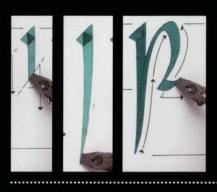
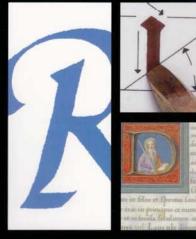
UM GUIA ILUSTRADO SOBRE A HISTÓRIA E AS TÉCNICAS CALIGRÁFICAS

I NSTRUÇÕES PASSO A
PASSO, TRAÇO A TRAÇO.
CONSELHOS PRÁTICOS
SOBRE DETALHES DE CADA
ALFABETO, DESDE O ÂNGULO
DA PENA ÀS PROPORÇÕES
DAS LETRAS

RASCINANTE
APRESENTAÇÃO SOBRE
O DESENVOLVIMENTO
HISTÓRICO DA CALIGRAFIA,
DAS RAÍZES ROMANAS À
SUA REVITALIZAÇÃO EM
NOSSOS DIAS

MPLA GAMA DE ESCRITAS ILUSTRADAS: ROMANA, MAIÚSCULA IMPERIAL, GÓTICA, ITÁLICA, COPPERPLATE ETC.

A ARTE DA CALGRAFIA

um guia prático, bistórico e técnico

DAVID, HARRIS

Maiúscula Rústica

O DUCTUS da Maiúscula Rústica é diferente das outras letras exibidas neste livro pelo fato do ângulo da pena poder chegar até 85° em relação à horizontal para os traços verticais finos. Esse ângulo é abrandado para quase 45° para as serifas no pé e os traços diagonais. Entretanto, do topo da haste ao início do pé, a pena deve fazer um giro de até 40°, e essa transição é o segredo para bem executar as Maiúsculas Rústicas. Com sua serifa, haste fina e pé amplo, o L (abaixo) tipifica as letras Rústicas. A altura da letra está, geralmente, entre quatro e seis larguras de pena, mas pode alcançar até sete.

 Usando uma pena quadrada de metal quadrada, inicie a serifa da letra L trazendo para baixo a ponta larga da pena. O ángulo da pena deve ser de aproximadamente 65° para esse traço.

2. Leve a pena para baixo, para a direita, girando, ao mesmo tempo, a pena de 65º para a posição quase vertical em relação à linha da haste. Sem levantar a pena, inicie o traço fino da haste.

3. Mais ou menos na metade da linha de base, antecipe a serifa do pé, grando gradualmente a pena para aproximadamente 50°. Isso criará o espessamento característico da base da haste da letra Rústica.

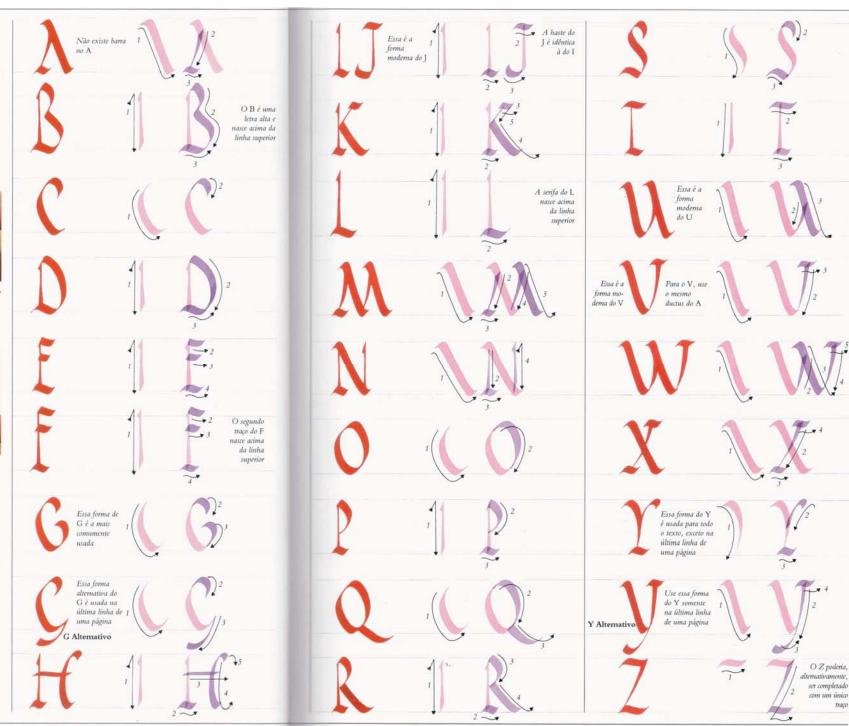
4. Levante a pena, vire-a em um ângulo de 45° e adicione a serifa do pé num traçado diagonal descendente e ondulado. O pé é um dos principais elementos da escrita, porque ele leva o olhar para diante, para a letra seguinte.

