el formato SVG, generación y edición de archivos

El programa Inkscape de código abierto es utilizado en diseño gráfico y recomendado por los mismos para editar gráficos vectoriales, no usa aún *sensibilidad de presión* de un lápiz de tabla, pero esto no es un problema, porque una pluma de caligrafía tradicional (diferente a una brocha) también no es muy sensible a la presión. La pluma caligráfica de Inkscape puede ser sensible a la *velocidad* del trazo (observe "adelgazar" más adelante), entonces si usa el ratón, probablemente deseará en ver este parámetro.

Caligrafía retocada en Inkscape. Fuente : Orlando Rodz.

Para el boceto original se utilizó plumilla speepball C2 tinta Windsor-Newton indian black y retocando solo detalles como serif de la letra 'L' y el trazo de la letra 'A' con estilógrafo de tinta blanca, sobre papel Fabriano con superficie rugosa, LOS “slash” o líneas curvas se realizaron sobre cartulina opalina lisa y plumilla C4, para digitalizar se uso la herramienta de “transparent color” con un programa de filtro fotográfico y para el Arte final se utilizo plantilla o background

“Violet” y se completo con efectos y color con INKSCAPE guardando en formato TIFF y JPG. en COREL DRAW.

5. ¿Qué le brinda la caligrafía como artista y como diseñador gráfico?

El poder crear y transformar contantemente, si bien el arte es una expresión espontánea, el poder proyectarla significa una gran satisfacción y un estímulo para mi imaginación y mi personalidad, más aún cuando mi trabajo se vuelve atractivo y se logran efectos positivos en la gente que los ve.

6. ¿A quién considera como caligrafista dentro del ámbito de diseño grafico y porqué?

Considero como artista caligrafía dentro del ámbito de diseño gráfico a Jill Bell, (<http://jillbell.com/>) artista gráfica y calígrafa estadounidense, ya que utiliza con éxito varios estilos y aplicaciones enfocados a una comunicación visual en gran escala como la TV y cine, además que su trabajo de artista y pintora ha influido para fomentar aún más la técnica de la caligrafía en el diseño grafico, creando iconos y marcas sin descuidar su toque personal de calidez y objetividad.

7. ¿Ha tenido alguna influencia para desarrollar la caligrafía artística?

Básicamente han sido dos influencias para la realización de caligrafía, el profesor Rendón maestro que tuve durante un curso de dibujo y caligrafía y que su trabajo en los años cincuenta era el de

realizar completamente a mano títulos universitarios, carteles e invitaciones con sello de lacre, donde mis primeros trabajos tendían a imitar sus técnicas, sin embargo siento que mi mayor influencia en el desarrollo de la caligrafía artística fue Eugene Metcalf, (libro de editorial Walter Foster) calígrafo, ilustrador y escritor que publicaba pequeños manuales e ilustraciones sobre esta técnica y en donde el uso de la letra Itálica Cancilleresca (chancery) era muy frecuente y variada y complementaba muy bien con la ilustración.

8. ¿Se puede llegar a tener estilo en la aplicación de caligrafía artística o se sigue alguna tendencia o estilo?

Sí, opino que van de la mano, las tendencias de la caligrafía actual tienen bases en la caligrafía histórica, en donde se ha impuesto el estilo individual que va en evolución, y en donde la creación de varios estilos de letra caligráfica sustentan su origen pero a su vez se vuelven únicos, como cuando creamos nuestras firmas personales, al comienzo parecen formas por imitación y posteriormente marcamos nuestro propio estilo.

9. ¿Existen tipos de caligrafía artística? ¿Cómo se distinguen?

En efecto, existen varios tipos de caligrafía, principalmente podemos mencionar cuatro tipos que considero han sido la base para partir de varios estilos, estos son:

Letra gótica, basada en la letra medieval germánica, la cual se caracteriza por elementos gruesos y rectangulares y serif perpendicular y corta.

Letra Uncial, (de una pulgada) tiene sus orígenes entre los escribas griegos y latinos muy usada entre los siglos III al IX, de forma redonda y originalmente mayúsculas, su forma simple se debe al hecho de aprovechar la superficie del pergamino de piel y se caracteriza por su uso en las letras capitales aunque durante la época de Carlo Magno se realizaba una letra de forma también redonda llamada Carolingia y caracterizada como minúsculas frecuentemente, actualmente dentro del diseño gráfico la tendencia de mayúsculas-minúsculas está evolucionando a un estilo visual más fluido.

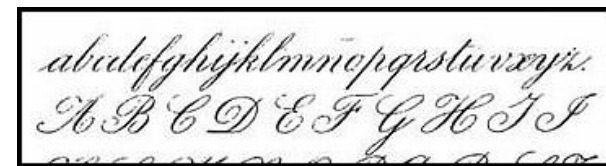

Letra Cancilleresca, su origen está entre el siglo XV y XVI, en el Renacimiento se utilizaba mucho para escritos literarios, muy versátil y de estilo generalmente cursiva, la cual tiene la

característica de uso de ascendentes y descendentes pronunciados o cortos, flexible y combinable, versátil por su atractivo visual, actualmente se utiliza mucho por los calígrafos y diseñadores, mucha de la papelería del Vaticano sigue utilizando este tipo de letra.

Letra Inglesa o Copperplate. Este tipo de letra scip se caracteriza por su entrelazado y ornamentos muy usada en los siglos XVII y XVIII, se define así misma como elegante, siendo además por un tiempo como la letra preferida de placas para joyería de ahí su nombre copperplate, actualmente se utiliza dentro del diseño gráfico para papelería personal, social y proyectos publicitarios para elementos elegantes y sobrios.

Aunque podríamos mencionar más tipos de letra y sus variantes en caligrafía, principalmente mencionamos estas porque actualmente son las más utilizadas para el diseño gráfico.

Lcda. Silvia Milián

1. ¿De qué manera se involucró con la caligrafía artística?

Me involucré en la caligrafía artística gracias a una amiga, Ana Lucía Nuñez, la mamá tenía una academia de caligrafía la cual se llama Tercero Duarte, mi trazo era nítido ya ahora he perdido la práctica y no es muy definido.

2. ¿Cuál es tu formación académica en cuanto a la caligrafía?

En la academia de caligrafía que el mencione Tercero Duarte, cada tipo de caligrafía se aprendía en 2 meses cada una, porque lo ponen a uno hacer planas y definir trazos para que se distinga una de la otra y se tenga más práctica.

3. ¿Qué relación tiene la caligrafía con las artes plásticas y el arte?

Con las artes plásticas, decorar textos y con el arte recordemos que todo lo de la caligrafía se inició con la litografía ya que para plasmar un arte se hacían manuscritos y grabados.

4. ¿Qué es lo que usted valora más en una obra caligráfica? la legibilidad del texto que reproduce, la perfección en la construcción de cada letra, el sentido de color y composición general, o los sentimientos que evoca en el espectador.

