
God save the Brush
Maikel

Maikel

Caligrafía y Lettering con
Brush Pen.

GOD SAVE THE BRUSH PEN.
Caligrafía y Lettering con Brush Pen.

2021
Contenido - Maikel.
Publicación - Arte Papel Chile.
Colaboran - Molotow CL y Karin Markers.
Imágenes, @kidmaikel
1era Edición.

CONTENIDO

ALABADO SEA EL BRUSH PEN
Bienvenida a las letras.

EL MUNDO DE LAS LETRAS
Definiciones y diferencias entre Escritura, Caligrafía, Lettering y Tipografía.

HERRAMIENTAS
Tipos de herramientas y materiales para la caligrafía y lettering con Brush Pen.

¿CÓMO USAR EL BRUSH PEN?
Forma correcta de tomar la herramienta para enfrentarla al papel.

SOLTAMOS LA MANO
Ejercicios básicos para conocer el Brush Pen.

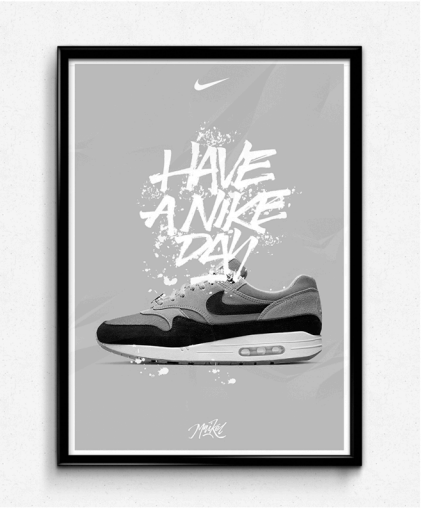
TÉCNICA
Definiciones y conceptos para aprender caligrafía con Brush Pen.

CONCEPTOS PARA LA PRÁCTICA
Ejercicios de caligrafía con Brush Pen.

LA LETRA
Arquitectura de la letra, ductus, espaciado, etc.

LETTERING
De la caligrafía al lettering, conceptos y definiciones.

La Caligrafía funciona para la construcción de piezas visuales, que en conjunto a imágenes o ilustraciones pueden formar una obra.

HAVE A NIKE DAY
Concept, Maikel 2019.
Caligrafía Gestual.

WRITE THE FUTURE
Air Max Day 2019, Maikel.
Caligrafía con Brush Pen.

PUMA RSX
Lanzamiento RSX Puma, Maikel.
Caligrafía + ilustración.

ALABADO SEA EL BRUSH PEN

Somos fanáticos del Brush Pen: sus texturas y trazos, construcción de volúmenes y formas, nos permiten poder realizar letras en su máxima expresión. Desde caligrafía inglesa hasta las interpretaciones más modernas de hoy.

Este libro reúne conocimientos y técnicas necesarias para sumergirnos en la caligrafía con Brush Pen. Revisaremos el camino para poder construir una letra desde las herramientas, sus usos y los conceptos básicos para practicar.

En esta edición, revisaremos también consejos y ejercicios prácticos que ayudan a entender la caligrafía, tanto a quien se inicia como a quien la practica.

Aprenderemos definiciones, diferencias entre Caligrafía y Lettering, y ejercitaremos las características principales para ponerlas a prueba en adelante.

Bienvenid@s al mundo de las letras.

Maikel

GOD SAVE THE BRUSH PEN

Proceso y corrección de caligrafía para logotipo.

Caligrafía Brush Pen.

EL MUNDO DE LAS LETRAS

Día a día nos rodeamos de letras. La publicidad,
informativos, señaléticas, etcétera.
Las letras son el principal protagonista de
cualquier mensaje, en donde junto a un emisor
y un receptor, comunicamos una idea.
Para que esto sea posible, todo mensaje debe ser claro,
y las letras no son excepción.

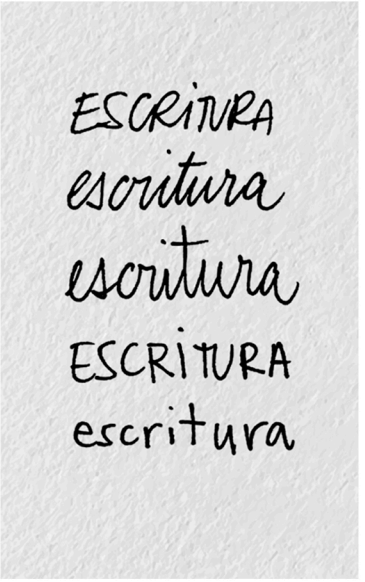
Que un mensaje sea legible es comunicar correctamente.
A su vez, manejar componentes que pueden embellecer
una letra es potenciar dicho mensaje, en una pieza visual.

Bajo este concepto, revisaremos:
Escritura, Caligrafía, Lettering y Tipografía.
Entenderemos sus diferencias y abordaremos
características y definiciones.

Ejercicios de **ESCRITURA, CALIGRAFÌA, LETTERING, TIPOGRAFÍA.**

ESCRITURA

La escritura es un sistema de representación gráfica de un idioma, por medio de signos trazados o grabados sobre un soporte. En tal sentido, la escritura es un modo gráfico específicamente humano de conservar y transmitir información.

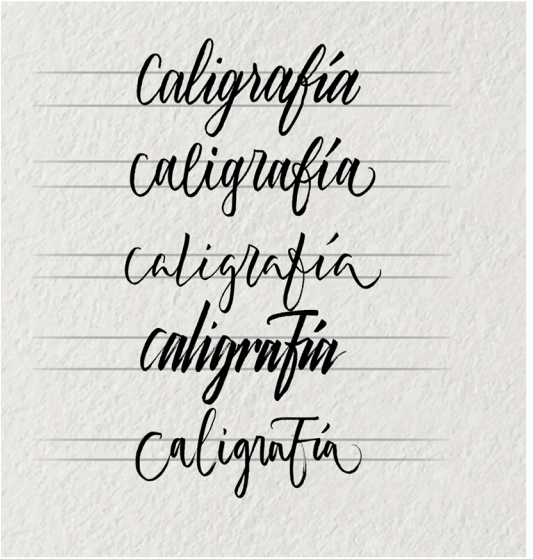
a + b = PALABRAS = mensaje

Existen distintos tipos de escritura, al aprender a escribir y leer adoptamos nuestra propia forma de comunicar ideas de manera gráfica. Utilizamos un lápiz y papel para expresar nuestras ideas, dónde la escritura la entenderemos como la capacidad de juntar una o más letras para formar una palabra, de esta forma estaremos creando un **mensaje.**

Escritura legible

Para que la comunicación sea efectiva, el mensaje debe ser claro, en la escritura hablaremos de LEGIBILIDAD. Por lo tanto al escribir para adentrarnos en la caligrafía, debemos realizar letras LEGIBLES.

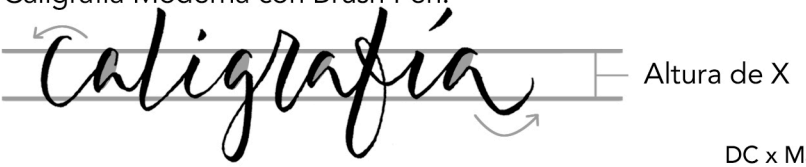
CALIGRAFÍA

Hablar de Caligrafía es hablar de cualquier trabajo, letra, o frase que haya sido escrito con alguna herramienta caligráfica. Prestando atención en valores como el modo, dirección o trazos que la componen.

Conocido como el arte de escribir bello y armónico, se realiza prestando atención en una herramienta o técnica.

Caligrafía Moderna con Brush Pen.

En cualquier ejercicio caligráfico, son importantes conceptos como:

-HERRAMIENTA
-TÉCNICA
-ALTURA
-ESPACIADO
-LIGADURAS
-RITMO
-FORMA Y CONTRAFORMA

DC x Maikel 2018
Caligrafía

CALIGRAFÍA

HERRAMIENTA

Cualquier instrumento que sirva para escribir letras, pueden ser rotuladores, plumas, pinceles, etcétera.

Letras sobre la arena
escritas con un palo de madera.
Ejemplo de herramienta no convencional.
Fuente: Tumblr

TÉCNICA

Estudio de los diferentes estilos para formar letras existentes a lo largo de la historia, para entender la caligrafía con Brush Pen, ocuparemos como punto de inicio la Caligrafía Inglesa.

Ejemplos de caligrafía Gótica y
Caligrafía Inglesa.

RITMO

El ritmo es reproducir constantemente, en periodos de tiempo que no son semejantes, formas parecidas. En caligrafía lo podemos entender como la reproducción de carácteres y formas para realizar las letras.

Ejemplo de Ritmo en Caligrafía.
Fuente: Luca Barcellona.

LETTERING

El Lettering es dibujar letras o frases, sin necesidad de escribirlas. Esto permite la corrección de trazos y formas. Pudiendo ser análogo o digital.

