

Manual de producción de lettering

A G U F E E K E S F E
R C M E D U F E E K E S F E
Z O C M E D U F E E K E S F E
O M I N D V H Z S E B V
Y J E L K P W T G A N D W G T
E Z Q D U S V B P G W U Q

ICN PAG G ZEE EKE
HZD KZ CM F D U F E B H Z S
AUX OM MIND W TGA E
G H X Y JELK P DW Q TGA
G H Y JELK P DW Q TGA
F Z CW SNEUX Q DW U SVB

Manual de producción de lettering
LIZETH JURADO CÁRDENAS

agrix

INTRO INTRODUCCIÓN

Las páginas de este manual están dedicadas a la construcción del Lettering. Lettering es la tipografía ilustrada. También se la conoce como rotulación o tipografía hecha a mano. Ella nos muestra la expresividad de los caracteres en las obras gráficas. A continuación se relatará la construcción de lettering desde una perspectiva técnica y comunicacional.

EL ANÁLISIS Y LA EXPERIMENTACIÓN

El primer paso para realizar cualquier obra gráfica debe ser el análisis, que incluye una investigación preliminar, donde la observación y la recopilación de datos son importantes y decidores.

Regresar a ver, observar el mundo gráfico que nos invade puede ser un estímulo externo que genere algún tipo de producto. Así como también, saber de que están hechas las cosas, cómo funcionan, dónde sirven, quién las usa y el por qué de las cosas.

El método de experimentación consiste en reproducir fenómenos a voluntad del investigador. Eduardo Jiménez Marqués

Consecuentemente una vez analizado el entorno, la experimentación abre varias puertas para generar conocimientos u obras. La perspectiva, el medio, las técnicas, entre otros, permiten el estudio de los objetos de manera creativa y el resultado puede ser inesperado pero útil. La experimentación es constante y diversa.

LOS INSTRUMENTOS Y LA TÉCNICA

Los instrumentos dentro de la tipografía determinan el trazo y rasgos. Todo inicio con la caligrafía, "la escritura bella". En años anteriores se encontraban materiales como: papiro, tablillas, cálamos, puntas de metal y tinta.

Hoy por hoy, los materiales son diversos y ofrecen variedades de técnicas y procesos, actualmente encontramos: pinceles redondos y cuadrados, marcadores bicelados, rapidógrafos, simuladores de rapidógrafos, brochas, colapen, lápiz, tiralíneas, brushpen y plumillas de todo tipo. Los materiales están ligados a la apertura del mercado o al ingenio de los calígrafos o tipógrafos.

Los materiales dentro de la escritura establecen estilos. Es distinto un trazo de plumilla a un trazo de pincel, la dureza y soltura se diferencian, lo cual permite crear escrituras gruesas, delgadas, con serif o sin serif. El material conjuntamente con la angulación establecen también tipos de escritura, como son los casos de las escrituras primarias:

founditional, unciales, textura, fractur, romanas, caligrafía inglesa, entre otras. Específicamente en este manual, los materiales empleados han desarrollado estilos que se combinan con técnicas de representación gráfica como: las acuarelas, pintado e ilustración digital, tintas, marcadores y lápices de colores.

MATERIALES PARA CALIGRAFÍA

Materiales para desarrollar caligrafía y lettering.

De derecha a izquierda:
marcador, rotuladores,
colapen, pincel redondo,
pincel recto, plumilla para
caligrafía inglesa, tiralíneas,
plumilla delgada, pincel
metálico y plumillas rectas.

PLUMILLA
RECTA

PLUMILLA
DELGADO

PLUMILLA
RECTA

PÍNCEL
METÁLICO

CALIGRAFÍA
INCLÍNEA

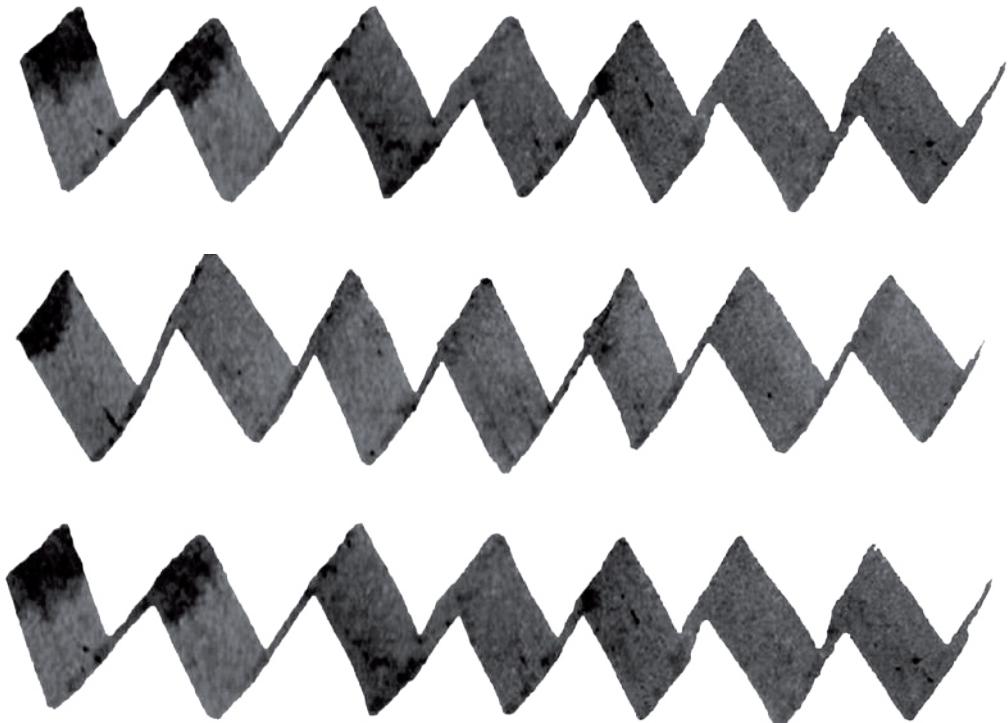
PLUMILLA
RECTA

PLUMILLA

Se emplean para realizar letras de gran tamaño. La pluma establece el ancho del trazo, dependiendo de cómo se sujetá, los ángulos determinan trazos gruesos o delgados.

A B C D E F G H I J K L M
A B C D E F G H I J K L M
A B C D E F G H I J K L M N O
A B C D E F G H I J K L M N O
A B C D E F G H I J K L M N

Escritura foundational elaborada con plumilla recta.

Trazos
elaborados
con plumilla.