La calidad de trazo de cada letra, la habilidad de presentar el tipo de letra aprendida y el dibujar cada letra que existe en los diferentes tipos entre las cuales se encuentra la itálica, la uncial, la script y la gótica.

5. ¿Cuáles son las herramientas y soportes que utiliza para trabajar con caligrafía?

Se utilizan canuteros y plumillas que ahora son reemplazados por las plumas como la pluma Parker, también lo que se utiliza para escribir se llama ecoline y es lo mejor para realizar caligrafía artística porque fluye y no deja grupos o parte la letra.

Algunas veces utilizaba plantillas de líneas en el caso de los sobres por que no había ningún tipo de guía al momento de realizar la caligrafía artística.

6. ¿En qué trabajos aplica la caligrafía artística y de qué manera ha sido aprovechada?

Ejemplifique.

En diplomas, que lo que solicitan la mayor parte de personas es de ponerles el nombre y algunas veces si se realiza todo el diploma con caligrafía artística, también invitaciones, tarjetas de presentación y rotulado de sobres para diferentes ocasiones como bodas y 15 años.

7. ¿Cree usted que en la actualidad se aprovecha la caligrafía artística dentro de la profesión?

Sí No ¿Por qué?

A mano no, porque en estos tiempos se ha remplazado por programas digitales en donde ya existe cada tipo de caligrafía artística en diferentes tipos de letra que se descargan en Internet.

8. ¿Qué estilos de escritura recomienda para poder involucrase de una forma más sistemática con el aprendizaje de la caligrafía artística?

- Itálica

- Fundacional

- Uncial

- Gótica

-Script

Y la más importante de todas es la itálica por la calidad y forma de trazo.

7. Interpretación y síntesis

Aplicación de la caligrafía artística y su importancia dentro del diseño gráfico.

La Caligrafía Artística ya no es una técnica exclusiva para hacer diplomas de grado o tarjetas de festividad familiar, aunque allí tiene su más conocida expresión cotidiana, sino que se integró a las artes gráficas, la tipografía editorial y la publicidad, para crear logotipos, diseñar una cubierta de un libro, o, en conjunto.

La aplicación de caligrafía artística en Diseño Gráfico, no solo cumple con la función de embellecer algo, sino que está concebido a partir de un proceso de creación con el objeto de cumplir con una función en especial, como el de comunicar visualmente con un diseño impactante.

La caligrafía, impulsada por el diseño gráfico, cobró importancia en Estados Unidos, Australia y Europa como forma de expresión artística y creativa. Y hoy está presente como en las mejores épocas.

Los artistas modernos buscaron un camino diferente para llegar a la caligrafía, y por medio del diseño gráfico o las bellas artes lo logran satisfactoriamente. Pero otras personas han experimentado placer al aprender de maestros.

Sea cual sea el punto de partida para llegar a esta forma milenaria de escribir, la caligrafía artística volvió a nacer, y ya para quedarse.

El diseño gráfico junto con la caligrafía permite combinar técnicas para realizar diseños en invitaciones, manuscritos gráficos, pinturas con caligrafía, cartas de amor, rotulación de sobres, etc.

El diseño gráfico, el diseño de tipos y fuentes, ofrecen un nuevo campo para que la caligrafía artística se enfatice en los aspectos que dieron origen, es decir, el ductus (cantidad de trazos, orden y dirección con los que se construye una letra), el grafismo, la letra.

Por otra parte, el arte impregna los diversos componentes de la actividad gráfica que son propios de la caligrafía, la expresividad del trazo y la composición.

Un Diseñador gráfico puede tener muchas maneras de comunicar su mensaje al público. Los materiales con los cuales un calígrafo trabaja para llegar al espectador, son básicamente líneas y formas.

Puede utilizar efectos pictóricos y toda clase de técnicas sofisticadas para realzar y para aclarar el significado de su trabajo, pero esencialmente es un hombre que trabaja con la anatomía de las letras.

Por lo tanto, el Diseño Gráfico es el corazón del problema, cuando no se tiene nada más que líneas negras sobre papel blanco para expresar ideas o emociones.

Diseño de etiqueta para vino.
cliente: Gimenez Riili. Fuente: www.plural.com

Los sistemas de impresión moderna y el diseño por computador han permitido en la actualidad, realizar un conjunto de trabajos en los cuales se conjuga el trabajo del diseñador y la intervención producida por medios digitales.

Un calígrafo realiza una obra, ésta se sube a un programa de diseño, se alargan por ejemplo sus trazos, se incrementa el peso de las letras se modifica el color, luego se imprime y se le hacen más modificaciones a mano.

Cuando se generan formas gráficas reconocibles con la caligrafía, lleva a esta técnica a una nueva forma de expresión en la que se hace necesario aplicar técnicas del diseño expresivo como el color, la forma, el peso, línea, estructura, entre otras, que acuerdo a su buen manejo y articulación generan obras de inigualable valor estético.

Un buen inicio en la técnica de caligrafía digital o asistida por computador es el aprendizaje o entrenamiento con software especializado en el diseño caligráfico como el Inskape.

Esta es una herramienta gratuita de diseño que posee un potente editor caligráfico, con control de ángulo y presión no presentes en otros programas de diseño.

El diseño grafico se ha nutrido y explorado todo el potencial de la caligrafía artística, componiendo obras que por su sencillez y expresividad estética se han situado en una posición relevante en la comunicación visual, los siguientes son algunos ejemplos de imágenes en los que se combina la caligrafía, la tipografía e iconos visuales.

Marca en caligrafía y lettering

cliente: Romina Diego. Fuente: www.plural.com

Una de las facilidades que brinda las tecnologías computacionales, es posible obtener gran variedad de letras diseñadas por expertos, pero es el diseñador quien configura la expresión visual a comunicar.

Actualmente, el diseño gráfico ofrece un amplio esquema en el uso de diversas herramientas y plataformas como la fotografía, las artes plásticas y la tecnología para lograr su objetivo de comunicar algo y es tan flexible, que el uso de complementos como la caligrafía, le dan un sentido de mayor impacto y enriquecimiento visual tratando de formar una identificación más objetiva, personal e instantánea con el observador.