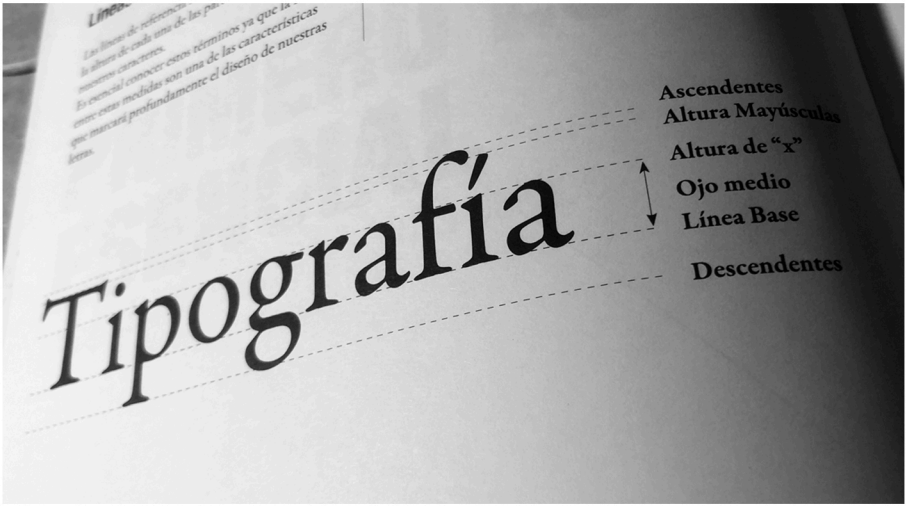
En lo general, se construye un esqueleto o estructura, que puede venir de un ejercicio caligráfico, para luego rellenar, engrosar, pintar o corregir.

Aquí podemos echar a volar nuestra imaginación, agregando: SOMBRAS, CONTORNOS, FLORITURAS, DELINEADOS, ETCÉTERA.

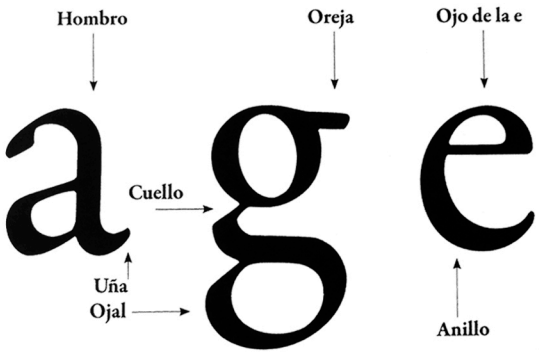
TIPOGRAFÍA

Tipografía es el conjunto de caracteres, números y signos que contienen patrones en común y que se diseñan en programas digitales para ser utilizadas en softwares u ordenadores.

Apuntes e imágenes de Tipografía
LOS SECRETOS DEL LETTERING
Fidel López González.

tipografía
tipografía
tipografía
tipografía
tipografía

Existen muchas fundiciones en el mundo que se dedican a la tipografía, en Chile, las más reconocidas: Latino Type, W Type Foundry, entre otros.

HERRAMIENTAS

Elegir y utilizar la herramienta correcta
es importantísimo para practicar
caligrafía, más aún cuando estamos
iniciándonos en este oficio.

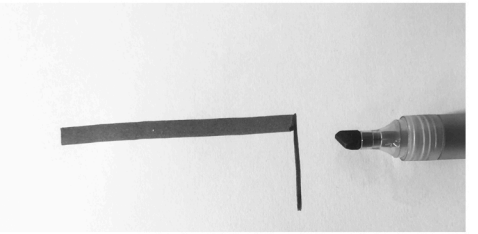
PRESIÓN Y TRASLACIÓN

Podemos clasificar las herramientas caligráficas según estos dos conceptos, que nos entregan un resultado que a la vez nos sirve para realizar distintos tipos de caligrafía.

TRASLACIÓN

La letra se construye con trazos cuya orientación y valor (ancho) son los mismos. La dirección que ejerce el brazo es lo único que cambia en la construcción de esta.

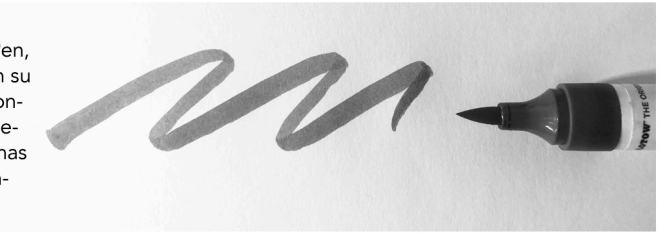
Las puntas biseladas permiten realizar trazos que cambian de grosor cuando se produce un cambio de dirección. Estas herramientas son ideales para caligrafías góticas, unciales y humanistas, entre otras.

PRESIÓN

El valor (ancho) del trazo depende de la presión que se ejerce sobre el papel. En algunas puntas o herramientas, la velocidad del trazo también nos entrega texturas y contrastes distintos.

Las puntas pincel o Brush Pen, realizan trazos que cambian su grosor a medida que presionamos junto al papel. Son ideales para caligrafías modernas inspiradas en la caligrafía Inglesa.

BRUSH PEN

Brush Pen, o lápiz punta pincel, es una herramienta caligráfica moderna que nos permite realizar trazos gruesos o delgados según la presión que ejercemos sobre un medio. Existen distintos tipos, fieltro, sintéticos, entre otros.

TIPOS DE BRUSH PEN

FIELTRO

Los Brush Pen punta FIELTRO son ideales para iniciarse en la caligrafía , de textura comprimida, la punta es semi flexible, lo que nos permite controlar de mejor manera los trazados en el papel.

TOMBOW DUAL PEN - Punta de fieltro alargada, buena flexibilidad y dureza, perfecta para iniciarse en caligrafía con Brush Pen.

MOLOTOW AQUA BRUSH- Punta de fieltro un poco más gruesa que un Tombow, ideal para iniciarse en la caligrafía, el lápiz es recargable y su punta es intercambiable.

KARIN MARKER BRUSHMARKER PRO- Punta de fieltro semi flexible, amplia gama de colores, ideal para principiantes, de buen manejo y control.

PUNTO A FAVOR:
La tinta de estas herramientas es en base a agua, que al aplicar en un papel de alto gramaje nos permite convertirlos en herramientas acuarelables, ideales para efectos y decoraciones.

PELO SINTÉTICO

Herramientas de pelo sintético, son las más parecidas a una punta pincel, al ser de pelo , sus cerdas sintéticas nos permiten hacer trazos con mayor amplitud en los grosores al aplicar presión. Son ideales para practicar caligrafías no tan convencionales, como SHODO, que es la práctica japonesa de caligrafía.

Son recomendables para usuarios con un nivel un poco más avanzado, pues el trazo es más sensible al practicarlo.

KURETAKE - Marca Japonesa especializada en este tipo de herramientas, con recargas que se pueden intercambiar, de muy buena durabilidad en el pincel.

Se recomienda practica avanzada para dominar correctamente el trazo de la herramienta.

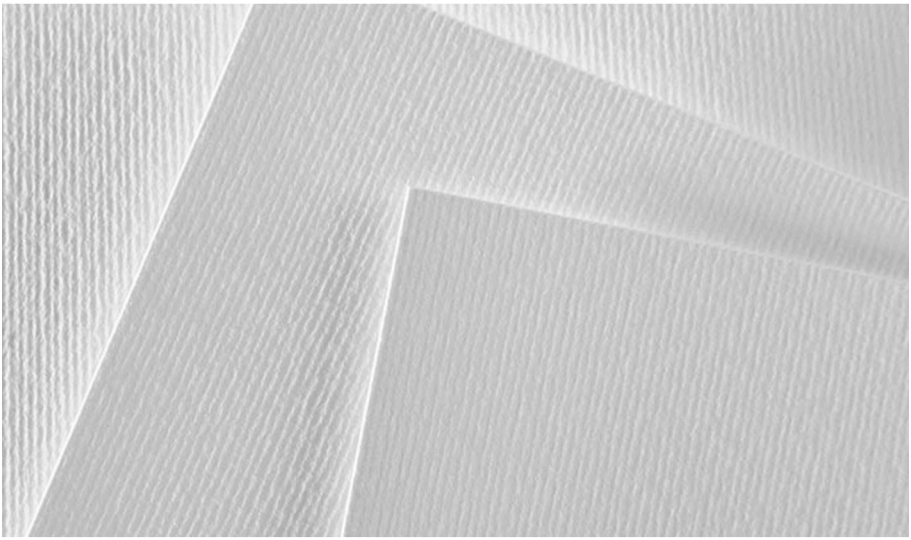
PUNTA FUDE

FUDE - del japonés, que hace referencia a " punta corta "
Son rotuladores de punta de silicona corta, semi flexibles y más rígidas que las puntas de fieltro o pelo sintético.
Ideales para practicar caligrafía brush pen basada en caligrafía inglesa.
Herramienta muy recomendada para manuales de caligrafía y trazos más pequeños. De muy buen control, ideal para principiantes.

MOLOTOW BLACKLINER BRUSH S - rotulador punta fude de Molotow, de muy buen funcionamiento sobre todo tipo de papel, con tinta de archivo indeleble y permanente, es ideal para principiantes, y practica diaria de caligrafía .

PAPELES

El papel es un material tan importante como la herramienta misma, es el medio en donde fluye la tinta para poder realizar trazos y formas. En relación a eso, para la práctica de caligrafía existen variadas opciones. Sin embargo no hay un papel en específico que se recomiende por sobre otro para comenzar dicha práctica.