Essa curva larga e extensa é desenhada num traço homogêneo com a pena em um ângulo de 45-50°

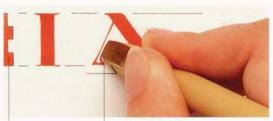
Movimento diagonal É a repetição dos traços descendentes extensos,

descendentes extensos, combinados com os traços quase diagonais dos pés que dá à Maiúscula Rústica seu ritmo característico. Esses traços fortes dão um contraponto às hastes verticais finas.

Maiúscula Quadrada

A MAIÚSCULA QUADRADA é caracterizada por uma combinação de traços largos – retos e curvos – delicados fios e serifas elegantes. Entre os traços largos predominantes, o diagonal é o mais difícil de ser desenhado, envolvendo um giro da pena de 45°. Os traços verticais mais simples são feitos com um único movimento da pena, mantida quase horizontalmente. Os traços verticais em fio ocorrem nas letras A, M, N, R, W e X e podem ser feitos aproveitando a tinta úmida da haste principal.

A maioria das O canto Maiúsculas da pena é usado para Quadradas têm aproximadamente adicionar a altura de quatro larguras de pena

Elementos básicos

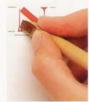
A letra Maiúscula Quadrada possui a altura de aproximadamente quatro larguras de pena, com as letras F e L desenhadas ligeiramente mais altas do que as demais. Esta escrita é melhor desenhada com um cálamo ou uma pena de aço quadrada.

Letras complexas

A perfeitamente equilibrada letra N é uma das letras mais complexas dessa escrita. Ela consiste de uma diagonal larga, duas linhas verticais em fio e três serifas. Uma série de mudanças de ângulos é necessária para desenhá-la.

1. Comece a letra N com 2. Faça um pequeno a pena no ângulo de 45°, girando progressivamente a pena para a posição vertical à medida que ela vai se aproximando da linha de base.

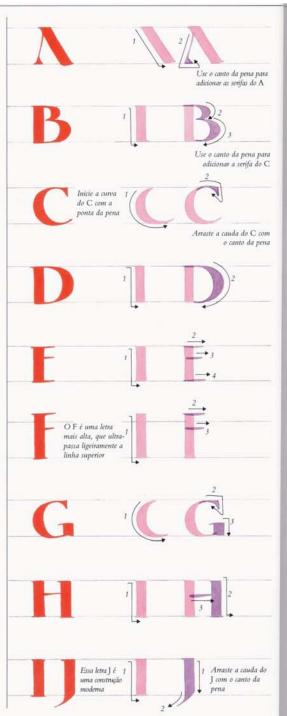
3. Volte à linha superior 4. Agora, desenhe o traço vertical inicial e desenhe a serifa sob o com o canto da pena e traco horizontal. adicione a serifa.

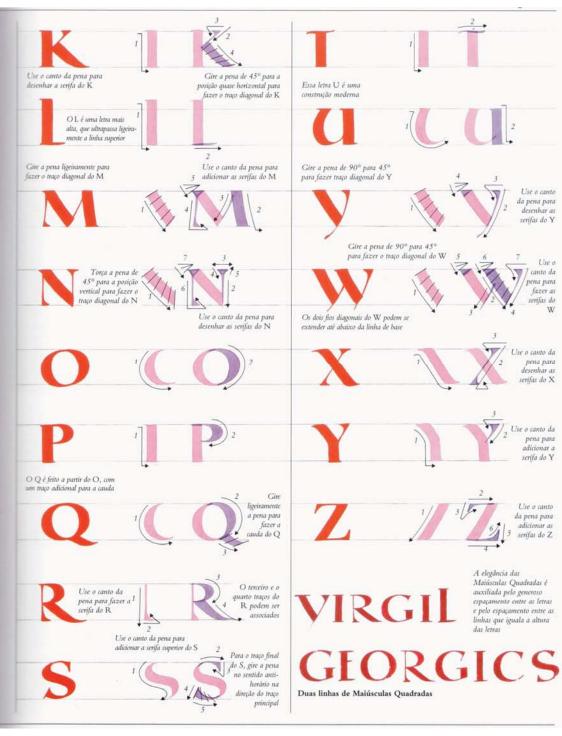

traço horizontal na linha superior, puxando então a tinta úmida para baixo com a ponta da pena.