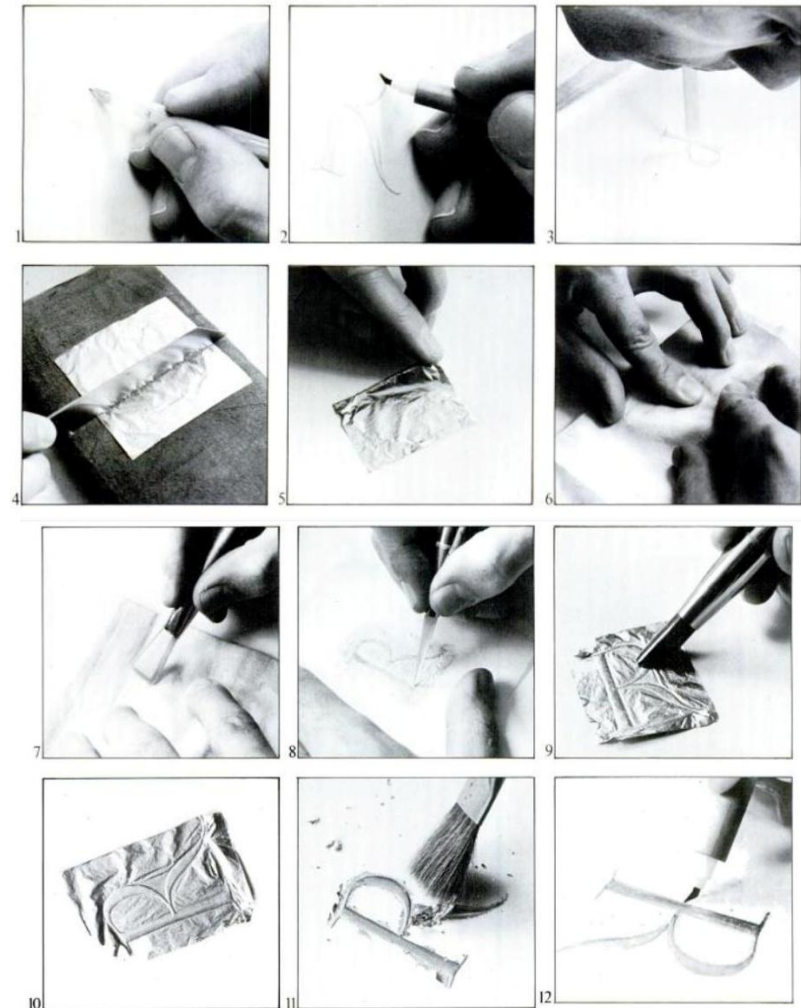
La aplicación de la caligrafía artística se ha ido transformando en sus múltiples aplicaciones desde la reproducción a mano de textos medievales a la caligrafía más moderna de textos con mensaje.

Con caligrafía artística, se puede hacer un regalo de lo más original o añadir un toque de distinción a cualquier acontecimiento.

Ana Figueroa utiliza gesso en alguno de sus trabajos y comenta que el gesso es un material base que se le pueden añadir, colores y elementos para conseguir una gran variedad de texturas, porque es un material que se pone solido. Lo que hace tan útil al gesso en artes decorativas, es su capacidad de mezclarse con diferentes materiales.

Una vez seco es resistente a disolventes químicos y no craquela (se hace grietas) al secarse.

Otra aplicación es la utilización del gesso para realizar la caligrafía en relieve y aplicarle el oro, a esto se le llama oro en relieve, uno de los beneficios es que resalta el diseño de la letra en que se aplica y es utilizada por Ana de Figueroa.

Oro en relieve, Caligrafía Artística.

Fuente: Libro Guía completa de caligrafía, 1996.

Otra de las aplicaciones que se utiliza en la realización de caligrafía artística en el medio de diseño gráfico es la utilización del programa Inkscape es un potente editor especializado en dibujo vectorial con el que se logra resultados increíbles con unos pocos clics y sin complicadas operaciones.

Con Inkscape se cuenta con un soporte para la mayoría de archivos gráficos digitales, una paleta de herramientas para dibujar y añadir figuras y líneas y la posibilidad de retocar cada elemento que añadas de manera individual y sin afectar al resto de la composición.

Uno de los puntos más fuertes de Inkscape es su variada selección de filtros y efectos. Gracias a ellos se puede añadir texturas, retocar el color y luz de un objeto y lograr dibujos profesionales.

Orlando Rodz es un diseñador gráfico el cual utiliza con frecuencia este programa para la realización de caligrafía artística y así realizar trabajos como los que se muestran a continuación.

Caligrafía hecha a mano. Fuente : Orlando Rodz.

Caligrafía retocada en Inkscape. Fuente : Orlando Rodz.

Rodz cuenta también que utiliza adobe photoshop y corel draw para el retoque de la caligrafía artística realizada a mano y después digitaliza en computadora.

La caligrafía está presente en la publicidad, los logotipos de compañías y las etiquetas de muchos productos, sin embargo la caligrafía ha ido decreciendo en su uso a través del tiempo aún cuando de manera expresiva se den algunos avances en la búsqueda de nuevas formas de CALIGRAFÍA las mismas siguen teniendo su esencia principal.

Lcda. Silvia Milián comenta que las artes plásticas, la caligrafía artística sirve para decorar textos y con el arte todo lo de la caligrafía se inició con la litografía ya que para plasmar un arte se hacían manuscritos y grabados.

Para los diseñadores más experimentados, el proceso de elección tipográfica es tan apasionante como hacer un casting de talentos para un programa de televisión, en el que las invitadas, finalmente serán las tipografías.

Para esto se tiene que ser muy rigurosos en la realización, su función será hacer lo que mejor sabe hacer, ser simpático y llamativo.

Como diseñadores muchas veces se tiene que reinventar nuevamente la escritura, dándole además un nuevo valor agregado a lo visible, necesita el calígrafo conocer también algunos principios del arte, y particularmente los que se refieren al artista y a sus cualidades, a la obra y manera de producirla, y al público que ha de contemplarla, pues el calígrafo es artista que ha de reunir las cualidades comunes a toda persona que se ejercita en las artes, y otras particulares para el ejercicio de la caligrafía; la producción de las obras caligráficas obedece a las mismas leyes que otras producciones artísticas, y la obra del calígrafo tiene también su público, y por tanto, su crítica.

Uno de las sensaciones más gratificantes al hacer diferentes tipos de caligrafía, es sentir que el conocimiento se está renovando minuto a minuto, al ritmo del recambio generacional y la aplicación de estas en el diseño gráfico.

La caligrafía revive con el diseño gráfico, siendo una técnica que sigue perdurando en el tiempo en su vinculación con la comunicación visual. Además de los usos comerciales que brinda comúnmente, es obvio que nunca dejará de ser considerada una verdadera expresión artística.

Rodz comenta que el conocimiento de la estructura, proporción y forma de construir las letras es una parte importantísima de la formación de un diseñador gráfico actual.

Entender las nociones de **ductus** (cantidad de trazos, orden y dirección con los que se construye una letra) y la consistencia de un sistema de códigos (llámese alfabeto) solo pueden ser comprendidas y aprendidas si se transita la experiencia caligráfica. Estos contenidos aportan sólidos conocimientos a la hora de diseñar fuentes y para la futura experimentación.

Hoy en día la caligrafía es una herramienta utilizada en revistas y computación por muchos calígrafos y diseñadores gráficos.

La caligrafía artística manual se destaca por la exactitud de los trazos, la armonía en las formas, mucha creatividad.

Una inscripción realizada por la mano comunica mucho más que una tipografía estándar.

El calígrafo debe conservar simetría y perfección.

La caligrafía digital entró al mundo digital y se encuentra en el software y en internet, ello modificó la actividad del calígrafo que fue invadido de a poco por la caligrafía digital; un ejemplo clásico lo encontramos en la rapidez que hoy se logra en el diseño de logos.