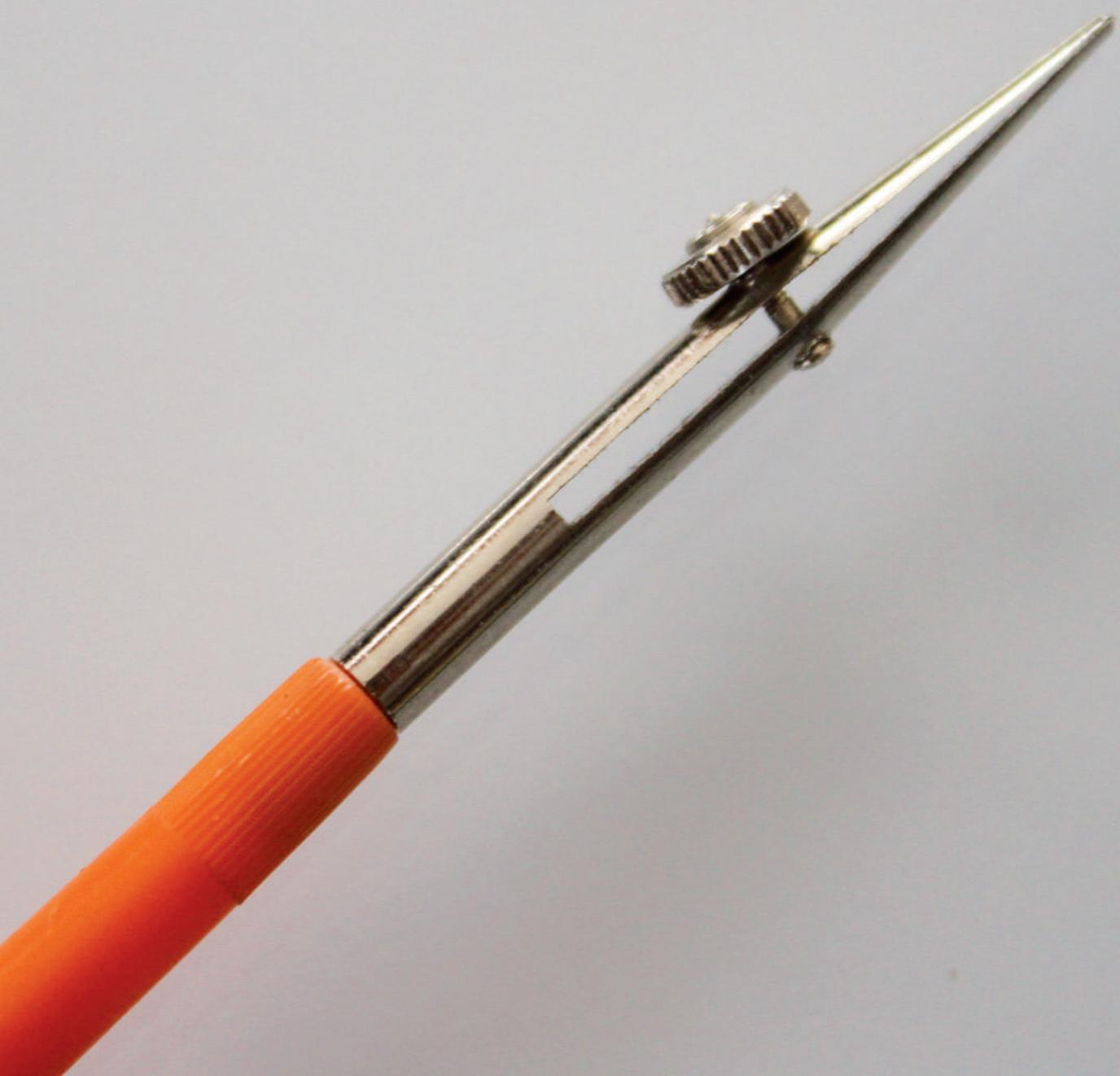

COLAPEN

Para una escritura con mayor expresividad y libertad, se elabora un colapen. Una especie de pincel con punta de lata. Se generan trazos limpios e irregulares, el lado convexo que tiene una protuberancia sostiene la tinta, mientras que la hoja de metal escribe por el otro lado.

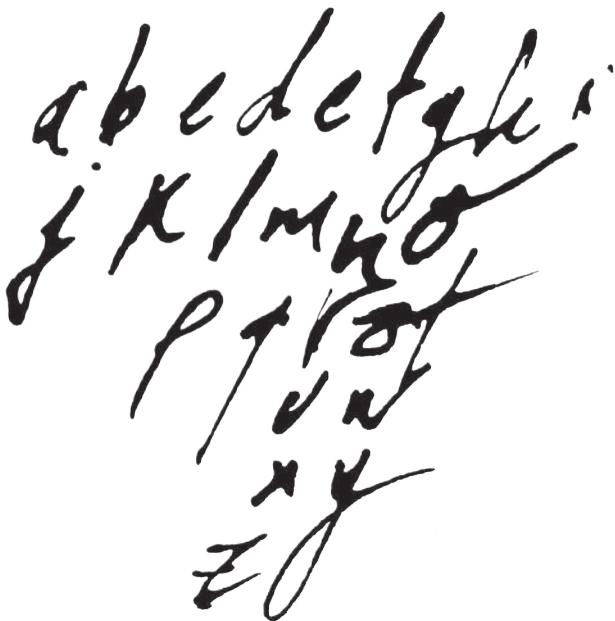

Para ejercitarse la escritura con colapen se puede realizar zig-zag de trazos gruesos y delgados.

TIRALÍNEAS

Para una escritura con mayor expresividad y libertad, se elabora un colapen. Una especie de pincel con punta de lata. Se generan trazos limpios e irregulares, el lado convexo que tiene una protuberancia sostiene la tinta, mientras que la hoja de metal escribe por el otro lado.

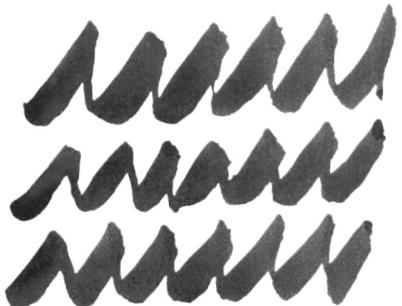

PINCELES

Existen pinceles redondos, rectos, de todo tipo, lo cual permite una gran variedad de trazos.

Este estilo fue utilizado en un gran porcentaje por caricaturistas, dibujantes y animadores estadounidenses.

La variedad de anchuras de los pinceles genera la riqueza en las letras, por lo general se mantiene un ángulo uniforme y se desliza hasta que el pincel pierda su tinta y se tenga que recargarlo. Esta técnica estable un trazo regular en la parte más gruesa e irregular en la más delgada, donde los pelos del pincel están más lejanos.

Trazos gruesos y delgados con pinceles redondos y rectos respectivamente.

MARCADOR

Los marcadores pueden presentar varios tamaños y puntas lo cual enriquece el trazo. Este recurso marca un estilo más decidido y preciso, adicionalmente los marcadores tienen la facilidad de adaptarse a varios soportes como el cristal, papel, etc.

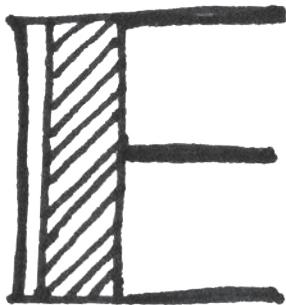
Los trazos con marcador gruesos y delgados permiten soltar la mano y agilidad en el trazo.

RAPIDÓGRAFO

De tintes delicados y finos.

El rapidógrafo es bueno
para caracteres como
firmas, escritura inglesa y
escritura de palo seco.

CONSTRU

CONSTRUCCIÓN

La construcción es la fabricación de las objetos, en este caso, las letras. Los caracteres han sido elaborados a partir de una planificación que conlleva un proceso de investigación, experimentación y conclusión. Dentro de ellos, es importante establecer parámetros de construcción tipográfica como: la personalidad del tipo, legibilidad, composición y procesos comunicacionales como la connotación y denotación.

LEGIBILIDAD

La legibilidad tiene fundamentos de tipografía y lingüística . Para comprender los mensajes emitidos, el cuerpo de texto debe leerse de manera universal. La separación de sílabas es importante dentro de este aspecto.

DENOTACIÓN

La denotación establece el sentido explícito de los objetos. En la tipografía y caligrafía se genera rasgos propios de la escritura dependiendo del uso de materiales. En este caso los animales estudiados han sido relacionados con técnicas de representación caligráfica, con el fin de establecer un método denotativo de las especies.

CONNOTACIÓN

Por otro lado, la connotación es un proceso más subjetivo, donde se adquiere interpretaciones. La tipografía al ser expresiva connota nuevos significados. La cromática, rasgos, florituras, direccionalidad, tamaños, alineaciones, entre otros, establecen códigos comunicacionales que ante la percepción del lector crean connotaciones.

COMPOSICIÓN

La composición tipográfica nació con la imprenta, donde los tipos móviles de metal se colocaban uno seguido de otro. Conforme apareció la linotipia y monotipia los tipos se trabajan con un teclado y la fotocomposición empezó a crecer. Se empleaba una película, un tambor rotatorio y la luz se dirigía a la superficie para obtener los tipos. Dentro de este apartado se debe considerar: el corte de palabras, la diagramación, interletrado e interlineado.