De igual forma podemos clasificar algunos tipos de papeles según lo que queramos realizar.

PARA PRACTICAR - CUALQUIER PAPEL TIPO BOND DESDE LOS 80 GR EN ADELANTE

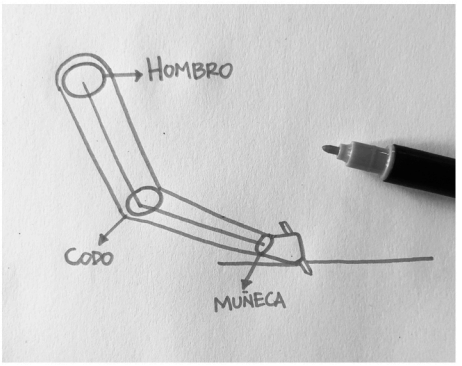
PARA ACUARELAR - PARA REALIZAR EFECTOS DE ACUARELA NECESITAREMOS PAPELES TEXTURADOS CON UN MAYOR GRAMAJE, ASÍ LA TINTA AL AGUA PUEDE FLUIR Y SECAR DE MANERA ÓPTIMA. SE RECOMIENDAN PAPELES DE 200 GR EN ADELANTE

¿CÓMO USAR EL BRUSH PEN?

Utilizar de manera correcta las herramientas es fundamental para poder iniciarnos en caligrafía y lettering. Revisaremos, postura, cómo tomar los rotuladores, y cómo enfrentarlos al papel.

POSTURA

LO PRIMERO - Entender en que parte de nuestra postura debemos prestar atención y como PODER POSICIONARSE FRENTE AL PAPEL.

HOMBRO - el hombro es de donde extendemos nuestro brazo sobre la superficie, debe siempre encontrarse alineado con la postura de la espalda, esto es fundamental al sentarnos frente a cualquier superficie. El hombro nos entrega extensión en nuestro brazo para cubrir mayor longitud en profundidad y ancho.

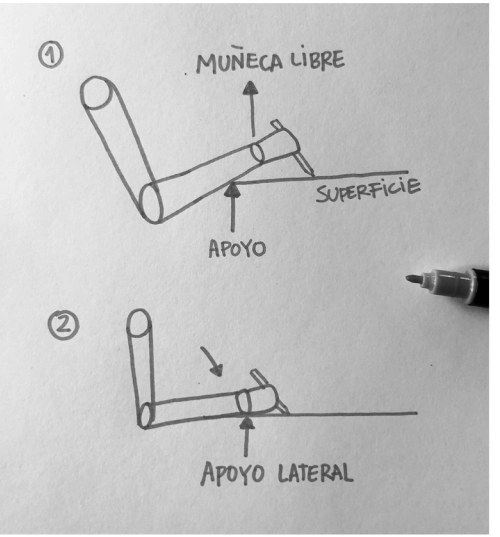
CODO - El codo es lo que nos ayuda a rotar nuestro antebrazo, nos entrega el eje de giro para poder escribir palabras o textos.

MUÑECA - la muñeca es el eje de rotación de nuestra mano, nos sirve para hacer la gestualidad en el trazo y en conjunto a los dedos, poder dar mayor detalles en la forma de los trazos .

Para POSICIONARNOS SOBRE EL PAPEL:

1. Debemos apoyar nuestro antebrazo en la superficie para reconocer donde realizaremos los trazos necesarios.

2. Al apoyar nuestro antebrazo, bajamos nuestra mano hasta lograr un apoyo lateral, que deje libre nuestros dedos para poder trazar con la herramienta que utilizaremos.

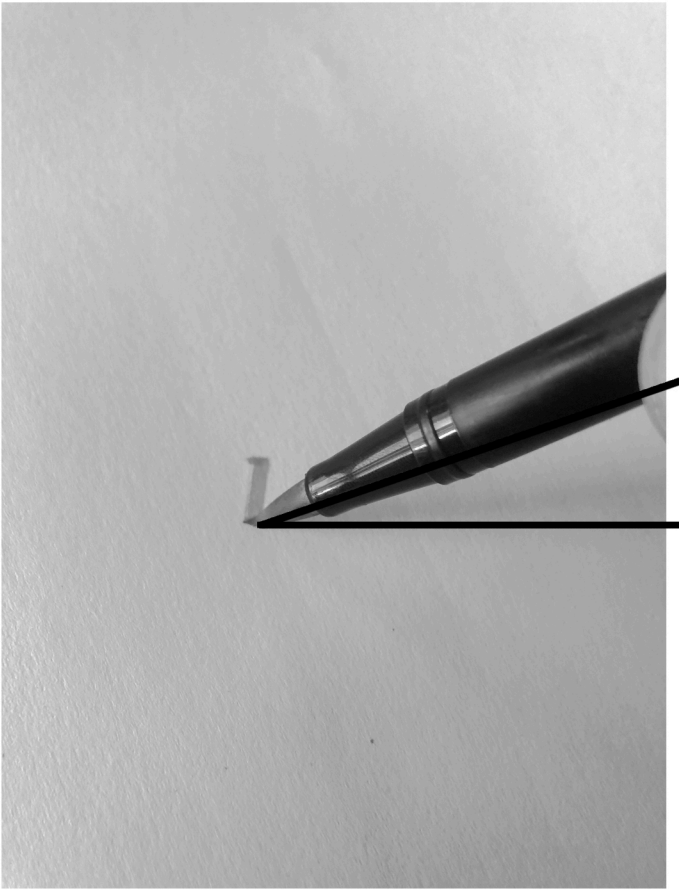
¿CÓMO TOMAR EL LÁPIZ?

Para tomar un lápiz Brush Pen, idealmente debemos dejar un espacio entre la punta y nuestros dedos, calcular cerca de dos dedos de separación, de esta manera tendremos el espacio suficiente para poder crear trazos de distintos grosores y formas. Es muy importante que al apoyar nuestra mano, la punta de nuestro brush pen se encuentre libre, creando una inclinación adecuada para poder presionar.