Comenta Orlando Rodz que la caligrafía difiere de gráficos por ordenador por su originalidad y calidad indiscutible.

Tipos de caligrafía artística y sus características gráficas.

Ana de Figueroa dice que la caligrafía artística es un oficio disciplinado y existen sistemas de construcción de letras que deben practicarse laboriosamente hasta adquirir suficiente competencia.

Es importante evitar que la disciplina se convierta en tedio, el ritmo y el movimiento son la esencia de la escritura, y que la caligrafía no tiene como objeto lograr uniformidad mecánica como la de la letra impresa. Al mismo tiempo las habilidades necesarias para la caligrafía son bastante diferentes de las de escritura ordinaria.

Los estilos de caligrafía cursiva se desarrollaron para aumentar la velocidad de escritura manteniendo la legibilidad; la caligrafía normal puede ser elegante, pero no aspira principalmente a una belleza estructural consistente.

El medio sensible de que usan la escritura y la caligrafía, es el trazo o línea gráfica de diferente anchura, negra por lo común, y hecha generalmente con una sustancia líquida.

Para la realización de caligrafía se necesitan diferentes instrumentos como papel, pluma, tinta y tintero. El calígrafo necesita conocer lo que es el papel, las clases de papel que se usan en la actualidad y las condiciones que este producto ha de reunir para el ejercicio caligráfico.

De muchas y variadas sustancias se fabrica el papel. principalmente se fabricaba de trapos, pero escaseando cada día más esta primera materia, se han sustituido los trapos, por necesidad más que por economía, con el cáñamo, el bambú, la corteza de la morera, la palmera de caña, diferentes algas marinas, la paja de arroz y de otros cereales, la paja de muchas legumbres, el esparto, la ortiga común, los tallos de la patata, la malva, la madera, especialmente la de abeto, y otras sustancias muy variadas y diferentes, pero el mejor papel es el de trapos de algodón o de hilo.

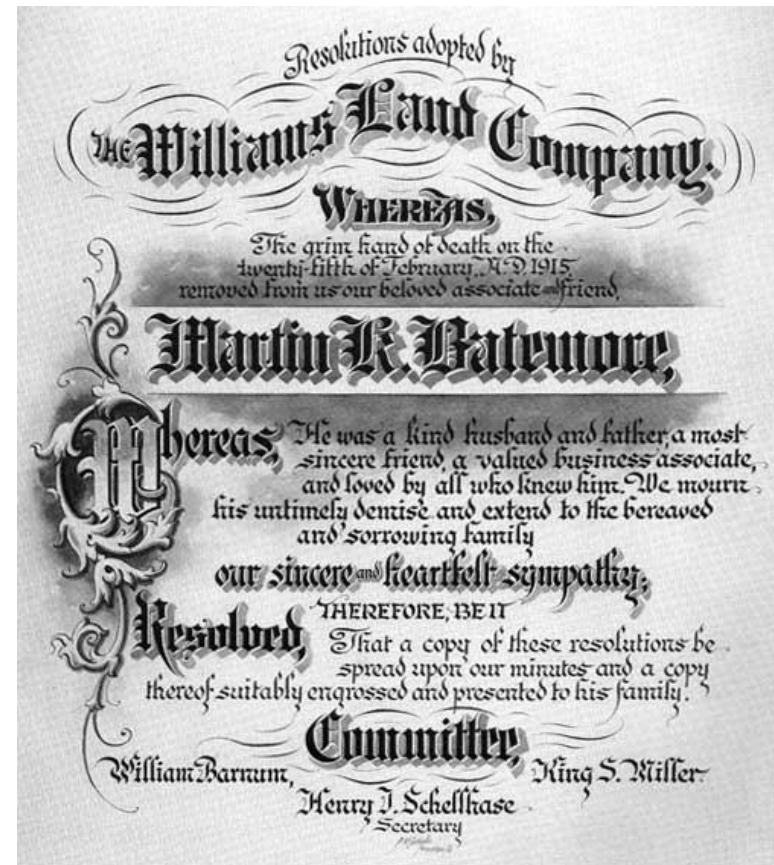
Ana de Figueroa y Silvia Milián dicen que el papel para escribir debe ser blanco, de bastante contenido (gramaje del papel), para que resista sin romperse los dobleces y la acción del tiempo; de bastante cuerpo, para que el escrito no se trasluzca; de igual grueso por todas partes y muy liso, para que la pluma se deslice suavemente; pero no conviene que esté muy satinado, para que la tinta se adhiera bien a la superficie del papel. Para trabajos caligráficos delicados es

preferible el papel de algodón al papel de hilo, por que el papel de algodón es más absorbente que el papel de hilo.

En cuanto al tamaño, el papel destinado a la escritura, debe ser suficiente para el trabajo que se ejecute, advirtiendo que la escasez de papel es de muy mal efecto estético.

La pluma es el instrumento con el cual se producen las letras y demás signos de la escritura: puede decirse que la pluma es el pincel del calígrafo. Hasta hace pocos años se usaban para escribir las plumas de ganso, cortadas convenientemente; pero han sido sustituidas por las plumas metálicas que inventó en Francia un mecánico llamado Arnoux.

La experta en el tema Ana de Figueroa comenta que las plumas se diferencian mucho por el tipo de letra que producen; así, la pluma de letra inglesa es muy fina, y una misma sirve para escribir diversos tamaños de letra; la pluma de letra francesa es gruesa, tiene el corte ligeramente oblicuo a la hendidura, y el ancho de sus puntos debe variar según varíe el tamaño de la letra. La pluma de letra española es también gruesa; su corte es perpendicular a la hendidura, y lo ancho de los puntos debe ser proporcionado al tamaño de la letra. Por último, hay plumas de latón, de acero y de otras combinaciones metálicas, y pueden fabricarse de sustancias varias.

Diploma con caligrafía inglesa. Fuente : http://www.zanerian.com/Costello_files/image003.jpg

Para la letra cursiva inglesa se usan unas plumas de cristal de forma de un lapicero afilado, por cuya punta corre una ranura helicoidal, que suelta la tinta poco a poco. Son, sin embargo, superiores a todas estas clases de plumas las metálicas que se construyen de acero.

Conviene fijarse mucho en estas condiciones de la pluma para la letra española, pues no es frecuente usar la pluma de letra inglesa para escribir la cursiva española, con lo cual muy pronto se vicia el tipo de letra y se destruye la mejor forma de escribir.

También es muy frecuente usar la pluma de letra española para hacer letra francesa o redondilla, y de esto resulta, como no puede menos, un trazo no agradable. Es necesario tener presente que para producir una obra en buenas condiciones, hay que usar instrumentos a propósito.

Ana de Figueroa comenta que terminado el trabajo caligráfico, debe limpiarse la pluma para impedir su oxidación. Luego debe dejarse en sitio donde no sufra golpes, y de ninguna manera en los limpiaplumas de cerdas, pues si están secos, abren los puntos de la pluma, y si tienen agua, los oxidan.