PERSONALIDAD

La personalidad dentro de la tipografía se refiere a las características que hacen únicas a las letras y su mensaje. Por ejemplo, pueden existir: infantiles, rígidas, románticas, informativas, atrevidas, sutiles, directas, etc. Lo importante es hallar el significado especial de los caracteres. En este apartado se recomienda investigar sobre la clasificación tipográfica: serif, semi serif, caligráficas, de fantasía, palo seco y dingbats. Un uso acertado de la personalidad genera empatía y sensibilidad.

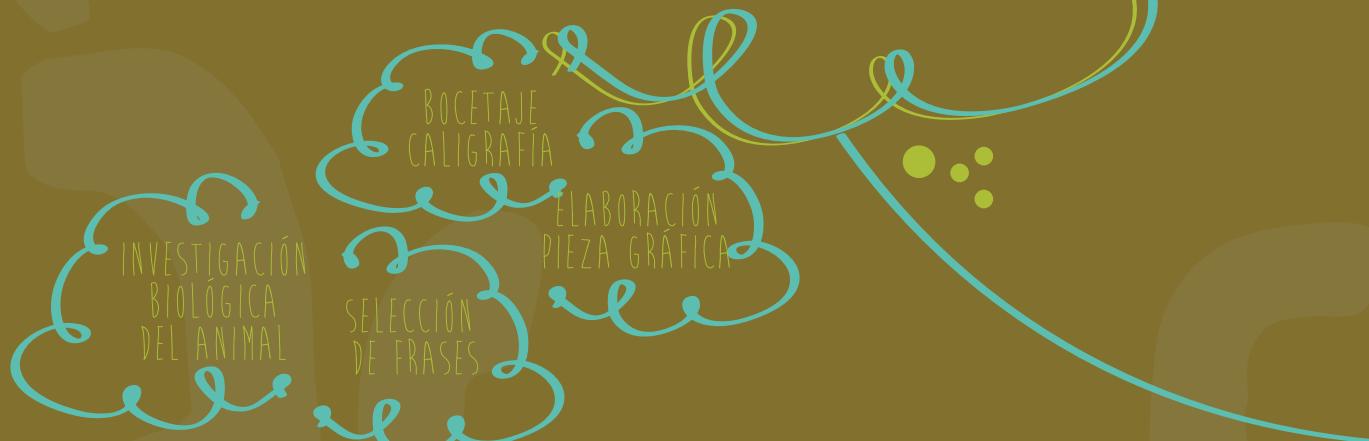
COSNTRUIR Y DECONSTRUIR

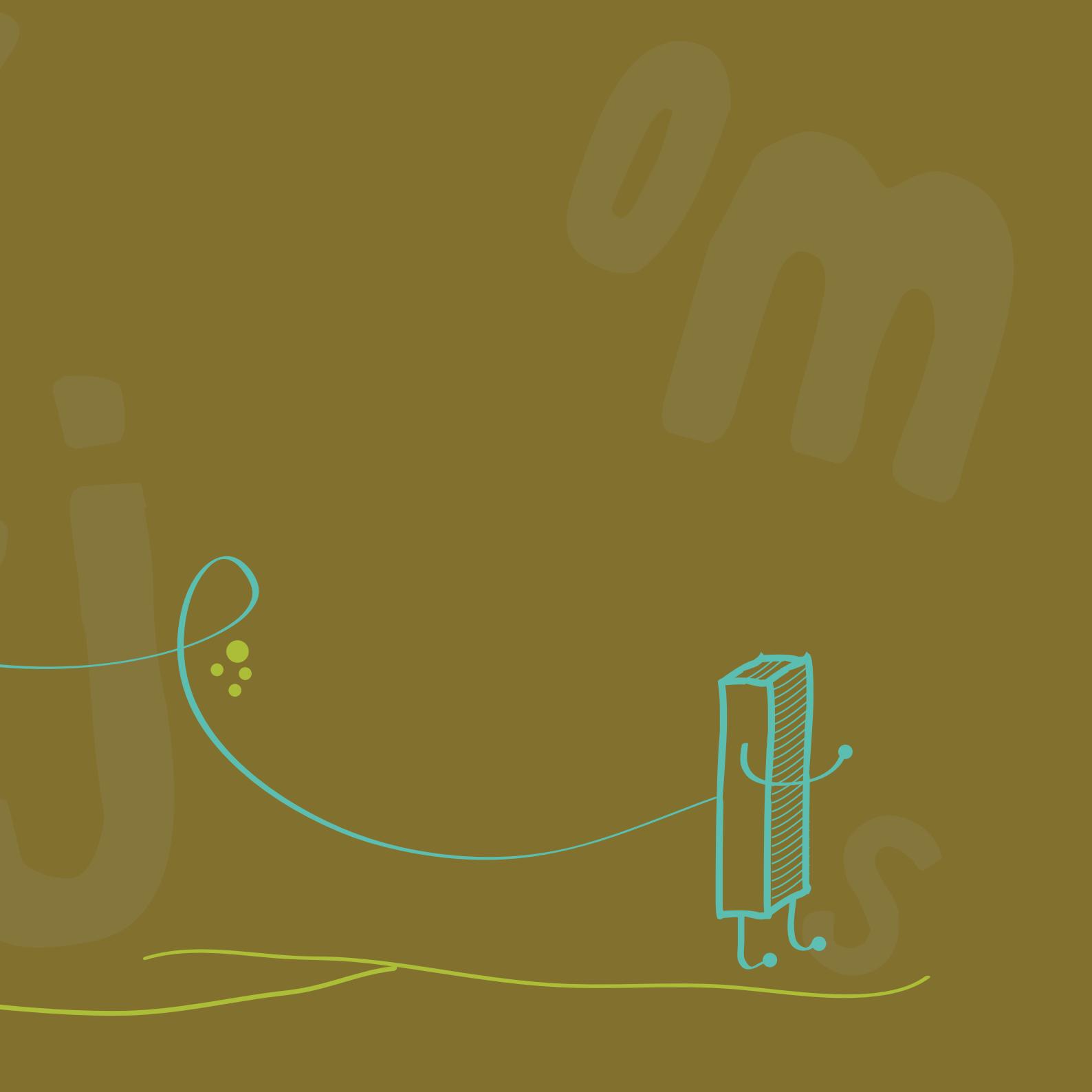
La estructura de la tipografía es flexible, por lo tanto permite procesos como la construcción y deconstrucción. Desde su esqueleto básico existe la posibilidad de estirar, encoger, ensanchar, adelgazar, torcer, girar, rotar, invertir, fruncir, unir, separar, entre otras acciones. Este principio considera a las retículas como eje de acción, sus variables a tener en cuenta son: el uso del espacio, vacíos, alineaciones tipográficas, deformación tipográfica, equilibrio, puntos focales, contraste tipográfico y cromático.

7
D
B
n
O
Y
C

EL PROCESO

QUINDE HERRERO COLIBRÍ CORUSCANS

De tintes metálicos verdes y violetas, esta colibrí es relativamente grande. Se caracteriza por tener una cola de color azul con violeta y se despliega en forma de abanico.

No es muy amable, por el contrario es muy territorial y ataca a otras especies e incluso humanos. Por otro lado, su hábitat es muy amplio ya que se adapta fácilmente a cualquier zona, es muy común que se los encuentre en jardines y parques de ciudades.

El quinde herrero también puede ser hallado en poblaciones como: Colombia, Venezuela, Perú, Argentina y Chile.