5. Ainda usando o canto da pena, adicione a serifa na cabeca do traço diagonal.

Use o canto da pena para

desenhar as

desenhar as

pena para

serifa do Y

Use o canto

A elegância das Maiúsculas Quadradas é

auxiliada pelo generoso

espaçamento entre as letras

e pelo espaçamento entre as

linhas que iguala a altura

A Uncial e a Uncial Artificial

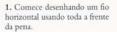
A UNCIAL É UMA escrita prática e, por isso, não apresenta dificuldades para executá-la. A Uncial Artificial, entretanto, está sujeita a uma elaboração considerável que envolve muitos giros da pena e alterações de ângulos. Os dois formatos da escrita são considerados bilineares — escritos entre duas linhas horizontais -, mas indicam o início de uma tendência que, em última análise, leva ao desenvolvimento de nossas letras caixa baixa: as letras F_i I, N, P, Q e P descem abaixo da linha de base, e o D, o H e o L sobem acima da linha superior.

Giros da pena

Na Uncial Artificial, o giro característico da pena que ocorre nas serifas das letras C, E, F, G, K, L, N e T podem ser executadas simples e rapidamente.

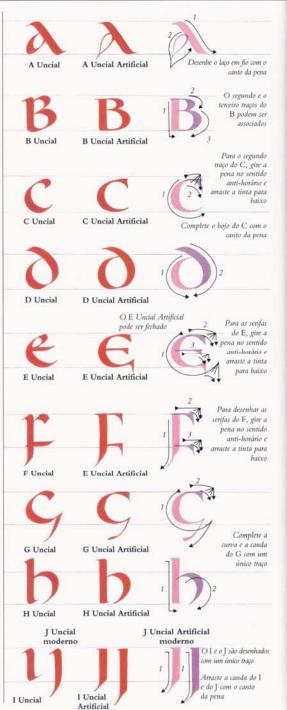

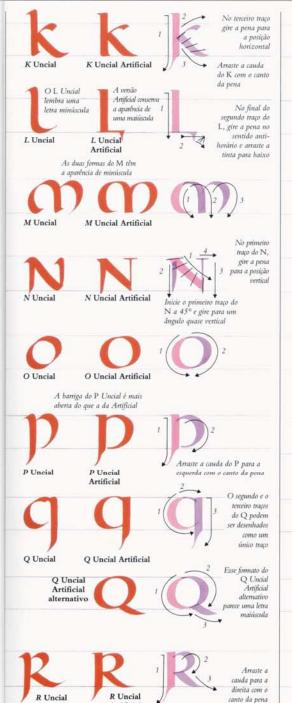
2. Ao se aproximar do final do traço, gradualmente, gire a pena no sentido anti-horário da posição horizontal para a posição quase vertical e levante. A serifa resultante é levemente curva, com uma pequena bolha visível no canto superior direito da letra.

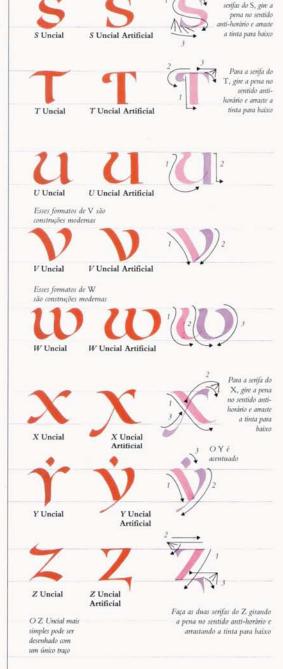
A serifa pode ser deixada com a bolha e a curva visíveis

3. A serifa pode ser retocada utilizando o canto da pena para desenhar um traço em fio subindo na direção da linha superior. Essa área ê, então, preenchida com tinta.

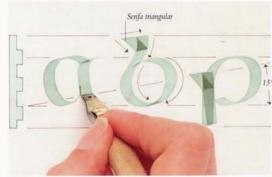
Artificial

Para desenhar as

A Maiúscula Insular

A MAIÚSCULA INSULAR está entre as escritas de maior prestígio. A maioria de suas letras é construída com uma série de traços compostos e envolvem múltiplas interrupções no traçado. As ascendentes e descendentes são mínimas. A escrita tende a ser grossa, com a altura da letra entre três e cinco larguras de pena. Devem ser deixados espaços em branco tanto dentro das letras como entre as letras e a entrelinha é, geralmente, igual a cerca de, no mínimo, duas alturas de x.