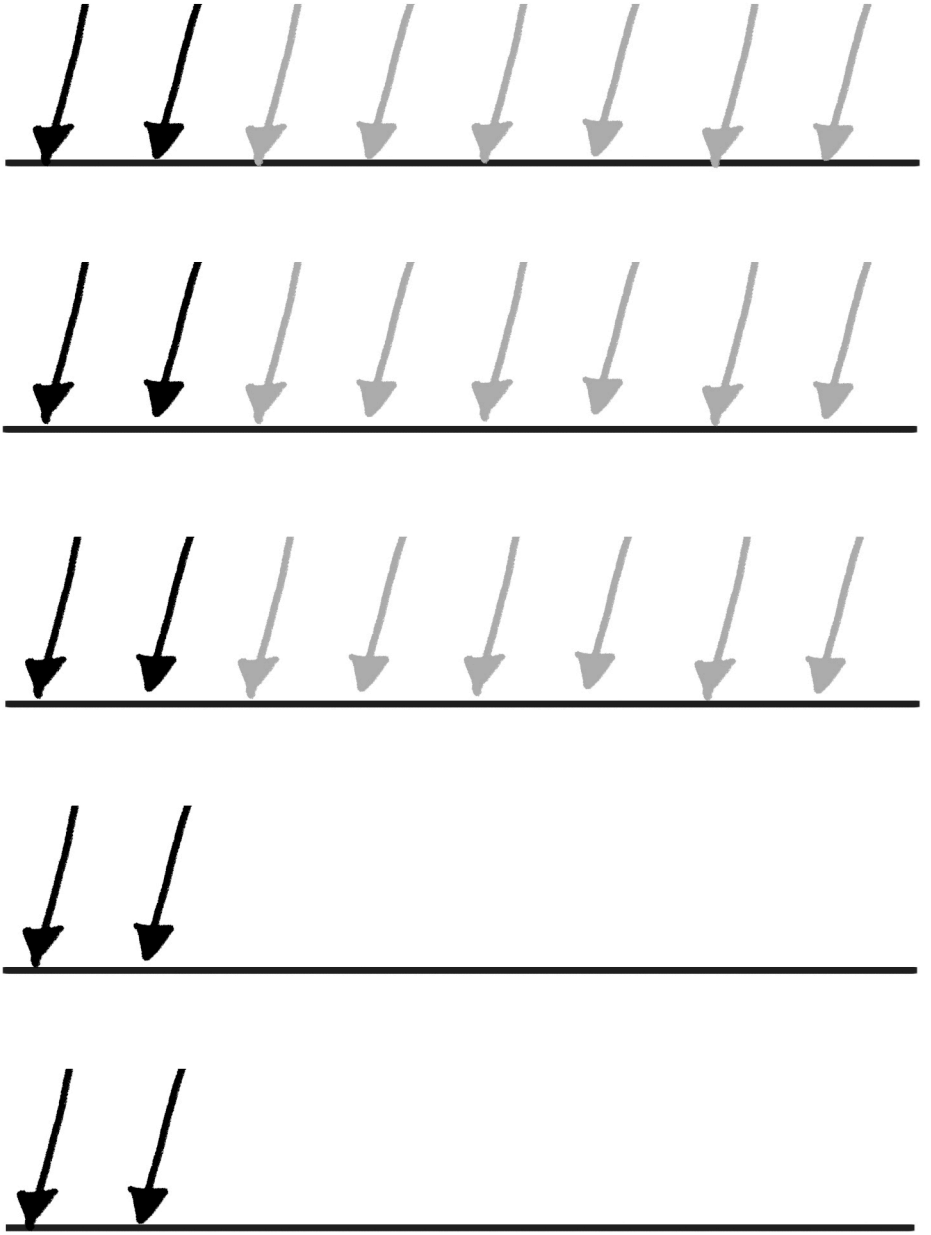
ANGULO DE INCLINACIÓN

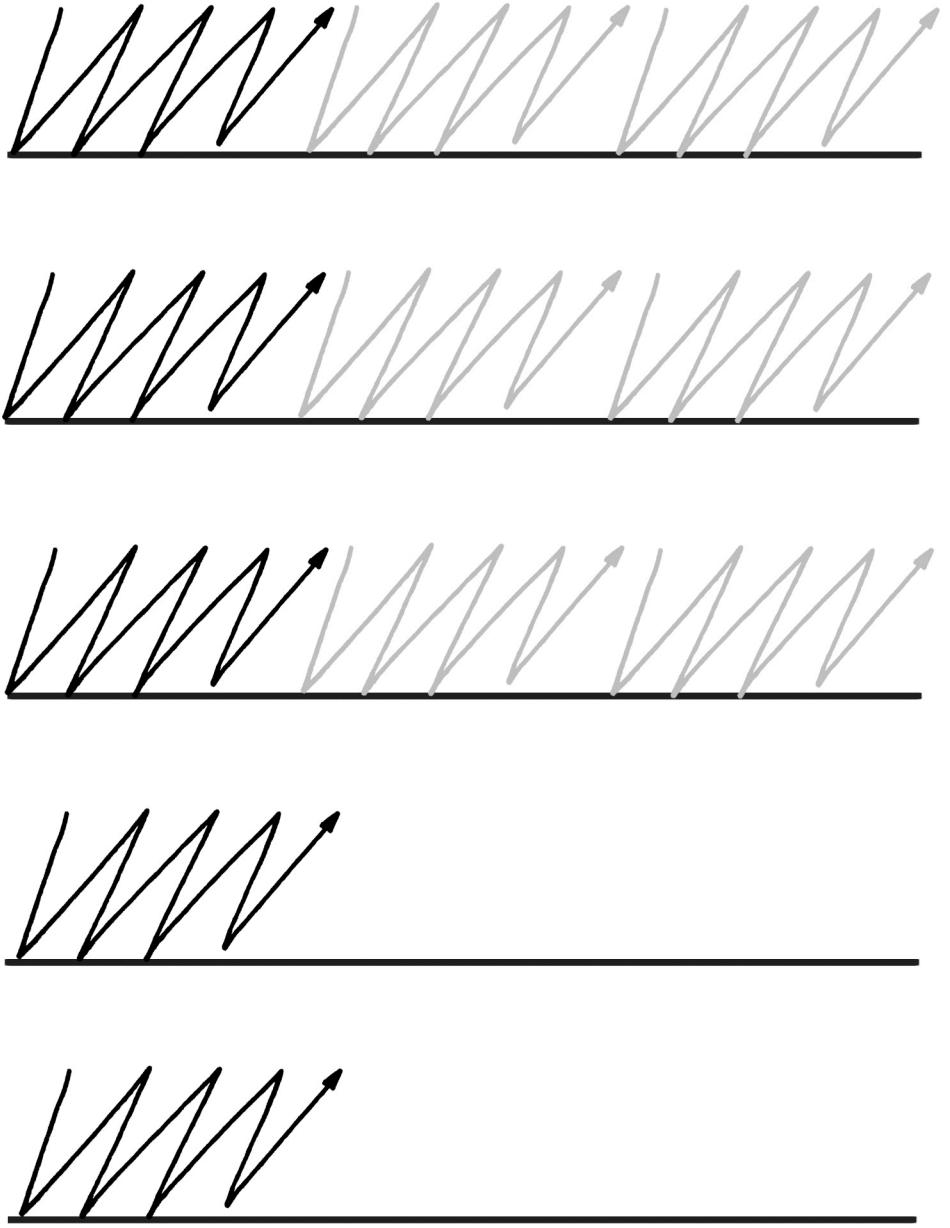
La punta del Brush Pen debe estar inclinada entre 30 y 45 grados en relación a la superficie, dejando ese espacio para poder presionar y realizar la diferencia de grosor en los trazos, es muy importante que la punta de nuestra herramienta oscile entre esta inclinación medida que trasladamos los trazos.

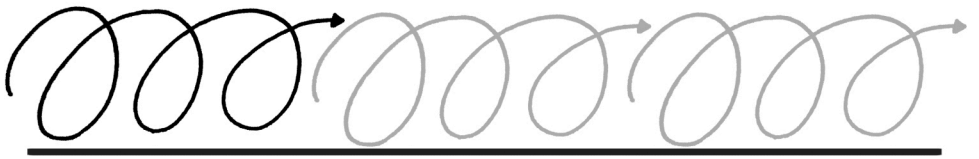

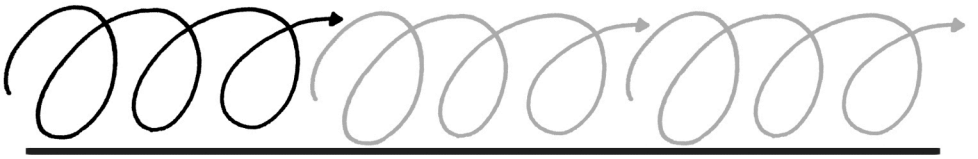
SOLTAMOS LA MANO

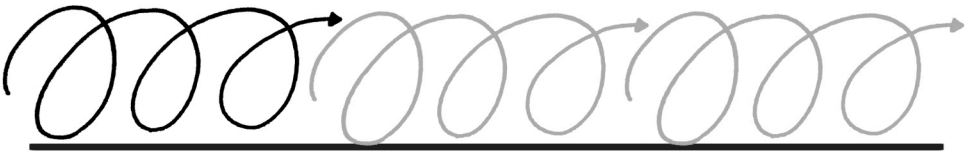
Antes de comenzar con la práctica de trazos, debemos soltar nuestra mano, acostumbrarnos a la herramienta. Practicaremos algunos trazos básicos.