FRASE

Hizo un día sus maletas y
se fue de las violetas
de su colibrí mamá
a vivir en la ciudad
en un apartamento gris
todo de cemento.
El colibrí - Alejandro García

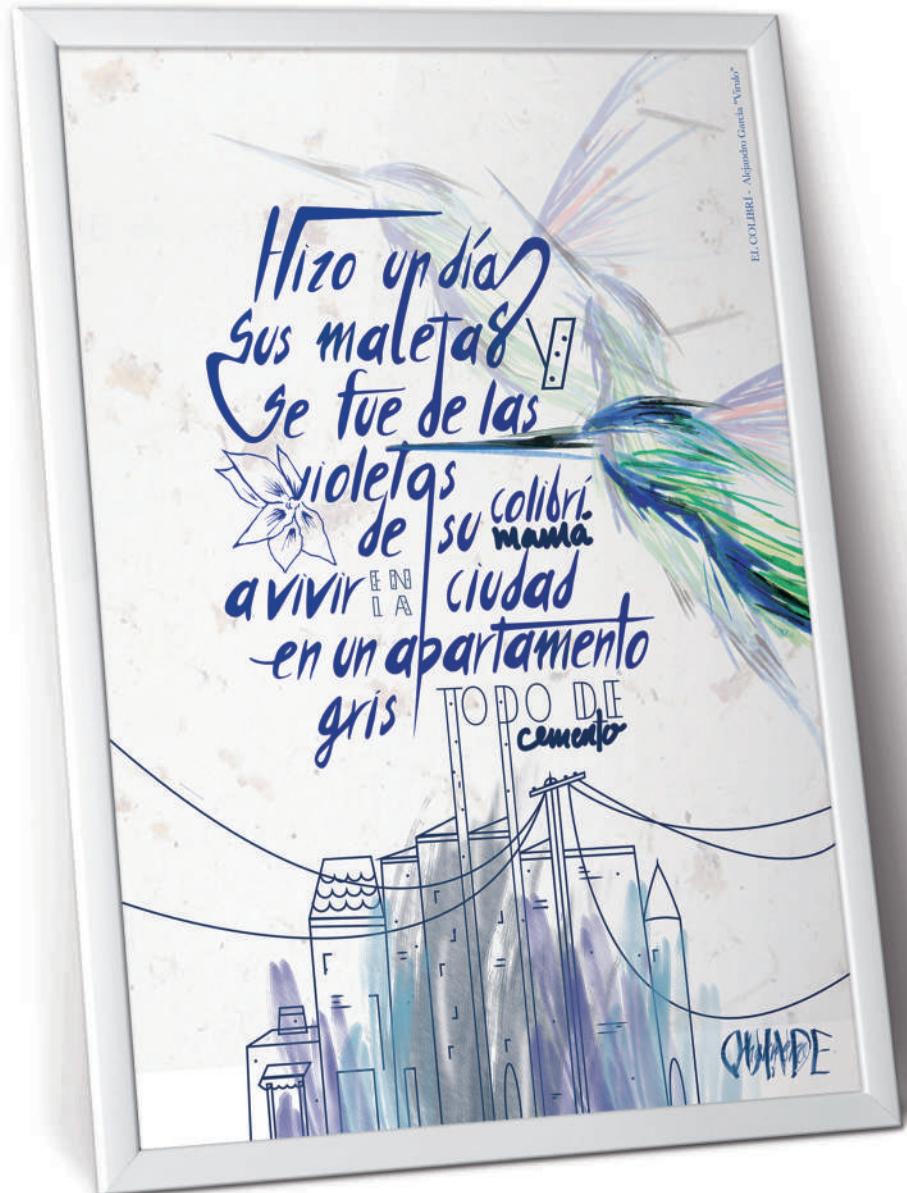
BOCETO

La obra nació de la experimentación con el pincel redondo. Se inició con el colibrí y se desplegó después a la caligrafía. De acuerdo a la frase se ilustró el ambiente en el que desarrolla como: las violetas y la ciudad llena de cemento.

PIEZAGRÁFICA

El lettering final fue elaborado en Photoshop. Se escaneó, limpió y se retocó color, obteniendo el siguiente resultado.

GORRIÓN *ZONOTRICHIA CAPENSIS*

Del gorrión se escogió el hábitat que le rodea para contextualizar el lettering, se tomó a los animales en varias posiciones y se realizó ilustraciones.

El hábitat de los gorriones son árboles, por lo general se adaptan a cualquier ecosistema en tanto tengan alimento. El árbol que se dibujó fue un árbol urbano cercano a una construcción.