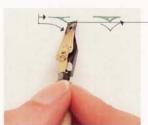
Ângulo da pena e serifas triangulares As letras da Maiúscula Insular são escritas com uma pena obliqua, com o ângulo da pena entre a posição horizontal e 15°. A serifa triangular característica, tal como no

b, é feita desenhando um traço curto para baixo a aproximadamente 45º em relação à haste principal. Isso pode ser precedido ou seguido por um traço em fio ao longo da parte superior do triângulo.

Dardos horizontais

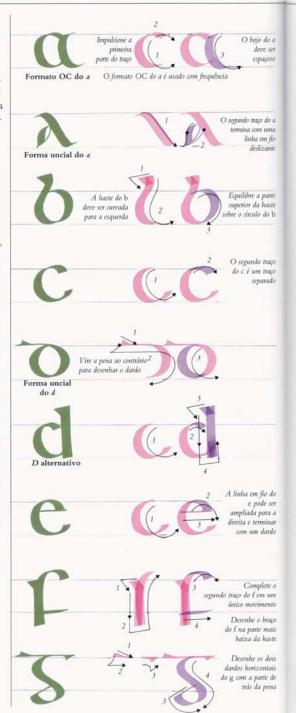
Daraos nonzontas Para criar os dardos que aparecem nas letras d, g, $t \in z$, use a parte de trás da pena. Inicie desenhando um traço diagonal para a direita, seguido por um traço curto para baixo, puxando, então, a pena para a direita, para fazer um traço horizontal longo. As letras ge i têm um segundo dardo; crie esse dardo girando a pena para baixo em um angulo de aproximadamente 15°.

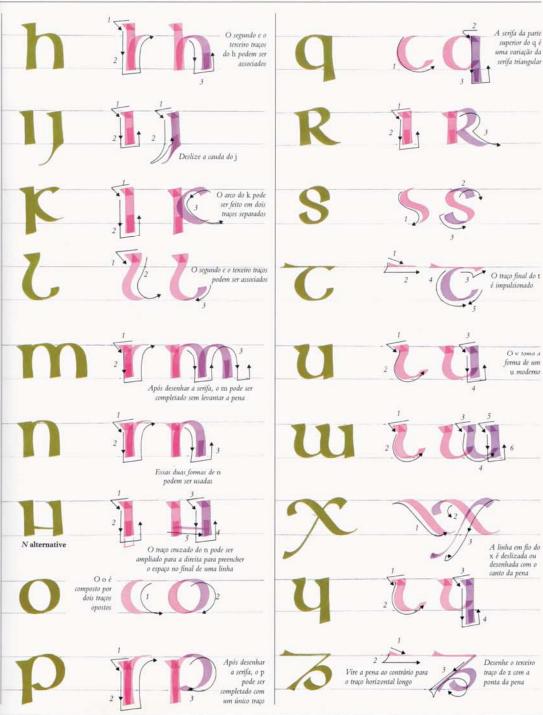

O canto da pena pode ser usado para desenhar o dardo curto

Dardo alternativo

Outra técnica para aquela descrita acima é usar o canto da pena para definir o contorno do dardo antes de preenchê-lo com tinta.

Minúscula Insular

 Usando a ponta de uma pena quadrada, inicie na linha superior com um pequeno traço diagonal para baixo.

 Volte à linha superior e inicie o traço para baixo, com a pena em um ângulo de 40°.

 Continue a levar a pena para baixo, girando gradualmente na direção anti-horária.

4. Na linha de base, o ângulo da pena deve ser de 65°, alcançando 75° na extremidade da descendente.

5. Após a descendente ter se estreitado para formar uma ponta, comece a subir o traço até ir separando após a linha de base.

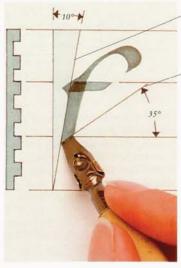
6. Ao alcançar a linha superior, a pena deve estar posicionada com seu ângulo original. Agora, desenhe a parte seguinte da letra.

Minúscula Carolíngia

A MINÚSCUILA CAROLÍNGIA é uma das letras que o calígrafo domina com mais facilidade. Sendo uma escrita reformada, sua função original era comunicar de forma legível (pp. 38-39). As letras não têm adornos, as palavras têm um espaçamento claro e existem pouquíssimas ligatu-ras. Embora estreitamente relacionada à Meia-Uncial, da qual deriva (ver abaixo), a Carolíngia é sempre escrita com uma posição oblíqua, enquanto que a Meia-Uncial é usualmente escrita com uma posição reta.