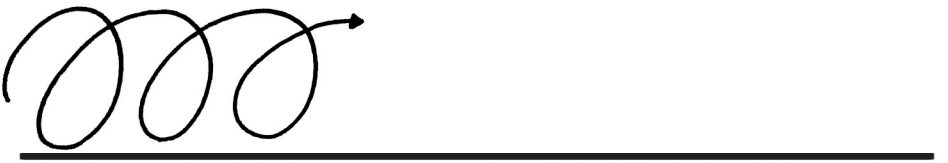

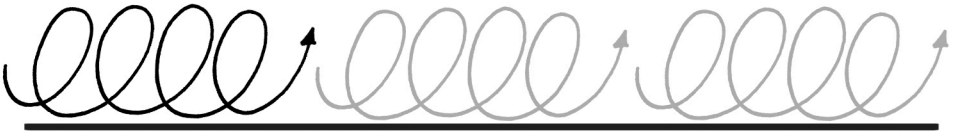

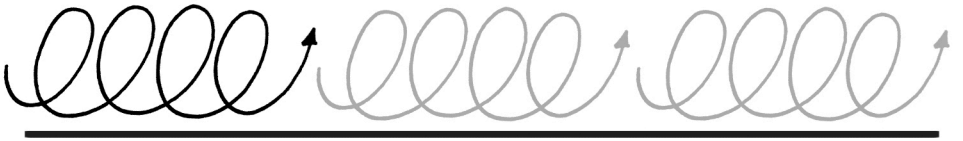

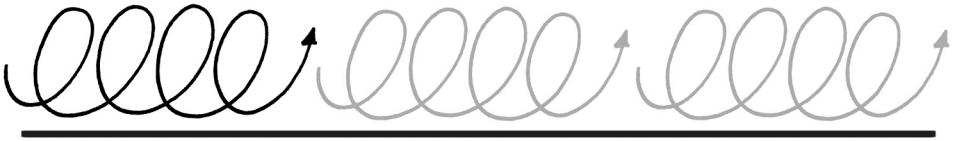

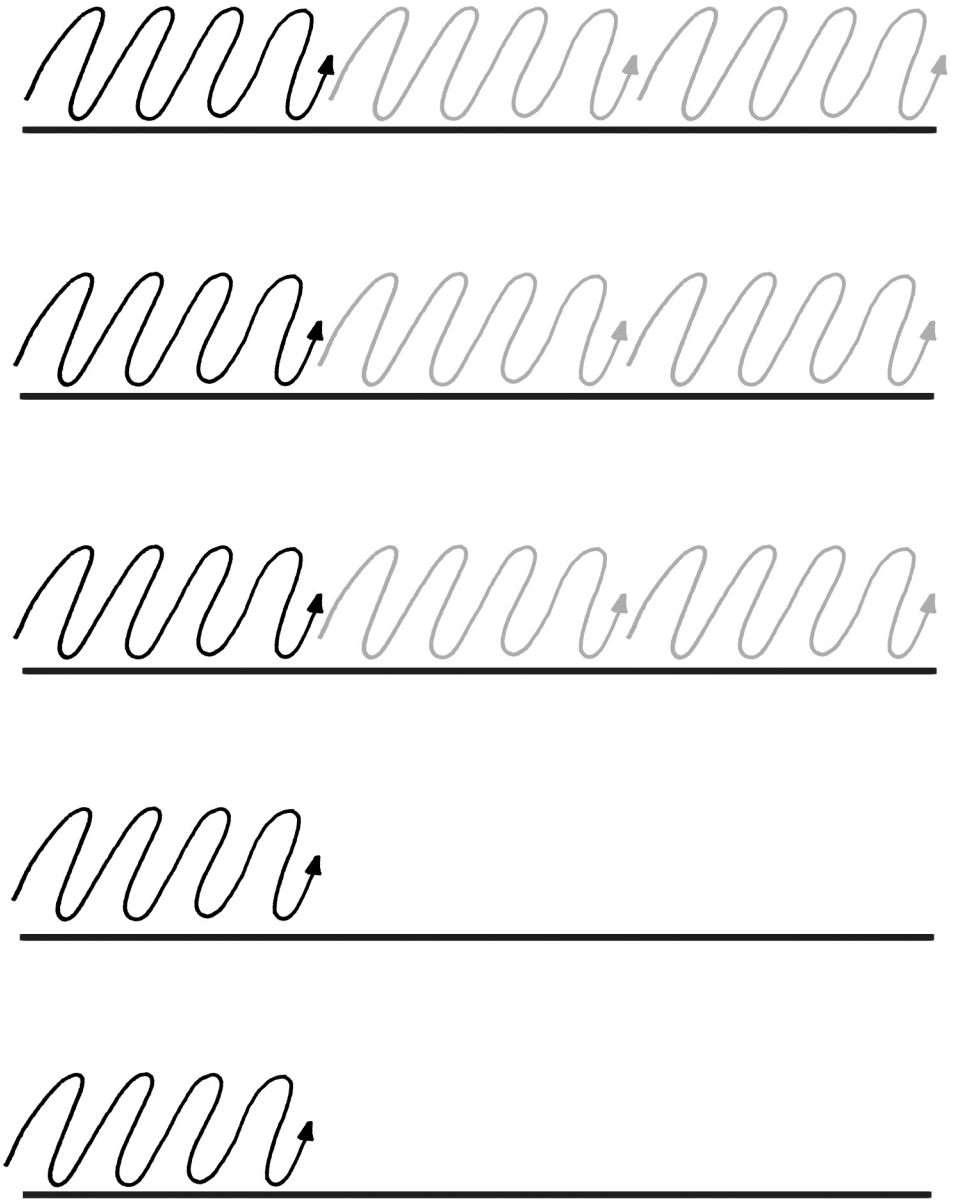

TÉCNICA

El segundo punto importante para entender el ejericico de Caligrafía, es la técnica, que conjunto a una herramienta nos puede entregar un estilo caligráfico.

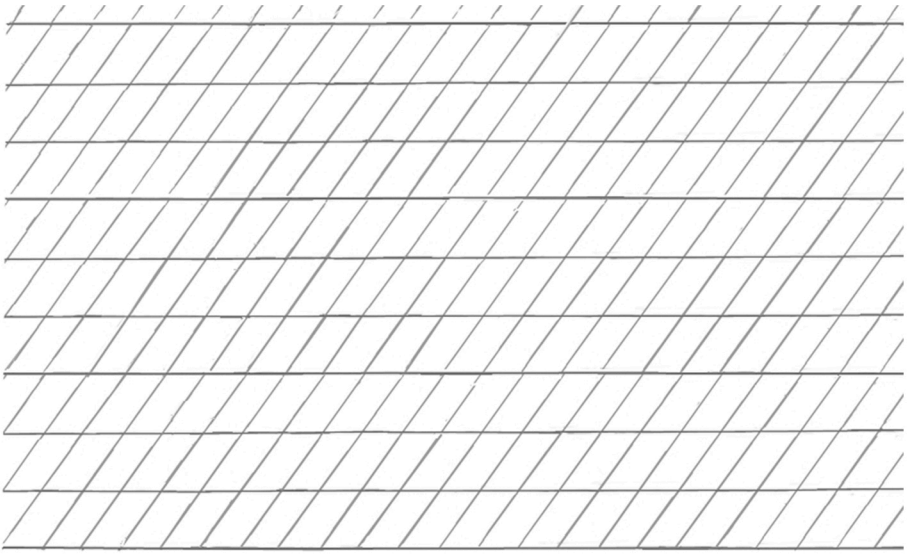
CALIGRAFÍA INGLESA

Para adentrarnos a la caligrafía Brush Pen, debemos conocer su origen. Podríamos decir que los estilos que conocemos hoy en día son una modernización de caligrafía INGLESA o caligrafía COPPER-PLATE, siendo estas la fuente de origen de como entendemos la estructura de los trazos, y cómo la practimamos.

La escritura Copperplate tuvo su explendor en el siglo XVIII en toda Europa y América del Norte, pero se creó en Inglaterra en 1660 por los maestros calígrafos John Ayres y William Banson, así que resulta un tipo de caligrafía antigua. Creció y se expandió su uso hasta convertirse es un estándar y el tipo de letra que se utilizaba en los manuales de caligrafía de la época. Todas las letras de la Copperplate (minúsculas, mayúsculas, números y puntuación) están escritas con un una inclinación de 55 grados teniendo como referencia el plano horizontal.

CALIGRAFÍA INGLESA

En la imagen, una grilla de caligrafía COPPERPLATE en 55 grados. Que nos sirve para realizar una aproximación al tipo de inclinación que utilizaremos con nuestras herramientas Brush Pen.