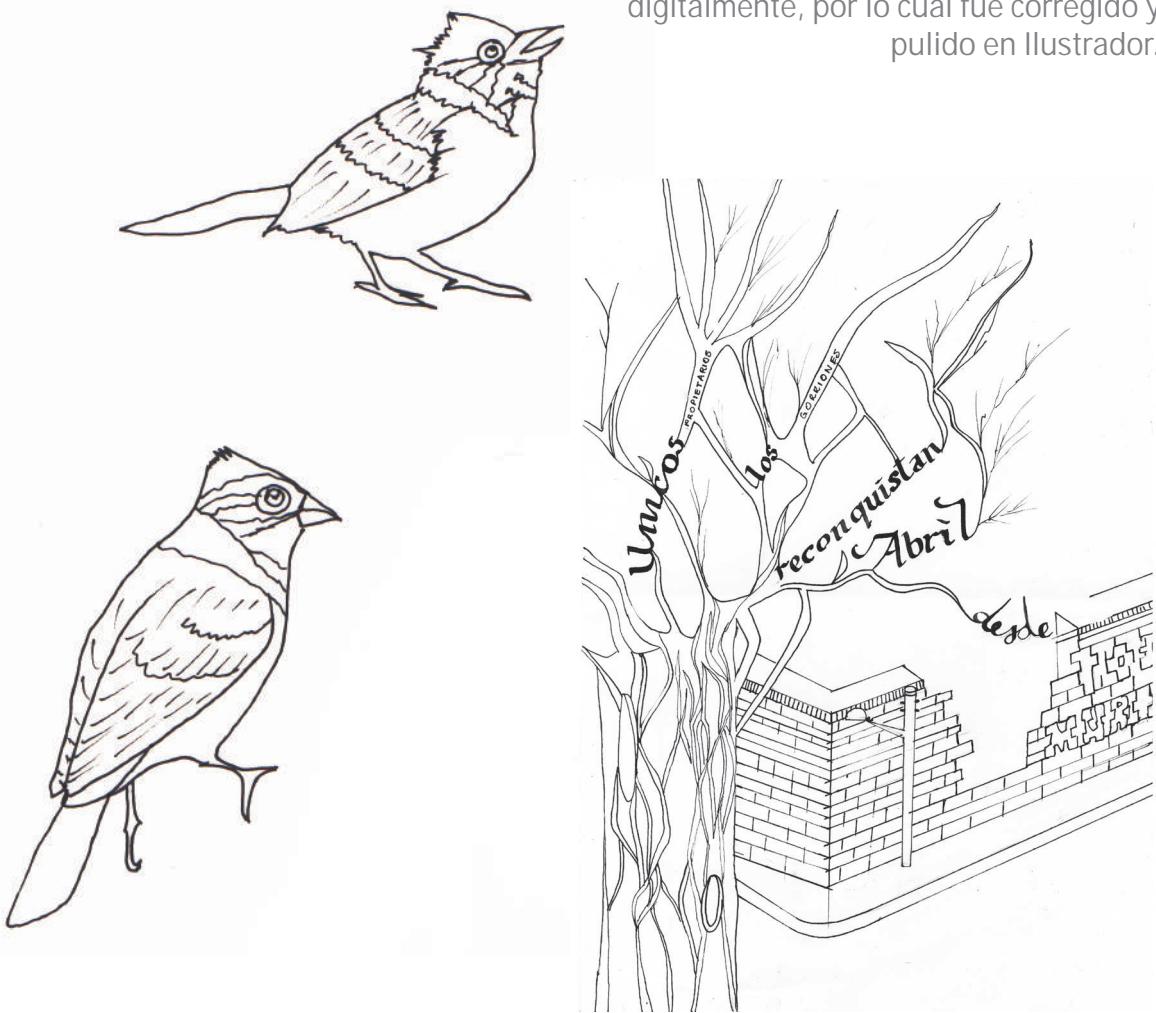
FRASE

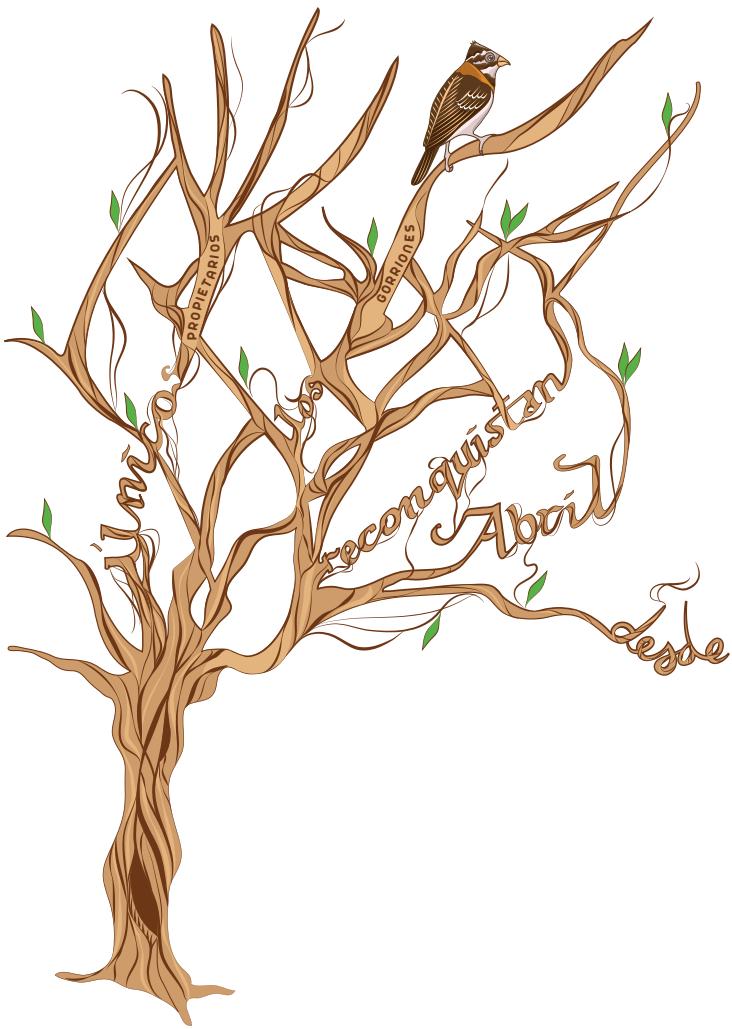
Los huertos
Únicos propietarios, los
gorriones
reconquistan
abril desde los muros.
Alfonso Barrera V.

BOCETO

A través de la plumilla se desarrolló la escritura founditional para contextualizar el ambiente en el que viven los gorriones y lo relatan los versos seleccionados.

Este lettering se pensó en terminarlo digitalmente, por lo cual fue corregido y pulido en Ilustrador.

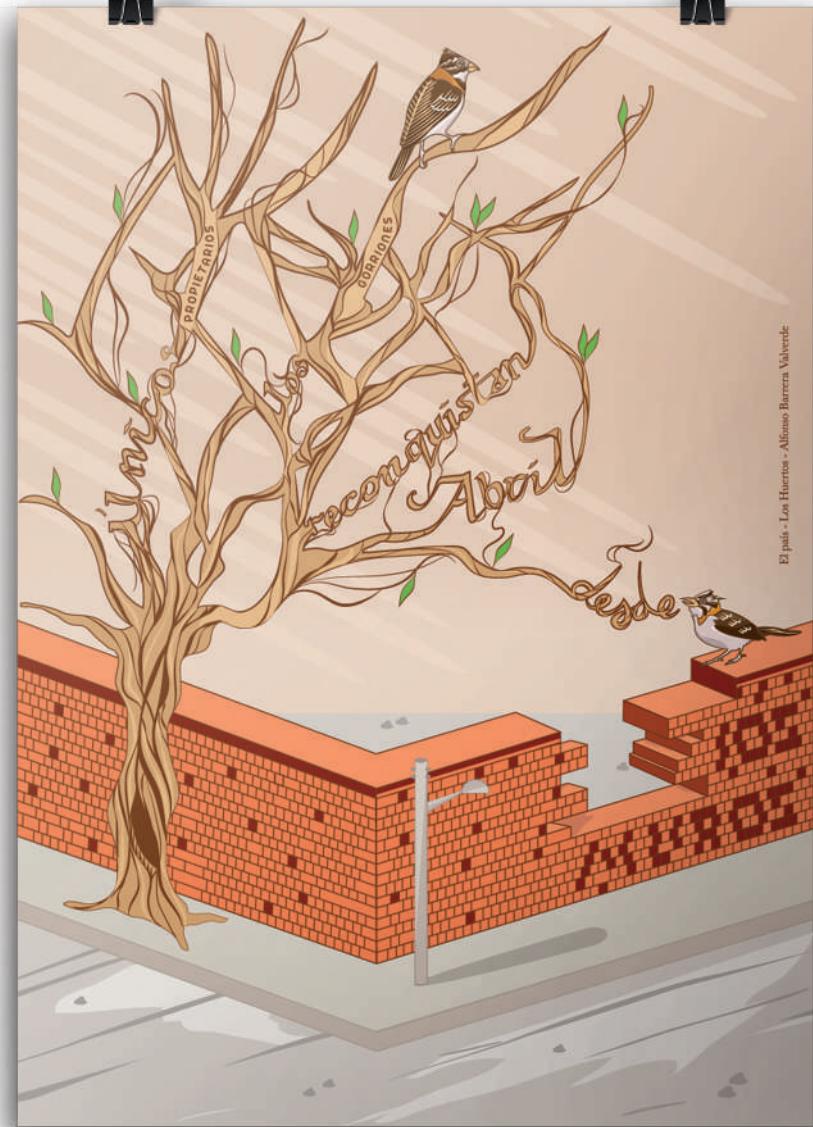

PIEZAGRÁFICA

La pieza gráfica inició manualmente pero terminó de manera digital. Fue redibujada y pintada con colores planos en Ilustrador. Adicionalmente se retocó el árbol y muros para mejorar la perspectiva.

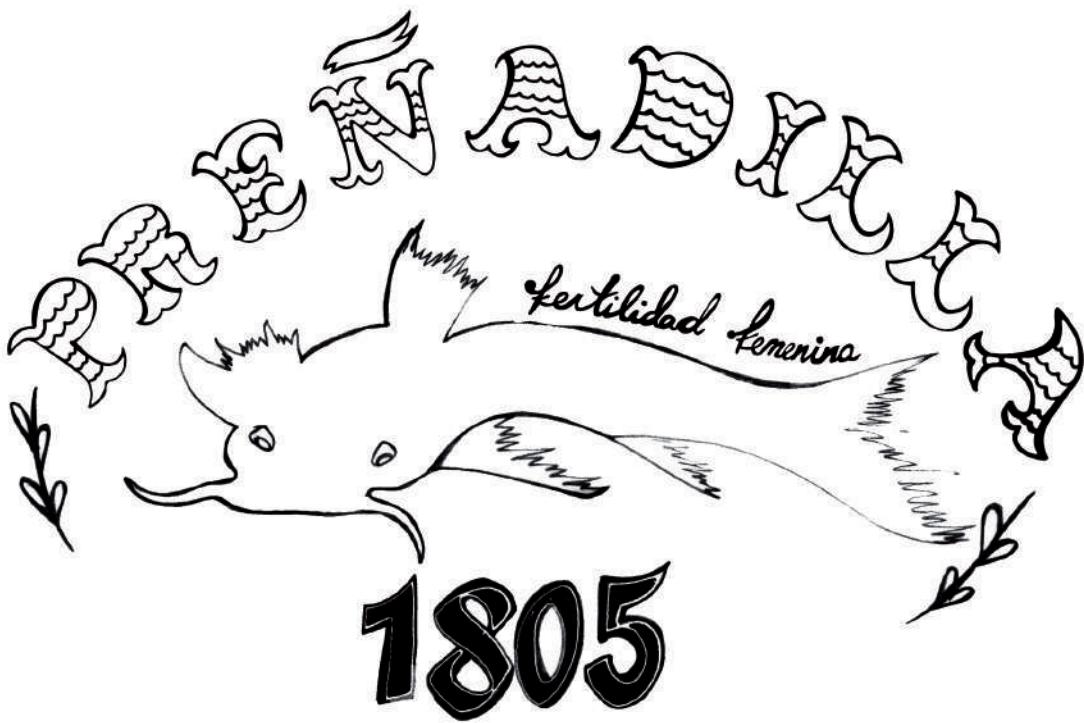

PREÑADILLA ASTROBLEPUS CYCLOPUS

La Preñadilla se caracteriza por ser un pez sin escamas y que ha sido relegada a espacios pequeños debido a la contaminación de ríos. Se realizó una simplificación del animal con línea valorada.