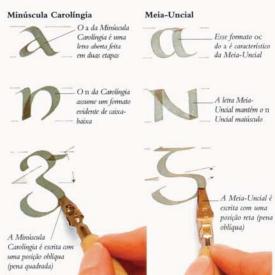

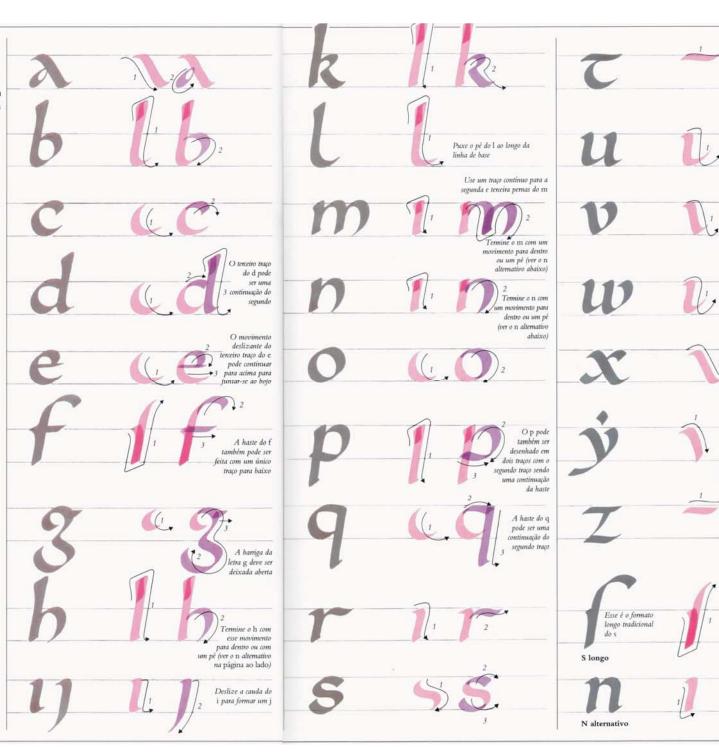
Uma inclinação da letra de cerca de 10º é característica da letra Minúscula Carolingia

O ângulo da pena é de aproximadamente 35°

Elementos básicos

A altura de x da Minúscula Carolíngia está entre três e cinco larguras de pena, com outras duas ou três para as ascendentes e descendentes. As serifas nas ascendentes de b, d, h, k e l têm uma aparência de clava. Outras letras, tais como o i, m e n, têm serifas com o formato levemente triangular.

Esse pé alternativo

do h, m e n pode ser usado

no lugar do

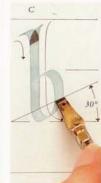
Gótica Primitiva

 $A^{\mbox{\tiny ESCRITA}}$ GÓTICA Primitiva é desenhada em uma posição reta e tem um aspecto vertical condensado. As serifas triangulares na linha superior de x ajudam a dar uma forte ênfase horizontal ao texto. A altura de x varia entre aproximadamente quatro e seis larguras de pena, e as ascendentes e descendentes são, frequentemente, iguais à altura de x. Devido à grande variação no ângulo da pena – entre 10° e 40° - são incluídos diversos tipos de serifas nas letras. A que mais se distingue entre todas é a serifa cindida nas ascendentes das letras b, d, h, k e l.

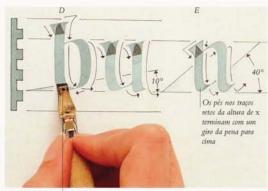

Serifas cindidas Crie a ascendente cindida com um ângulo de pena

de 40°, desenhando primeiro a serifa esquerda e a haste principal e, então, adicionando a serifa direita mais fina (A). Como alternativa, amplie a serifa fina na direção da haste (B).