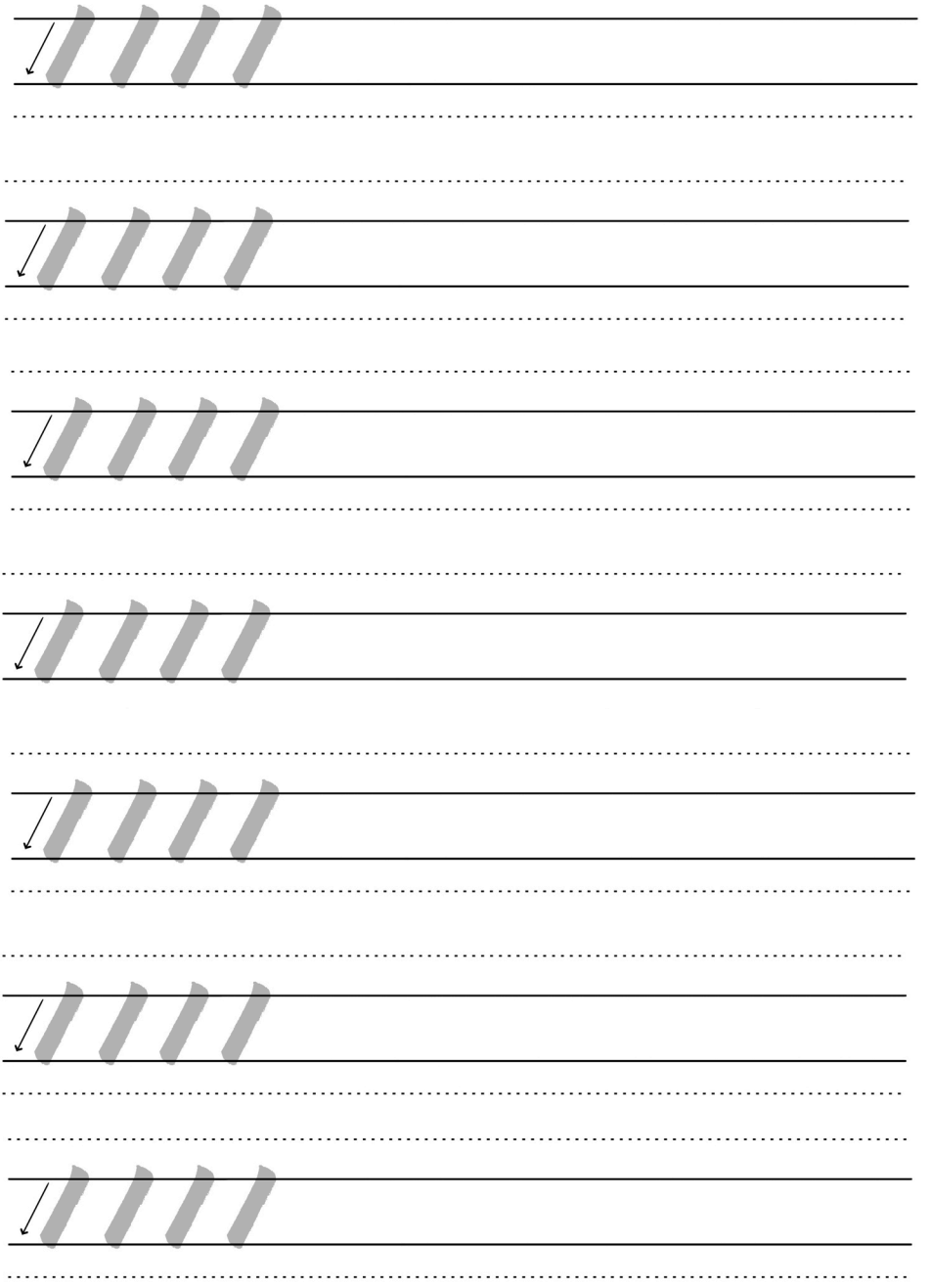

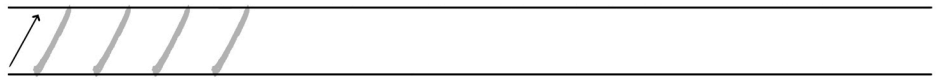
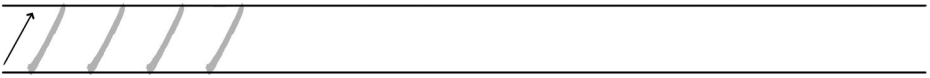
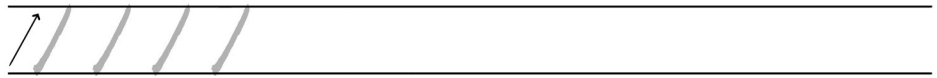
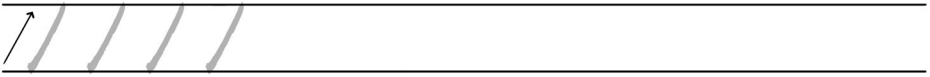
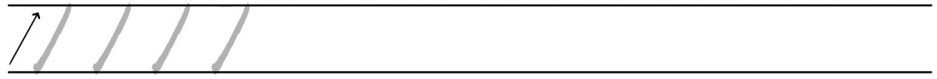
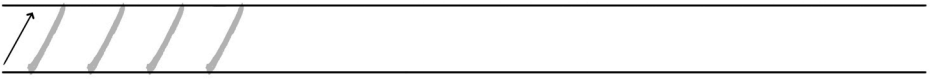
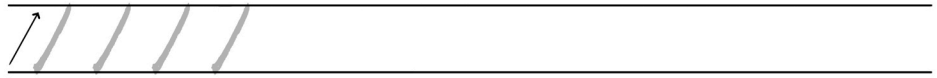

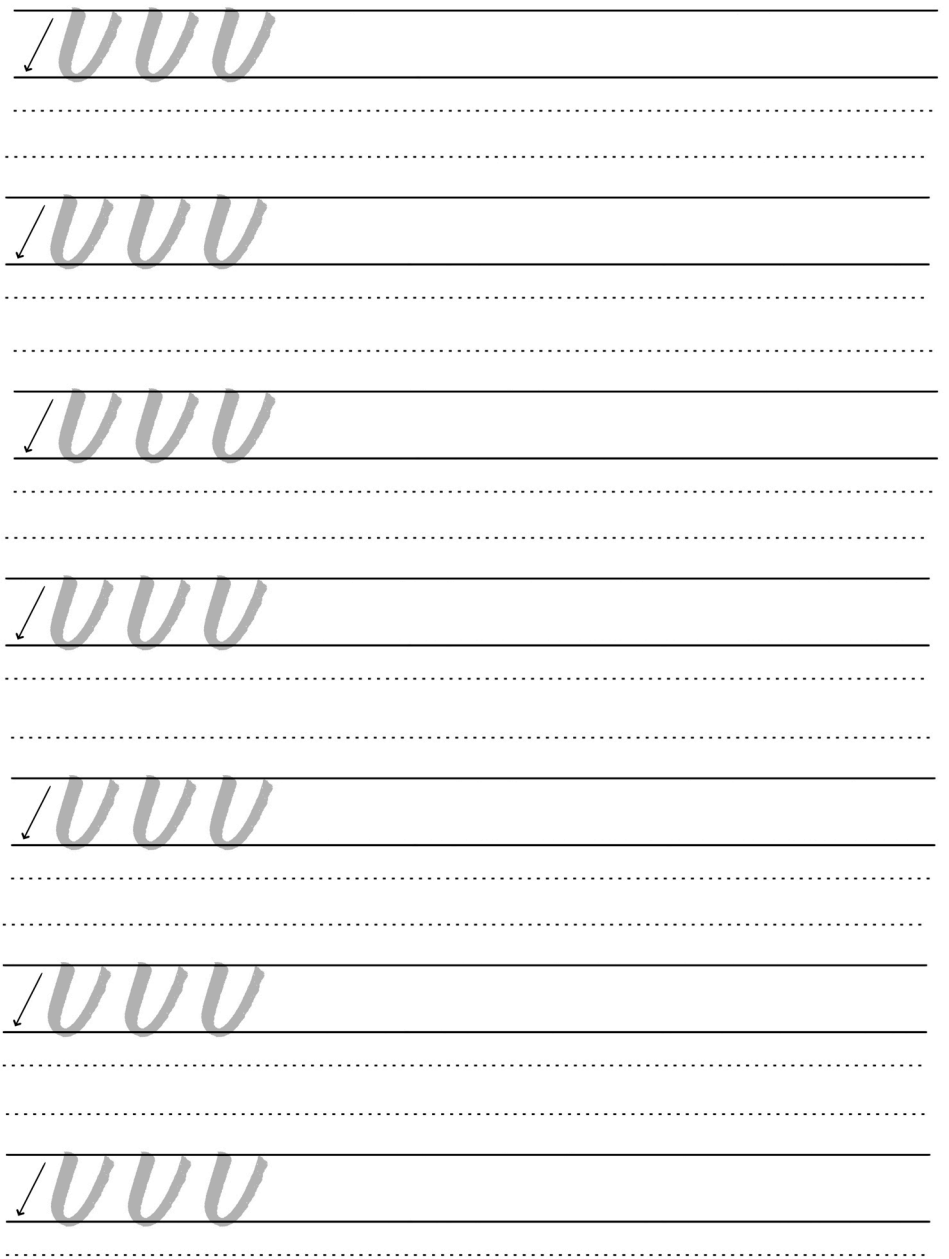
Ejemplos de Caligrafía Brush Pen deviravos de ejercicios con grillas en 55 grados.