FRASE

- Vivía en el río Guayllabamba
- Mide hasta 15cm
- Figura andina
- Pez gato andino
- Vive en los ríos y riachuelos
- Moneda inca
- Fertilidad andina
- Se adhiere a paredes y rocas
- 1805

BOCETO

La Preñadilla inició con grafito, basada tipografías de palo seco. Conforme avanzó el desarrollo, las frases complementarias se generaron con vectores, con el uso del pincel y lápiz en ilustrador.

PIEZAGRÁFICA

El cartel fue creado en una sola tinta (blanco) y busca un estilo retro. Para mayor lectura, el arte cambió algunos caracteres, obteniendo el siguiente lettering:

CATZO BLANCO *PLATYCOELIA LUTESCENS*

En el caso del lettering del catzo blanco se utilizó una oración descriptiva en torno a la gastronomía quiteña. La frase es una creación propia y está basada en la lectura de varios reportajes respecto al tema.

Anteriormente en la sierra andina los catzos blancos eran recogidos en la mañana, se cocinaban, servían con tostado y un pequeño encurtido. La frase empleada fue "En la gastronomía quiteña".

FRASE

Anteriormente en la sierra andina los catzos blancos eran recogidos en la mañana, se cocinaban, servían con tostado y un pequeño encurtido. La frase empleada fue "En la gastronomía quiteña".

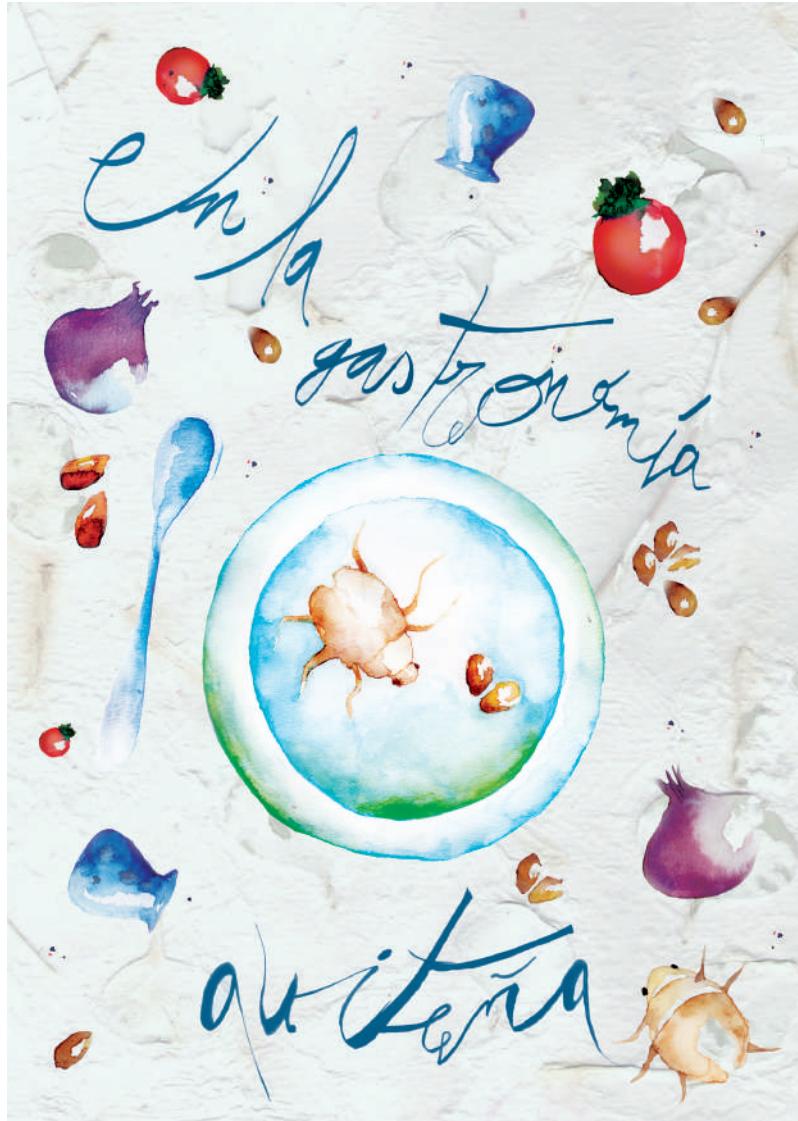
Chiquitita
gatito amarillo
quítate

BOCETO

La caligrafía en este animal fue realizada manualmente con tinta y colapen. Se buscó trazos sueltos y que expresen movimiento. Conjuntamente se complementó con pequeñas ilustraciones hechas con acuarela.

PIEZAGRÁFICA

La pieza gráfica fue elaborada manualmente con acuarelas y luego retocada en Photoshop. Mantiene texturas del papel y se retocó algunos caracteres para tener mayor legibilidad.

Las figuras que se ilustraron fueron: cebollas, platos, saleros, cucharas, tostado y catzos blancos

RANA MARSUPIAL ANDINA *GASTROTHECARIOBAMBAE*

De acuerdo a los rasgos biológicos se obtuvo que esta especie mantiene una figura esférica, similar al círculo, también se obtuvo una coloración verdosa y se la asocia a los dichos quiteños como "huilli – huilli". Adicionalmente se la aprecia como una especie dulce y maternal al guardar a sus crías en una pequeña bolsa en su estómago, tal cual como si fuera un marsupial.

Especificamente para este caso también se reconoció su hábitat, que son charcos, enramadas y zonas húmedas.

FRASE

La frase empleada para la rana marsupial andina fue tomada del poema infantil "La Rana Enamorada" de Alejandro J. Díaz Valero. Los versos corresponde a la primera rima.

En una enramada
con manchas verdosas
está camuflada
una rana hermosa.

BOCETO

A través de la técnica, se empleó el marcador y los simuladores de rapidógrafo.

Los rasgos de la tipografía creada se sujetaron al texto mencionado anteriormente, así como a la connotación de hermosa, estableciendo rasgos orgánicos y cóncavos. Los rasgos del lettering se atan a las ramas y al camuflaje.

PIEZAGRÁFICA

Una vez que se realizó el lettering de manera manual, fue escaneado y llevado a Photoshop, para retocar color, afinar trazos y pintar digitalmente.

FRASE

De creación propia, esta frase se fundamenta en el legado cultural andino y hace referencia a varios escritos y lecturas. “Espíritu del bosque, entre la tierra y los dioses”.

OSO DE ANTEOJOS TREMARCTOS ORNATUS

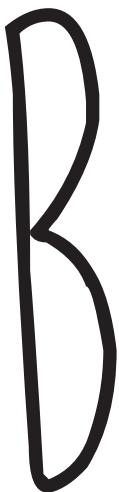
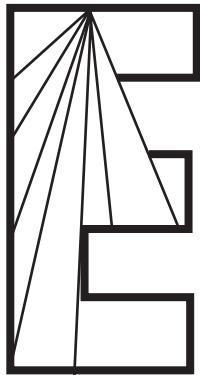
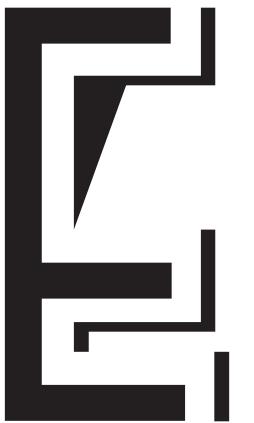
El oso de anteojos dentro de la cosmovisión andina es tomado como un gran intermediador que está dentro de la naturaleza y se conecta con los dioses. Su fuerza también lo hace temible, pese a que no es carnívoro. Actualmente es una especie vulnerable ante la extinción.