La pluma metálica se coloca en un portaplumas, objeto del cual hay gran número de modelos. Los mejores, sin embargo, han de tener las siguientes condiciones: pesar poco, ser cilíndrico, tener siete u ocho milímetros de diámetro y carecer de boquilla metálica para evitar el calambre de los escribientes. Los portaplumas de cedro o de almendro son muy recomendables.

La tinta es un cuerpo líquido, comúnmente negro, con el cual se señala la huella de la pluma dejando formado el trazo. De manera

que la tinta es la substancia con que se trazan las letras y demás signos de la escritura.

Tinta negra para Caligrafía. Fuente: <http://creativestock.es/tinta-y-plumilla-caligrafia/>

Hay varias clases de tintas: negra, de color, plateada, dorada, invisible, etc.; pero la tinta por excelencia para escribir es la negra. Muy bellos efectos se producen combinando hábilmente varios colores en un escrito; pero nada hay tan severo, ni tan elegante, ni tan bello, como el contraste de una tinta muy negra sobre un papel totalmente blanco.

Lcda. Silvia Milián cuenta que hasta hace pocos años tenía el calígrafo que fabricar la tinta, operación que no dejaba de ser larga y molesta; pero la industria moderna produce con abundancia tintas ya fabricadas con arreglo a todos los adelantos de la Química.

En la antigua composición de la tinta entraba como ingrediente necesario el agua, y como tal permanecía en la tinta; pero al evaporarse aquel líquido, la tinta cambiaba de condiciones, y no servía para escribir.

Según la experta en caligrafía artística Ana de Figueroa, las buenas tintas que hoy se venden fabricadas, son inalterables, aunque estén en contacto con la atmósfera, y presentan siempre el mismo matiz y la misma fluidez.

Puede, por tanto, el calígrafo moderno obtener la tinta haciéndola él mismo, como nuestros antepasados, o adquiriendo la que la industria ofrece.

Hay, además, otra manera de obtener tinta: consiste en diluir en cierta cantidad de agua el polvo de un paquete, que se vende con este objeto; más conviene advertir que las tintas así producidas no son muy a propósito para trabajos caligráficos, y sólo sirven para escritura común de oficinas, escuelas, etcétera.

Las tintas de anilina que se usan para los sellos se han usado también para escribir; pero hasta la fecha, quizá por defectos de fabricación, no satisfacen las necesidades de la escritura.

El tintero, que es el depósito de la tinta para escribir, puede estar construido de metal de varias clases, de cristal, de porcelana y de otras materias; pero son preferibles los de cristal y porcelana, que no descomponen la tinta y se limpian fácilmente.

La forma y adorno de los tinteros varía también mucho; pero son preferibles los de ancha base, para que no se viertan con facilidad; los que permiten mojar cómodamente la pluma, y los que evitan que la tinta se ensucie con substancias extrañas.

Hay tinteros de cristal de base muy ancha y capacidad suficiente, cuya parte superior tiene la forma de una superficie curva cónica invertida, que permite mojar cómodamente la pluma, impide casi del todo la evaporación de la tinta y evita que este líquido se mezcle con substancias extrañas. Además, aunque estos tinteros se caigan boca abajo, no vierten la tinta.

Si la boca del tintero no está dispuesta de la manera indicada, debe tener una tapa que preserve a la tinta de la evaporación y de substancias que la ensucien. Si el tintero no tiene estabilidad, por su forma o por su peso, debe empotrarse y fijarse en la mesa, el tintero estará a la derecha del que escribe y a una distancia del codo derecho igual a la longitud del antebrazo del que se ejercita en escribir. Otros instrumentos para realizar caligrafía, aparte de los instrumentos ya estudiados en los artículos precedentes, necesita el calígrafo otros, de los cuales se hacen a continuación algunas indicaciones.

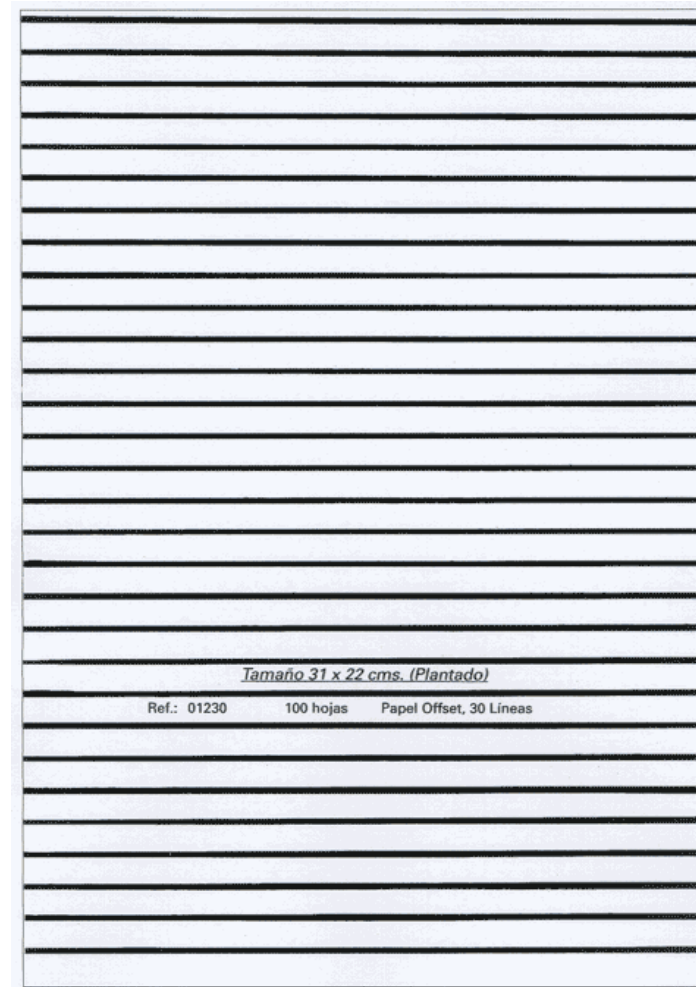
Las falsillas son dibujos de líneas paralelas que, colocadas debajo del papel, marcan, cuando este producto es algo traslúcido, la dirección de los renglones.

Generalmente las falsillas no tienen otro uso; pero pueden indicar a la vez la altura de la letra, dando a las líneas el grueso necesario para escribir luego, no sobre la línea que marcan, sino dentro de su anchura, la cual corresponderá, si es bastante gruesa, a la altura de la caja.

Lcda. Silvia Milián dice que cuando el trabajo caligráfico ha de ser muy esmerado, es necesario distribuir exactamente el espacio, y para ello se trazan líneas de lápiz con el auxilio de instrumentos de dibujo, como reglas, cartabones, escuadras, compases, semicírculos graduados, etc.

La industria moderna produce gran variedad de lapiceros; pero los mejores para dibujar son los que tienen la mina de lápiz negro y están colocados en el eje de un cilindro o de un prisma hexagonal de madera. Los lapiceros suelen tener su dureza graduada por números: los del 3 ó 4 de Fáber son buenos para dibujar.