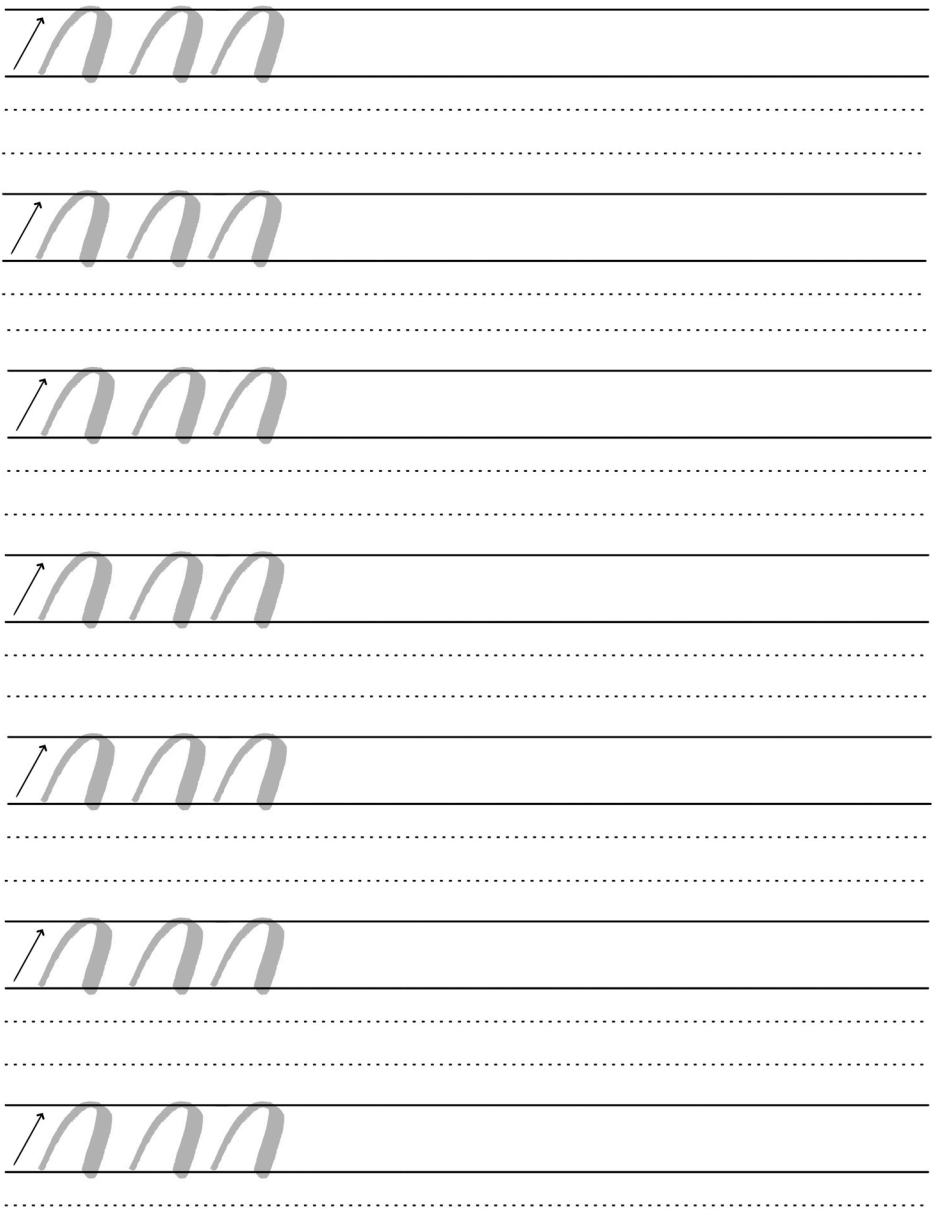
EJERCICIOS

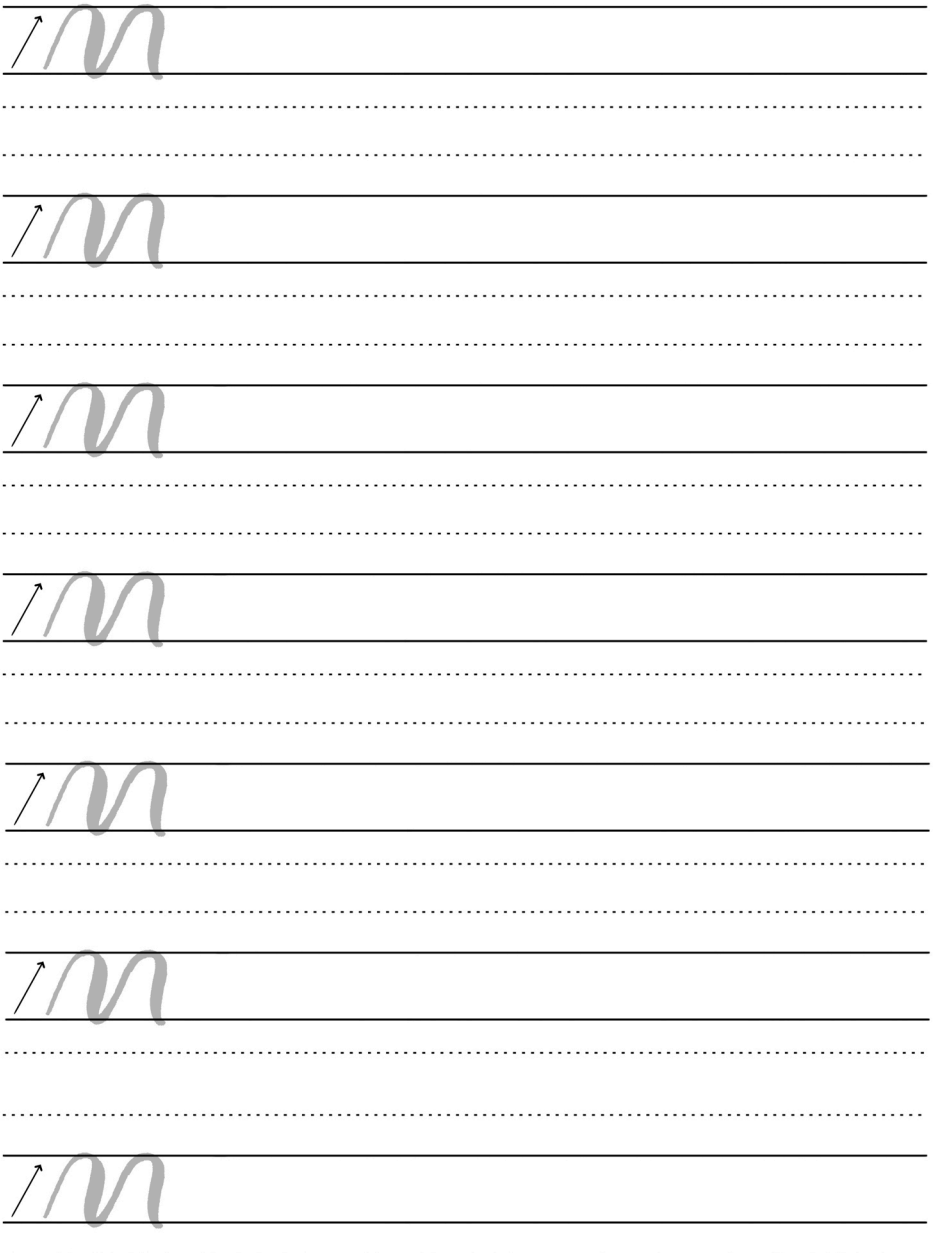
Delgado siempre de abajo hacia arriba, y el grueso justo al contrario, de arriba hacia abajo.
En este último, realizaremos toda la presión que necesitemos.

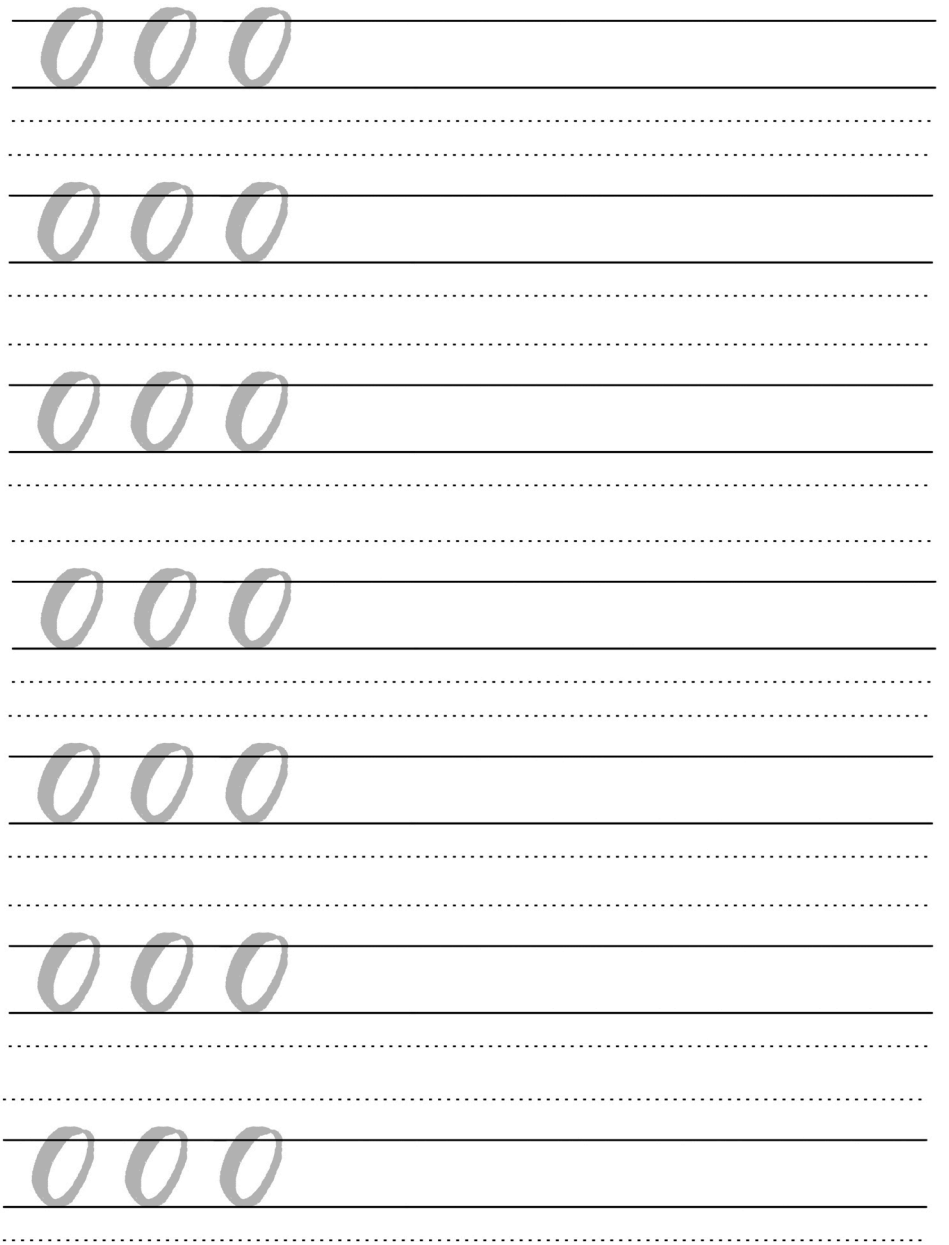

Ejercicio de Caligrafía llevado al
Lettering, 2020

LA LETRA

Entendiendo los trazos de practica, podemos abordar la forma y como la letra se estructura en el espacio.