El lettering se fundamentó en la conexión entre la naturaleza y los dioses. Se tomó en cuenta el legado cultural y en menor cantidad hojas y pequeñas ramificaciones debido a su hábitat.

BOCETO

El lettering se hizo digitalmente, se simplificó los rasgos del animal y se empleó tipografías ya creadas, sin embargo todas fueron transformadas. Las tipografías empleadas fueron: Baron Neu, Brain Flower Euro y SeasideResortNF.

PIEZAGRÁFICA

La pieza tiene una tinta y se desarrolló con fondo negro a manera de evocar la cosmovisión. Se mantiene un contraste tipográfico entre rasgos sueltos y tipografía de palo seco o sin serif.

LA RAPOSA DIDELPHIS PERNIGRA

Con un fuerte mito indígena la zarigüeya fue abordada como mensajero del fuego. En tanto que en nuestro país este animal fue el primer en ser domesticado.

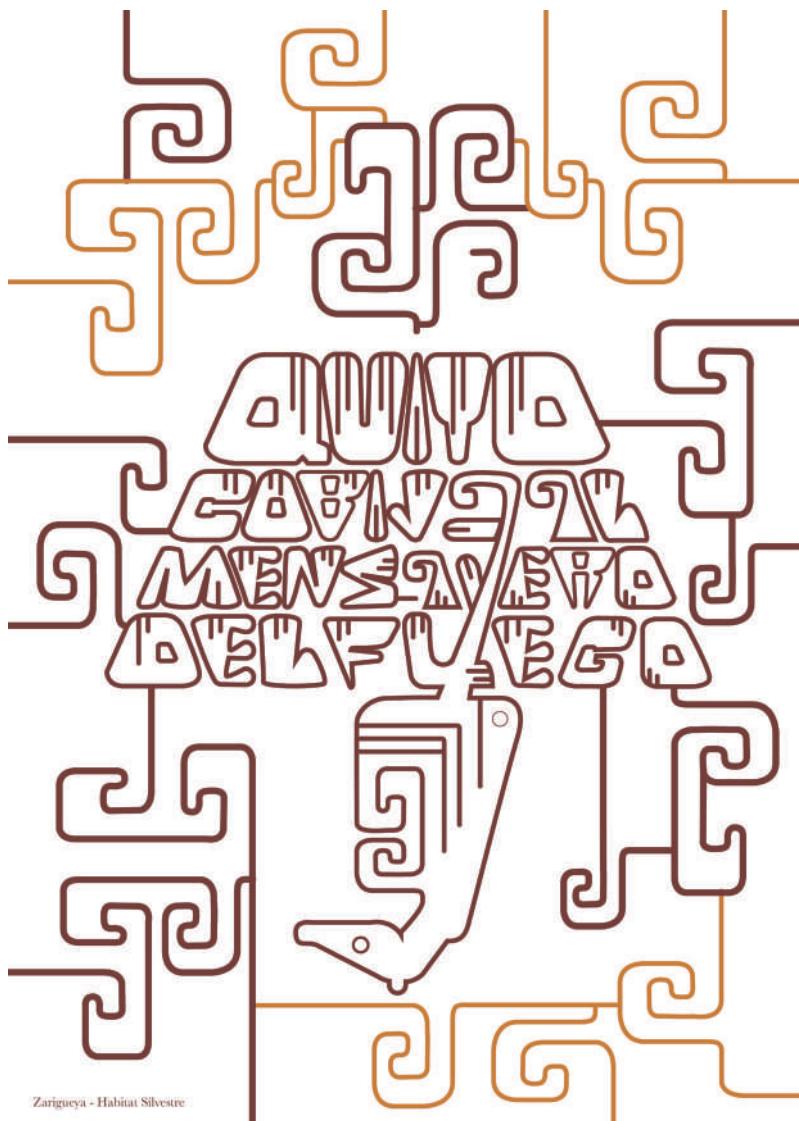
De su figura se obtuvo rasgos triangulares y se adoptó posiciones del animal al estar colgado de árboles.

FRASE

La frase que se planteó en este lettering corresponde a un titular de la página Web de Quito, hábitat silvestre: “Quito, cobija al mensajero del fuego”.

Los mitos indígenas sostienen que anteriormente los humanos no tenían fuego y lo robaron de los dioses; para ello emplearon varios animales, sin embargo, ninguno lo logró, solo la zarigüeya escondió fuego y al salir se quemó la cola. Desde ahí no tiene pelaje en esa parte del cuerpo.

BOCETO

Zarigüeya - Habitat Silvestre

La escritura en esta pieza se desarrolló digitalmente mediante la deformación de un triángulo con puntas redondeadas.

También si se aprecia con mayor detenimiento la frase en conjunto forma un triángulo y se desprende de la cola de la zarigüeya. Los rasgos buscan ser andino, al igual que la cromática. Los colores empleados con cálidos y de tierra.

PIEZAGRÁFICA

Este cartel fue elaborado y finalizado en Illustrator. Mantiene dos tintas planas a excepción de su fondo.

COLACINTILLO COLINEGRO

Se lo considera un colibrí de cuerpo pequeño y gran cola. No obstante, su larga cola es estética. Quito Hábitat Silvestre dentro de su página Web afirma (2013) Las largas plumas de la cola del macho son utilizadas para cortejar a la hembra y no para mejorar o modificar el vuelo.

Entre sus colores es posible hallar plumaje de color claro y oscuro. Se lo encuentra en los alrededores de Quito, es muy común.

FRASE

Para este lettering se tomó el nombre del animal, debido a que es una combinación de palabras extensas a manera de trabalenguas.

BOCETO

Se realizó con tinta y tiralíneas una composición vertical similar a la cola del quinde estudiado. Se buscó trazos sueltos como los gestos, el vuelo y la postura del animal.

PIEZAGRÁFICA

La pieza gráfica se elaboró manualmente con tinta, tiralíneas y se finalizó digitalmente. En Photoshop, se empleó pintado digital, montaje de manchas y fondo.

FRASE

Se seleccionó a partir del libro digital Antología del Folklore Ecuatoriano de Humberto Toscano el adjetivo o sobre nombre como “Quilico en penco”.

QUILICO FALCO SPARVERIUS

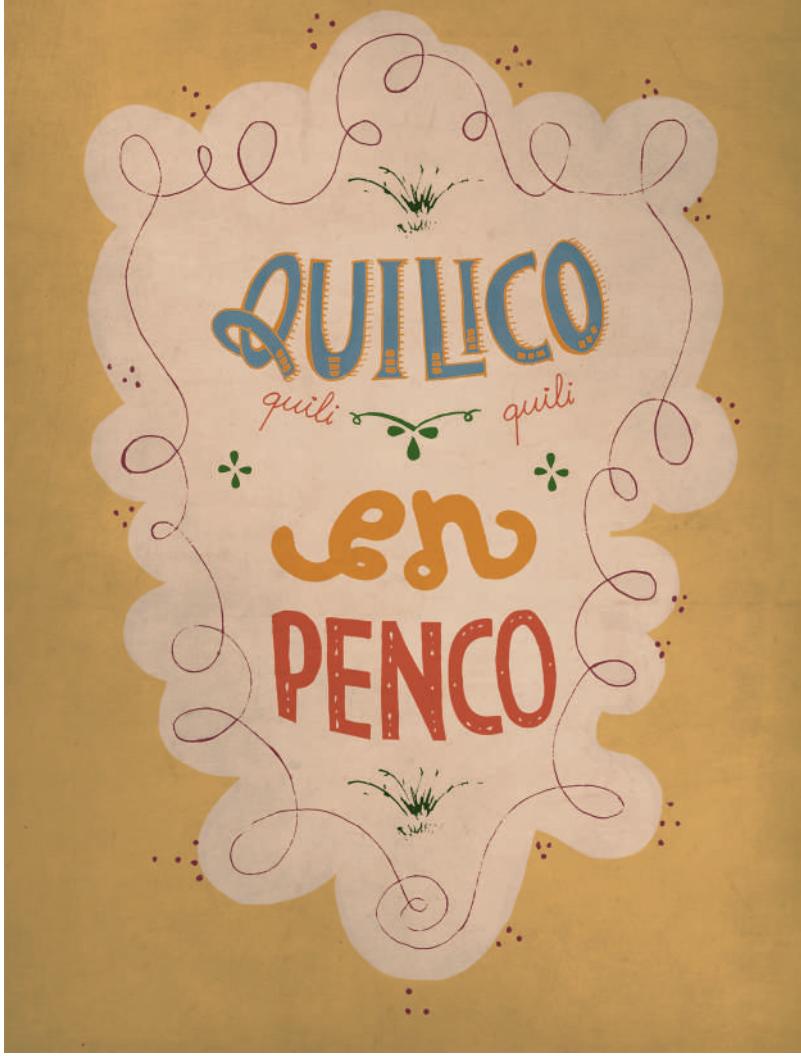
El Quilico es un halcón pequeño, igual de rapaz que los grandes pero con un aspecto más dulce. Adicionalmente se ha introducido dentro del folklore ecuatoriano dentro de los sobrenombres antiguos.