Las reglas, cartabones y escuadras deben estar bien construidas: para averiguarlo, se comprueban viendo si sus lados coinciden o no con la plantilla de metal que suele haber en los comercios donde se venden estos objetos. También se puede hacer la confrontación con otros instrumentos iguales, ya experimentados como buenos.

Falsilla para escribir. Fuente: <http://www.contax.es/FALSILLAS.htm>

Conociendo los materiales que se utilizan para realizar las diferentes técnicas e caligrafía existen trazos de la misma que se debe respetar en cuanto a trazo y forma.

Ana de Figueroa comenta que un trazo es la huella de tinta que deja la pluma, hábilmente manejada, en contacto con el papel. Una señal o rasguño de dicho instrumento no es un trazo: los trazos son efectos artísticos de la pluma.

Todo trazo, por pequeño que sea, tiene forma y dimensiones, y que, por tanto, su formación puede explicarse geoméricamente.

No hay, ni debe haber, en ningún tipo de letra, trazos ni signos irregulares, puesto que todos han de estar, en su formación, sometidos a una regla, y todos tienen, además, un fundamento geométrico. La irregularidad atribuida a algunas letras no está en su trazado, sino en la imperfección del estudio del asunto.

Los trazos se clasifican principalmente por su dirección en rectos, curvos y mixtos.

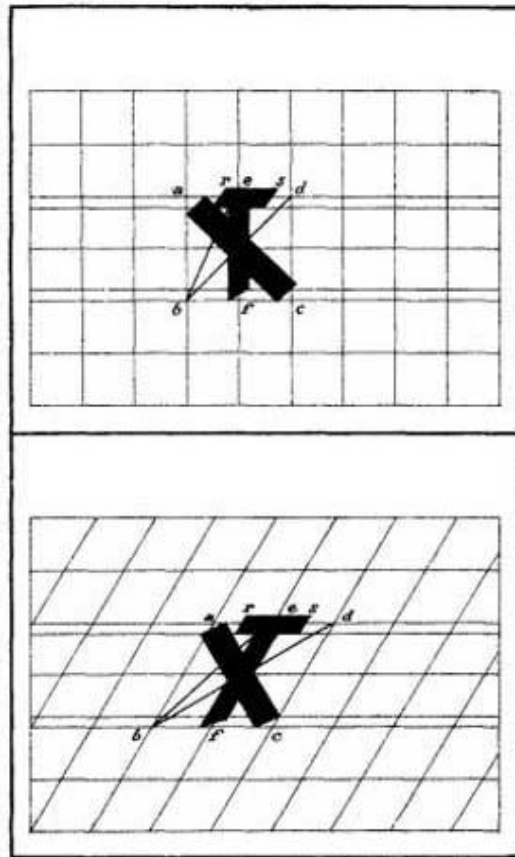
También se clasifican por razón de los signos que forman, en trazos de letras minúsculas, de mayúsculas, de signos de puntuación y de guarismos arábigos; pero esta clasificación no es aceptable porque muchos trazos son comunes a los diferentes signos de la escritura.

Los trazos rectos solamente pueden ser considerados como bastantes para la formación de un tipo, en el sentido de que la

posición de pluma para producirlos sea la misma que para comenzar a producir cualquier trazo curvo.

Todos los trazos rectos se pueden producir dentro de un cuadrado en la pauta de letra vertical o en un rombo en la de letra inclinada; pero conviene fijarse en el que forman la línea superior e inferior del renglón y dos caídos, que tengan otro intermedio.

Así, es muy fácil describir y explicar la formación de los trazos rectos propios de la letra española.

Fuente: Libro Arte de la escritura y la caligrafía, 1896.

Para fijar con claridad la significación de las palabras de esta regla y de las siguientes, conviene advertir que al hacer un trazo, se supone la pluma bien colocada de manera que la línea de puntos coincida con la línea guía, la cual ha de ser precisamente dicha diagonal.

Además, que el punto a que se refieren los movimientos de la pluma es el de intersección de su hendidura con su corte. Así, al decir que la pluma se corre dicho punto de la pluma el que sigue tal dirección.

El perfil o trazo sutil recto se usa muy poco en la letra española, aunque otra cosa parezca, pues el trazo final de muchas letras como la *u* y el principio de algunos trazos como los de la *m*, se forman con un perfil, pero es curvo.

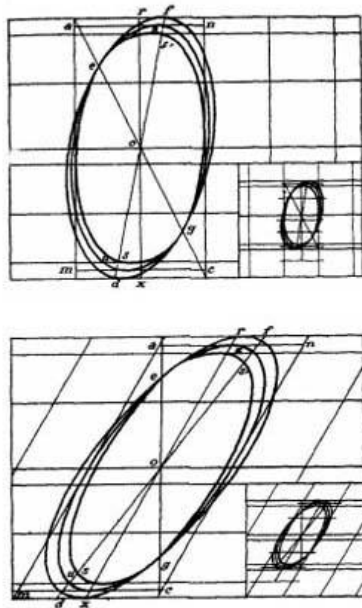
En la *z* y en algunos enlaces se hace uso de un trazo fino cuya anchura varía según el tamaño de la letra: este trazo pudiera llamarse semiperfil, y se produce moviendo la pluma en la dirección de la diagonal del paralelogramo, que forman dos caídos contiguos con las líneas superior e inferior del renglón, o con otras dos que estén a la distancia de éstas.

El trazo *grueso* o *mayor* se forma moviendo la pluma en sentido perpendicular al perfil, esto es, corriendo la pluma en el sentido de la otra diagonal.

El trazo regular o *mediano* se produce corriendo la pluma a lo largo de un caído, así como el horizontal se obtiene corriéndola a través de los caídos en la dirección de una línea horizontal de la pauta.

Los trazos curvos son más que los rectos, lo cual da a este carácter de letra muchas condiciones de belleza.

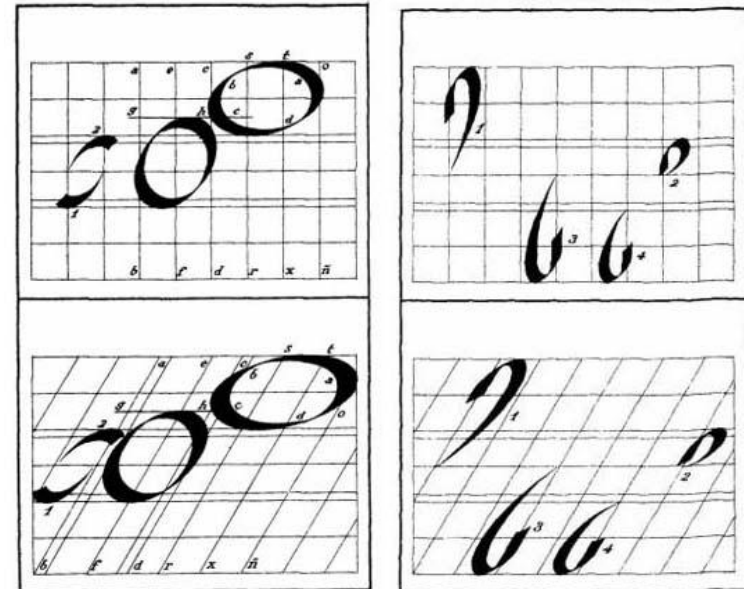
Tienen la forma de una elipse, los más importantes son: la elipse mayor, la elipse menor y la elipse media, la elipse toca en los caídos en la línea de las curvas altas, y sus puntos de tangencia con los lados menores del paralelogramo se determinan por la intersección de éstos con el caído intermedio.