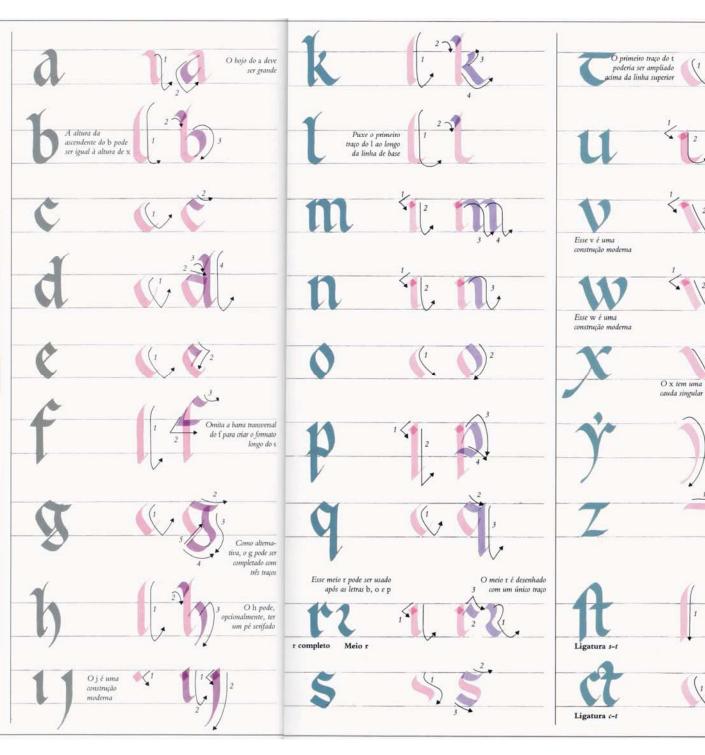

Serifas preenchidas Um terceiro método envolve preencher a serifa cindida (C). A pena é mantida constantemente a 30° para toda a letra

As letras Góticas Primitivas devem ser escritas com uma pena obliqua

Serifas de ponta plana e serifas triangulares Uma quarta forma alternativa de serifas é a de ponta plana (D), criada com a sobreposição de dois traços, com o ângulo da pena a 10°. Um quinto tipo de serifa é a triangular (E), que aparece nas letras, i, m, n, p, r e u, assim como nas letras modernas i, v e w. Ela pode ser desenhada com um ou dois traços, com o ângulo da pena a 40°.

O segundo e o terceiro traços do x podem ser associados

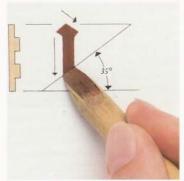
Essa ligatura entre o s longo e o t é

uma característica

dessa escrita

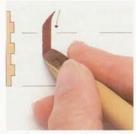
Textura Quadrata

A ESSÊNCIA DA QUADRATA é que ela é uma letra formal, vertical, A com traços que diferem o mínimo possível entre si. As curvas são praticamente eliminadas e a formalidade é somente quebrada pelo uso de linhas em fio. Isso inclui os traços deslizantes que ocorrem nas letras a, e e r, criados arrastando-se a tinta úmida com o canto da pena. As outras características importantes são as ascendentes cindidas e os pés no formato de diamante na altura de x, com um pequeno espaço entre eles.

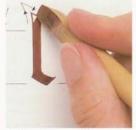

Elementos básicos

Uma posição oblíqua (pena quadrada) é usada para a Quadrata. A pena é mantida em um ângulo entre 35° e 45° para os traços da haste, ajustados para um ângulo mais baixo para os traços de conexão. A altura de x é, geralmente, de cerca de cinco larguras de pena. O tamanho relativamente grande das letras faz com que o cálamo seja o instrumento ideal para desenhá-la.

Desenhando uma serifa à direita A ascendente cindida é desenhada em dois traços. Comece a serifa direita acima da linha superior, puxando a pena para baixo para a esquerda, completando a haste em um traço.