LA LETRA

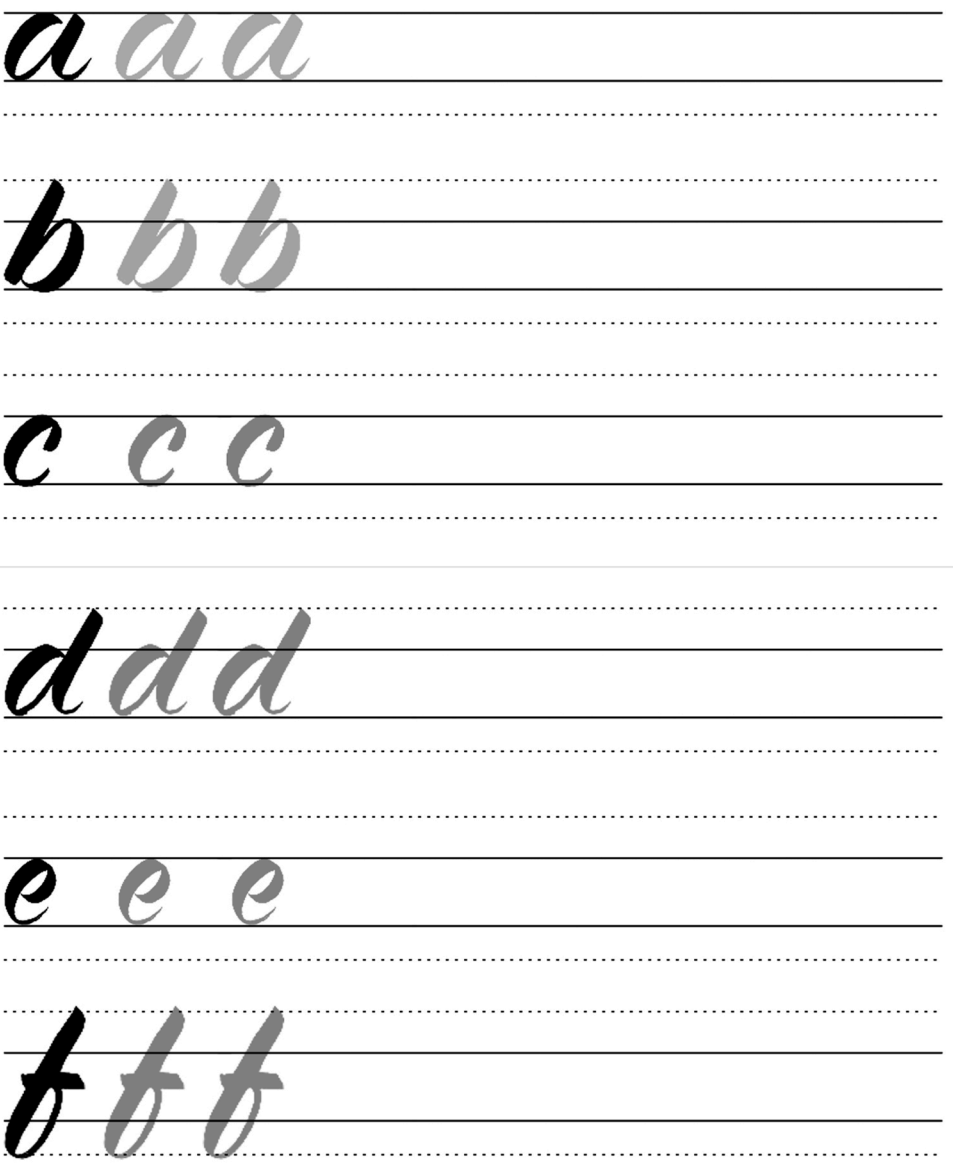

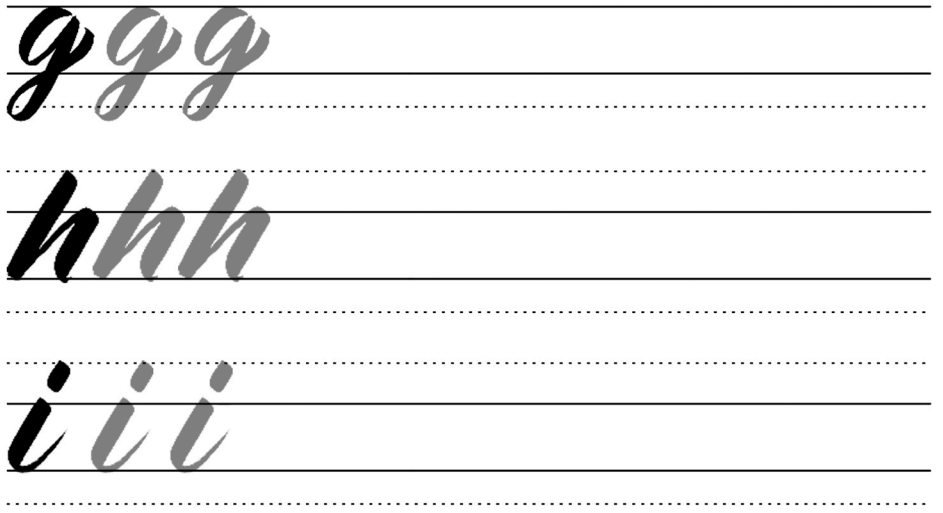
Las letras se posicionan en 4 guías principales en donde se forman en base a su composición. Influye la dirección de los trazos y cómo estas están construídas. Hablaremos de algunos conceptos:

DUCTUS

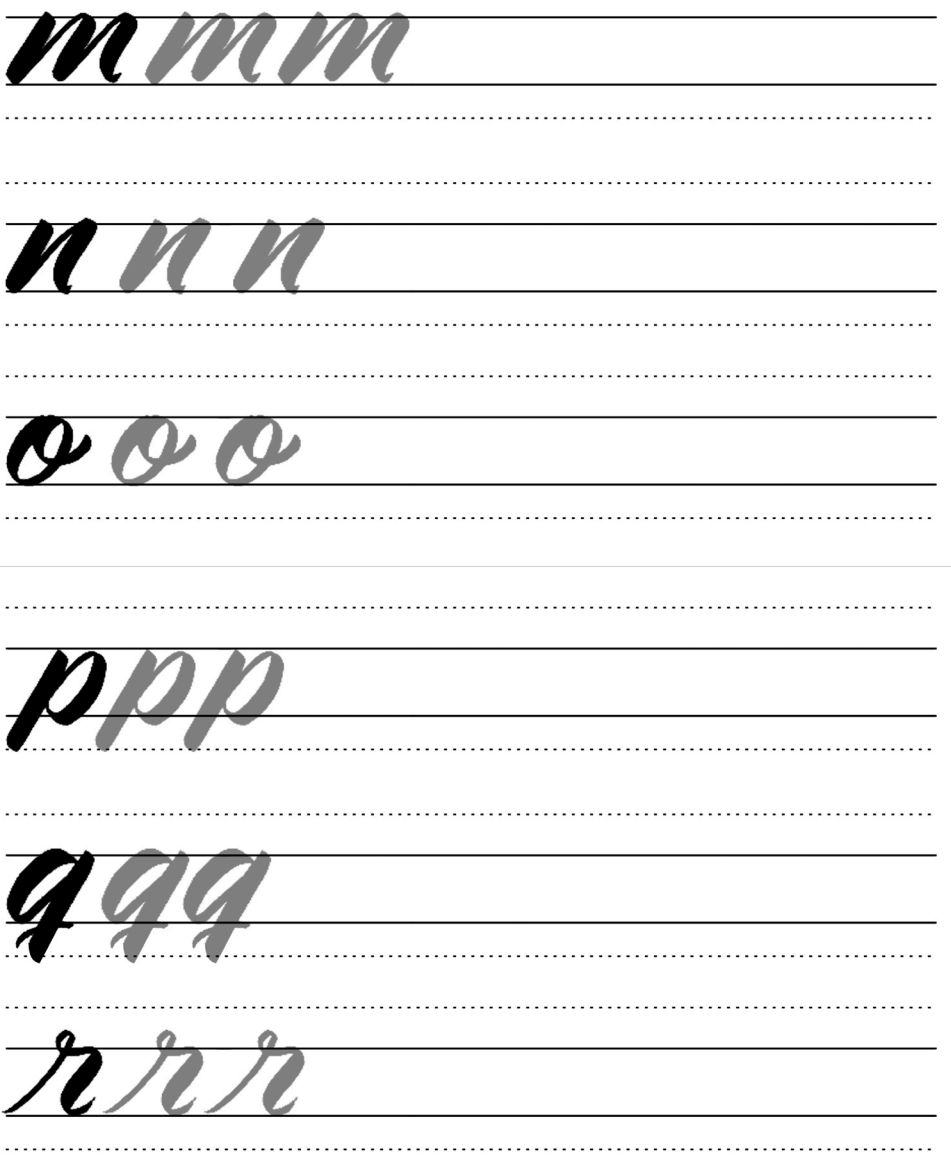
Del Latín DUCERE, que significa conducir o dirigir, el ductus habla de la dirección de los trazos para conformar una letra. Así como también las cantidades mínimas necesarias de trazos para formar un abecedario.

g g g
h h h
i i i

j j j
k k k
l l l

ALGUNOS CONCEPTOS

LIGADURAS

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

Este es uno de los recursos más interesantes a la hora de pensar en el LETTERING, ya que con un simple gesto se consigue cambiar en gran manera el aspecto de nuestro diseño. Es recomendable jugar con los trazos descentes y ascendentes de cada letra.

ESPACIADO

En el espaciado tenemos 2 conceptos claves a la hora de entender la formación de una palabra o frase. Que son:

TRACKING

Es el espacio que se añade entre dos letras o caracteres dependiendo de su estética. Para así lograr una correcta legibilidad

KERNING

Al igual que el tracking es el espaciado entre dos caracteres que esta vez, busca compensar ópticamente sus diferentes formas. Eso aplica en obras digitales y programadas de la tipografía

Caligrafía Brush Pen inspirada en
Charles y Ray Eames,
Maikel 2018

Agradecimientos

Luis Valenzuela
Arte Papel
Molotow CL
Karin Markers

Chile, 2021