Fuente: Libro Arte de la escritura y la caligrafía, 1896.

Los contornos del trazo, delineados por los extremos de los puntos de la pluma, forman otras dos elipses iguales a la ya explicada y secantes con ella en los puntos en que la diagonal *ac* del paralelogramo *ancm* corta al trazo.

Una de dichas elipses, la superior, es tangente con la línea de los palos altos en el punto en que ésta se encuentra con el caído intermedio (*rx*); y la otra, la inferior, es tangente de igual modo con la línea inferior del renglón en el punto en que ésta corta a dicho caído.

Fuente: Libro Arte de la escritura y la caligrafía, 1896.

Habiendo enumerado los diferentes trazos a continuación se enumeran diferentes tipos de caligrafías, contemporáneas y modernas.

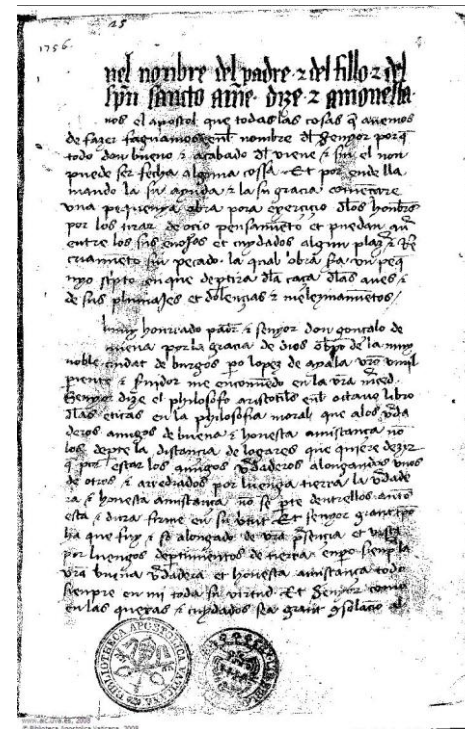
Orlando Rodz diseñador gráfico y caligrafista enumeró, en la entrevista, varios tipos de caligrafía artística, principalmente

podemos mencionar cuatro tipos que considero han sido la base para partir de varios estilos, estos son:

Letra gótica, basada en la letra medieval germánica, la cual se caracteriza por elementos gruesos y rectangulares y serif perpendicular y corta.

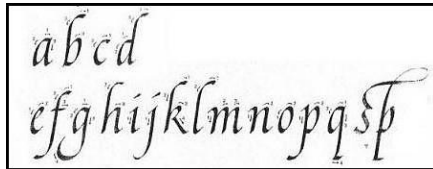

Letra Uncial (de una pulgada) tiene sus orígenes entre los escribas griegos y latinos muy usada entre los siglos III al IX, de forma redonda y originalmente mayúsculas, su forma simple se debe al hecho de aprovechar la superficie del pergamino de piel y se caracteriza por su uso en las letras capitales aunque durante la época de Carlo Magno se realizaba una letra de forma también redonda llamada Carolingia y caracterizada como minúsculas frecuentemente, actualmente dentro del diseño grafico la tendencia de mayúsculas-minúsculas está evolucionando a un estilo visual más fluido.

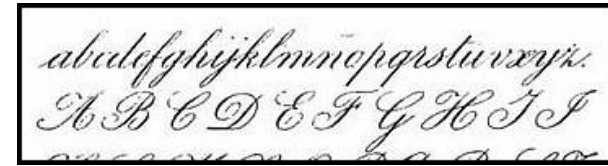

Papeleria del vaticano realizada con caligrafía Cancilleresca. Fuente: http://www.aic.uva.es/clasicos/ayala/mss_bav.html

Letra Cancilleresca, su origen está entre el siglo XV y XVI, en el renacimiento se utilizaba mucho para escritos literarios, muy versátil y de estilo generalmente cursiva, la cual tiene la característica de uso de ascendentes y descendentes pronunciados o cortos, flexible y combinable, versátil por su atractivo visual, actualmente se utiliza mucho por los calígrafos y diseñadores, mucha de la papelería del Vaticano sigue utilizando este tipo de letra.

Letra Inglesa o Copperplate. Este tipo de letra scrip se caracteriza por su entrelazado y ornamentos muy usada en los siglos XVII y XVIII, se define a sí misma como elegante, siendo además por un tiempo como la letra preferida de placas para joyería de ahí su nombre copperplate, actualmente se utiliza dentro del diseño gráfico para papelería personal, social y proyectos publicitarios para elementos elegantes y sobrios.

Aunque se podrían mencionar más tipos de letra y sus variantes en caligrafía, principalmente se mencionan éstas porque actualmente son las más utilizadas para el diseño gráfico.

7.-Conclusiones y recomendaciones

CONCLUSIONES

- La aplicación de caligrafía artística en Diseño Grafico ofrece soluciones visuales a problemas específicos en diversos campos como editorial, periódicos, ilustración, tipografía, publicidad, comunicación y estética en los mensajes visuales con letras, el uso de complementos como la caligrafía, le dan un sentido de mayor impacto y enriquecimiento visual tratando de formar una identificación más objetiva, personal e instantánea con el observador, realizando diseños que comuniquen de forma visual al observador y transmitan un mensaje claro.
- **Inkscape** es un editor de Gráficos Vectoriales, similar al Adobe Illustrator, que busca ser compatible con SVG, de código abierto, sensible y extendible.
- La técnica de caligrafía es la combinación de muchos y muy diversos elementos: maestría en el gesto, destreza de la mano, respeto por las proporciones, armonía de las formas y conjunción con los grandes movimientos culturales y artísticos de cada época.

Entre las características de las técnicas de la aplicación de caligrafía artística se menciona que al momento de realizar la caligrafía utilizar un papel que absorba la tinta ya que los papeles que son de textura sin absorción no se plasma la tinta utilizada. Utilizar Gesso para la realización de la caligrafía en relieve ya que es un material sólido que no se hacen grietas y a la hora de aplicar el polvo de oro se adhiera fácilmente al Gesso.

Para realizar las técnicas de caligrafía artística se necesitan materiales como: acuarelas, tintas fluidas mates e iris dicentes, canutero, plumillas para los canuteros y son diferentes según la letra a trabajar, hojas de oro, goma, borrador, lápiz, borrador, regla, pergamino (Piel de oveja), papel artístico y fino tipo lino. Entre los tipos de caligrafía más importantes se encuentran: Letra Gótica Inglesa, letra gótica Alemana, Letra Gótica romana, Letra Gótica Itálica, Letra Gótica Uncial, Letra cursiva sencilla, Letra cursiva ornamentada.