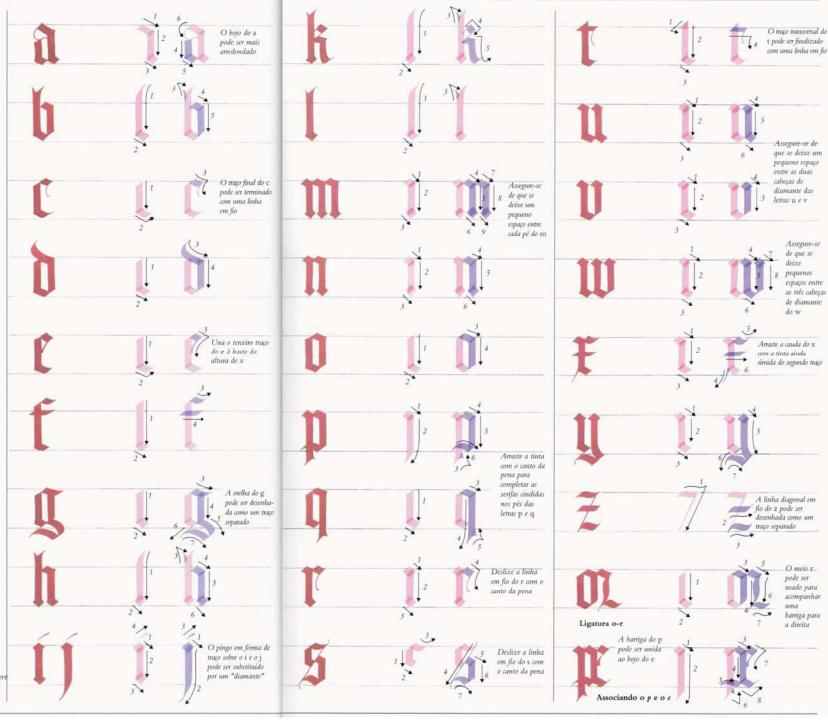

Adicionando uma serifa à esquerda A serifa esquerda pontuda deve ser um pouco menor que a da direita. Gire a pena para seu canto esquerdo e use a tinta ainda úmida do traco

Para alcançar o efeito ideal de textura da Quadrata, todos os espaços internos das letras e os espaços entre as letras devem ser iguais à largura de um traço.

O espaço entre as palavras deve ser igual a aproximadamente duas larguras de pena

Maiúsculas Góticas

A s MAIÚSCULAS GÓTICAS usam o mesmo ductus das minúsculas (pp. 52-53, 56-57) e são escritas com a mesma posição oblíqua. Entretanto, as maiúsculas têm um aspecto mais largo, mais arredondado do que as minúsculas rigidas e formais, sendo que as duas formas contrastam de forma extraordinária quando usadas juntas. O número de floreios caligráficos em cada Maiúscula Gótica a torna uma escrita inadequada para escrever uma palavra inteira ou uma página de texto completa. Por isso, as Maiúsculas Lombardas oferecem uma alternativa menos exuberante (pp. 64-65).

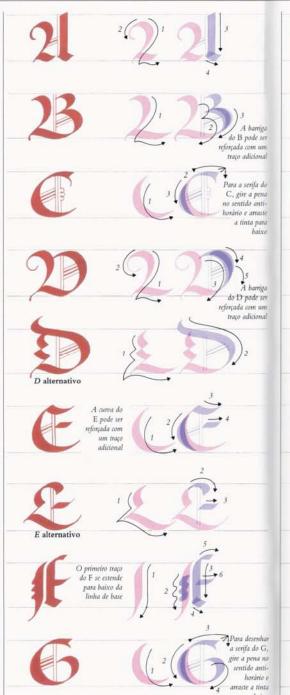

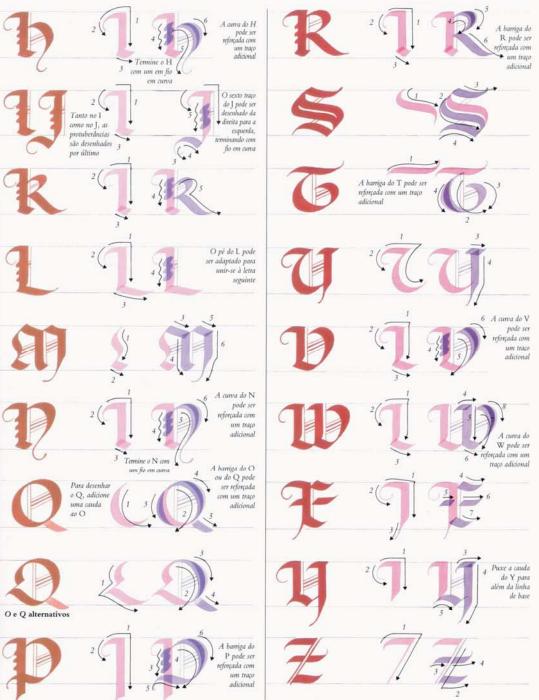
A altura da letra da Maiúscula Gótica é de aproximadamente sete larguras de pena, duas vezes mais alta do que a altura da minúscula.

Linhas em fio

O espaço interno da letra é reduzido pelo uso de linhas em fio, desenhadas com o canto da pena. Normalmente, são feitas uma ou duas linhas verticais em fio e uma única linha fina diagonal em cada lado de um traço diagonal mais grosso.

Maiúsculas Lombardas

N ÃO HÀ PRECEDENTES HISTÓRICOS de um conjunto completo de Maiúsculas Lombardas e aquelas aqui exibidas foram compiladas de diversas fontes. Diferentemente das Maiúsculas Góticas (pp. 60-61), elas eram usadas para escrever palavras e frases completas e essa consistência tem uma grande importância. Concentre-se em fazer com que o peso do traço, o nível de condensação ou de expansão e a elaboração da serifa sejam exatamente os mesmos em cada letra que você desenhar.