BOCETO

La pieza gráfica nació del grafito. Se empleo lápiz para generar los caracteres y rotuladores para afinarlos. La escritura es de palo seco y se empleó pequeños adornos dentro del cuerpo de la letra.

El Quilico es el Halcón de tamaño pequeño. Se lo encuentra a lo largo de toda América. Suele posarse en laderas, valles y sembríos. Su nombre se debe a su canto, emite sonidos que dicen "quili" "quili".

PIEZAGRÁFICA

el lettering del Quilico empleó colores cálidos y buscó un estilo sutil y manual. No se empleó la figura del animal, dando prioridad a la frase recabada dentro del folklore quiteño, a manera de una inspiración dentro de una nube.

CULEBRA BOBA *LIOPHIS EPIPHYLUS*

Este animal es una culebra pequeña y no es venosa. Alcanza 60 centímetros de longitud. Se caracteriza por sus matices, muchas veces muestra colores verdes, beige y un amarillo tenue, adicionalmente tienen una línea café oscuro que cruza por la mitad de su cuerpo.

Dentro de su alimentación están las ranas, lagartijas, insectos, arañas y pequeños peces. Se las puede observar en los valles de Tumbaco y los Chillos, parques metropolitanos y quebradas.

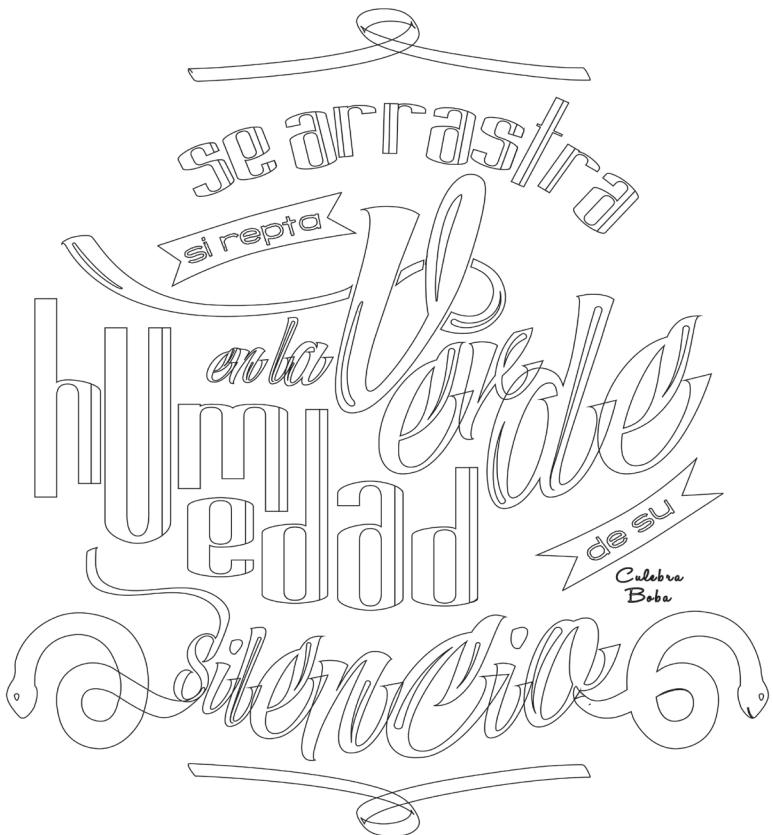
FRASE

El fragmento para este cartel pertenece al poema Culebra Verde de Germán Machado.

Se arrastra, si reptá
en la verde humedad
de su silencio.

BOCETO

Este lettering se hizo digitalmente con las siguientes tipografías: Angila Tatto Personal Tatto, hallohandletter y long cool grama.

PIEZAGRÁFICA

La pieza gráfica se elaboró en tonalidades verdes y se manipuló las tipografías a manera de florituras, generando composiciones entre tipografías.

De los datos previos adquiridos se extrajo que este animal es inofensivo, muy pequeño y su tonalidad principal es verde.

GUAGSA *STENOCERCUSGUENTHERI*

La Guagsa es una lagartija conocida en Quito. Ella toma largas horas de reposo en el sol y sus colores son cafés. Anteriormente se las podía observar al medio día sobre pencos panza arriba. Estos animales toman sol ya que de esta manera adquieren energía para sus actividades.

FRASE

Dentro del folklore quiteño, existen dichos, uno de ellos “echado como Guagsa”. Esto se lo atribuye a las personas que descansan por largo tiempo, sin hacer nada.

BOCETO

A través del grafito y siguiendo un estilo tribal, se generó una Guagsa del cual se desprende su nombre y se enlaza hacia la frase echado como Guagsa, a manera de vegetación, tal como hace esta especie al esconderse entre la vegetación y espinos.

PIEZAGRÁFICA

La escritura fue perfilada en ilustrador. Se emplearon degradados hacia el negro y se aumentaron más ramificaciones.

En el Distrito Metropolitano de Quito se las halla en lugares con abundante vegetación y zonas menos pobladas.

LOBO DE PÁRAMO PSEUDALOPEX CULPAEUS

El lobo de páramo es considerado el cánido colorado más grande del país. Los cánidos son mamíferos carnívoros, se incluyen desde los perros, zorros, lobos, coyotes y chacales. Su cabeza es alargada y su hocico puntiagudo, su apariencia se asemeja más a la de un zorro que a la de un lobo. Incluso en otros países como Chile y Argentina se los conoce como zorro colorado.

FRASE

Debido a que los habitantes del páramo temen a este animal, se seleccionó la primera estrofa de la canción infantil “Érase una vez” de José Goytisolo, donde se aborda al lobo como un personaje inofensivo.

Érase una vez
un lobito bueno,
al que maltrataban
todos los corderos.

BOCETO

Se buscó un contraste tipográfico . Se emplearon caracteres de fantasía y con serif. El proceso inició con grafito y luego fue terminado digitalmente adicionando más elementos y cromática.

PIEZAGRÁFICA

Este lettering se terminó digitalmente en Ilustrador. La tipografía fue redibujada y se adicionaron algunas florituras e ilustraciones.

A G U F E E K E S F E
R C M E D U F E E K E S F E
Z O C M E D U F E E K E S F E
O M I N D V H Z S E B V
Y J E L K P W T G A N D W G T
E Z Q D U S V B P G W U Q

ICN PAG G ZEE EKE
HZD KZ CM F D U F E B H Z S
AUX OM MIND W TGA E
G H X Y JELK P DW Q TGA
G H Y JELK P DW Q TGA
F Z CW SNEUX Q DW U SVB

**Letra suelta es un catálogo de lettering de la fauna
endémica del Distrito Metropolitano de Quito.
Contiene de manera detallada los pasos de investigación
y experimentación del proceso creativo y aplicaciones
donde se puede apreciar las composiciones y usos del
lettering de manera profesional.**

Instituto Metropolitano de Diseño