- Los tipos de caligrafía artística se mencionan la caligrafía árabe, caligrafía china, caligrafía latina, caligrafía romana, caligrafía gótica, caligrafía humanística y ornamental.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda al diseñador gráfico debe de tener la cultura general de lo que es caligrafía artística, y conocer, las ciencias y artes relacionadas con la escritura; debe tener conocimientos especiales referentes a las artes que más se relacionan con la Escritura, que son las artes plásticas y las artes de la palabra. Los conocimientos se adquieren a través de la práctica de la caligrafía artística.
-
- Entender las nociones de **ductus** (cantidad de trazos, orden y dirección con los que se construye una letra) y la consistencia de un sistema de códigos (llámese alfabeto) solo pueden ser comprendidas y aprendidas si se transita la experiencia caligráfica. Estos contenidos aportan sólidos conocimientos a la hora de diseñar fuentes y para la futura experimentación en la rama de Diseño gráfico.
- Utilizar el programa Inkscape para la realización de caligrafía artística digital y poder lograr efectos que no se pueden lograr con la realización de caligrafía a mano con pluma.
- Al momento de realizar caligrafía artística manual tener un trazo firme según el tipo de caligrafía que se esté realizando, respetando el espacio y diseño de cada letra.

8.- Referencias

Libros

- Blanco y Sánchez, R. (1986). Arte de la escritura y la caligrafía. (2da. Edición). Madrid, España.
- Blume, H. (1985). Haga usted mismo diseño grafico. (1era. Edición). Londres, Inglaterra.
- Martínez, G. (1998). Manual básico de caligrafía e iluminación. Universidad Iberoamericana. Santa fe Ciudad de México.
- Martín, J. (1996). Guía completa de Caligrafía. (2da. Edición). Madrid, España.

Referencias Revistas

- Hernán, F. (2010). Caligrafía. Revista Letreros. 44-48pp.

Internet

- Albarrancín, J. (2004). Tipos de plumas para caligrafía. (documento www).
Disponibile en: <http://en-negritas.blogspot.com/2010/04/plumas-caligraficas.html>

- Bell, J. (2010). Jill Bell Brandlettering . (documento www). Disponible en: <http://jillbell.com/about.html>

- Campedelli, M. (2010). Marco Campedelli. (documento www). Disponible en: <http://www.marcocampedelli.it/>

- Definición de. (2008). Trazos de caligrafía artística. (documento www). Disponible en: <http://definicionde.com/>

- García, V. (2009). Garciavalera. (documento www) Disponible en: <http://garciavalera.blogspot.com/2009/04/el-arte-de-la-caligrafia.html>

- Gil, C. (2008). La Grafía. (documento www). Disponible en: <http://www.lagrafia.blogspot.com/>

- González, J. (2009). Aporte Sobre Historia de la caligrafía. (documento www). Disponible en: <http://www.caligrafias.com/>

- Hoppe, H y Kurtenbach, C. (2009). Estilo gráficas. (documento www) Disponible en: <http://www.estilograficas.net/petra-beise-la-escritura-y-el-arte/>

- La Grafía (2010). Caligrafía artística. (documento www). Disponible en: <http://lagrafia.blogspot.com/>

- Mediavilla, C. (1996). Breve historia de la caligrafía. (documento www).

Disponible en: <http://rincondelcaligrafo.blogspot.com/2007/12/breve-historia-de-la-caligrafo.html>.

- Pandiella y Ocio (2007). Angelgrafías. (documento www)

Disponible en: <http://pandiellayocio.wordpress.com/2007/12/26/las-%C2%ABangelgrafias%C2%BB-de-lazaro-enriquez-1/>

- Reza, H. (2009). Como hacer arte. (documento www). Disponible en: <http://comohacerte.com/artesania/como-hacer-caligrafia-artistica>

- Sánchez, C. (2009). Estilo gráficas. (documento www) Disponible en: <http://www.estilograficas.net/els-baekelandt/>

- Viola, S. (2009). Caligrafía Gestual. (documento www). Disponible en: http://www.caligrafiar.com.ar/v2/editorial_11.asp .

Entrevistas

- Rodz, O. (2010) Entrevista informal en relación a generalidades de la caligrafía artística, Inkscape.

Anexos

Guía de entrevista dirigida a Ana de Figueroa (Caligrafista)

1. ¿De qué manera se involucró con la caligrafía artística?
2. ¿Considera que la caligrafía artística tienen un nivel de importancia dentro del ámbito del arte?

¿Por qué?
3. ¿Qué técnicas de caligrafía artística utiliza? (describir)
4. ¿Qué tipos de soporte nos podría mencionar que se utilizan para la realización de caligrafía artística? ¿Tipos de caligrafía?
5. ¿Qué es lo que usted valora más en una obra caligráfica?
6. ¿Qué tipos de materiales utiliza a la hora de realizar caligrafía artística?
7. ¿Qué trabajos de caligrafía artística son los que realiza? (describir)
8. ¿Podría mencionar algo sobre la asociación de caligrafistas?

Cuestionario de entrevista E-mail Diseñador Gráfico Orlando Rodz

1. ¿Por qué se inicio en el mundo de la caligrafía artística?
2. ¿Cómo fue su formación dentro del área?
3. ¿Cómo aplica la caligrafía artística en diseño gráfico? (ejemplifique)
4. ¿Qué materiales y soportes utiliza para la aplicación de caligrafía artística? (ejemplifique)
5. ¿Qué le brinda la caligrafía como artista y como diseñador gráfico?
6. ¿A quién considera como Caligrafista dentro del ámbito de diseño grafico y por qué?
7. ¿Ha tenido alguna influencia para desarrollar la caligrafía artística?
8. ¿Se puede llegar a tener estilo en la aplicación de caligrafía artística o se sigue alguna tendencia o estilo?
9. ¿Existen tipos de caligrafía artística? ¿Cómo se distinguen?

Entrevista dirigida a Licda. Silvia Milián

1. ¿De qué manera se involucró con la caligrafía artística?
2. ¿Cuál es tu formación académica en cuanto a la caligrafía?
3. ¿Qué relación tiene la caligrafía con las artes plásticas y el arte?
4. ¿Qué es lo que usted valora más en una obra caligráfica? la legibilidad del texto que reproduce, la perfección en la construcción de cada letra, el sentido de color y composición general, o los sentimientos que evoca en el espectador.
5. ¿Cuáles son las herramientas y soportes que utiliza para trabajar con caligrafía?
6. ¿En qué trabajos aplica la caligrafía artística y de qué manera ha sido aprovechada? Ejemplifique.
7. ¿Cree usted que en la actualidad se aprovecha la caligrafía artística dentro de la profesión?
8. ¿Qué estilos de escritura recomienda para poder involucrarse de una forma más sistemática con el aprendizaje de la caligrafía artística?