Círculo externo

Hastes acinturadas

Podem ser criadas hastes acinturadas sobrepondo dois traços grossos curvos verticais e, então, adicionando os traços em fio horizontais na parte de cima e de baixo (ver acima, à esquerda). Um método mais preciso é desenhar todo o contomo com uma pena estreita e, então preencher com tinta (acima, no centro).

Use uma pena estreita para acrescentar os botões decorativos no final das serifas

Círculo interno

Letras arredondadas

Defina a forma das letras arredondadas desenhando primeiramente o círculo externo ou o interno. Normalmente, a última opção costuma ser mais prática (ver letra O, página ao lado).

Letras expandidas e condensadas

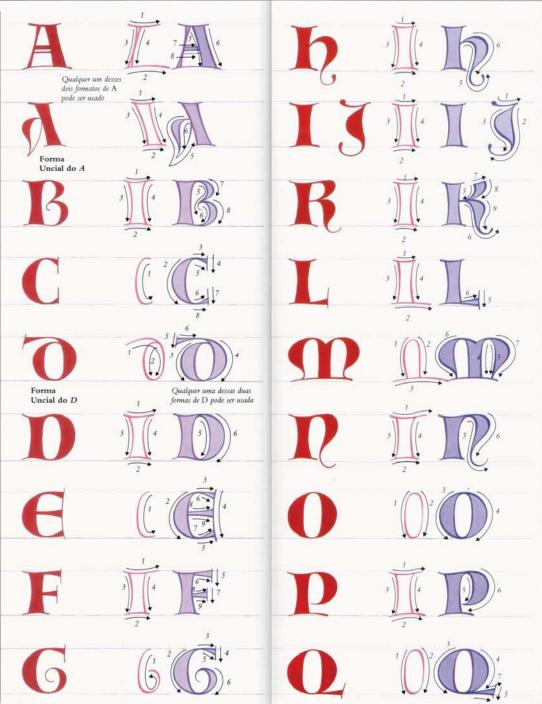
Para controlar o nível de expansão escolhido, use os espaços contidos dentro dos caracteres como guias. As letras condensadas têm serifas mais curtas do que as letras expandidas. As barrigas podem ser completamente tedondas ou pontudas.

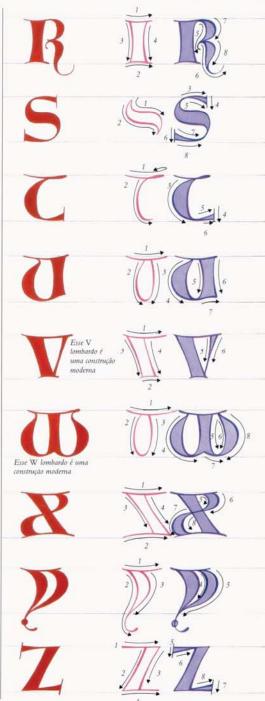

Maiúsculas display

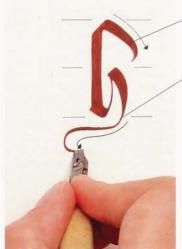
Desde o século 12, a Maiúscula Lombarda, sempre foi extremamente elaborada quando usada como uma maiúscula display de uma palavra ou sentença. A decoração pode variar desde uma simples borda até complexas ilustrações douradas e coloridas.

Bastarda de Secretaria

S endo uma letra prática, cursiva, a Bastarda de Secretaria é escrita levantando a pena o mínimo possível, com as letras conectadas entre si sempre que possível. Consequentemente, a letra pode ser caligrafada muito mais rapidamente do que as escritas Góticas formais, tais como a Textura Quadrata (pp. 52-53). As ascendentes são complementadas por traços diagonais fortes, para baixo, conhecidos como trombas de elefante, desenhados para a direita da haste num ângulo de 45°. Eles repetem os traços diagonais para baixo dos pés da altura de x.

O ângulo das trombas de elefante deve ser uniforme ao longo de todo o texto

A cauda do h é, geralmente, arrastada para a esquerda da letra, quase paralelamente à linha de base

Letra chave

O h é uma boa letra para começar a praticar a Bastarda de Secretaria. Ela contém a tromba de elefante. que se estende a partir do topo da ascendente até quase alcançar a linha superior de x, e o característico traço para baixo, no pé da haste.

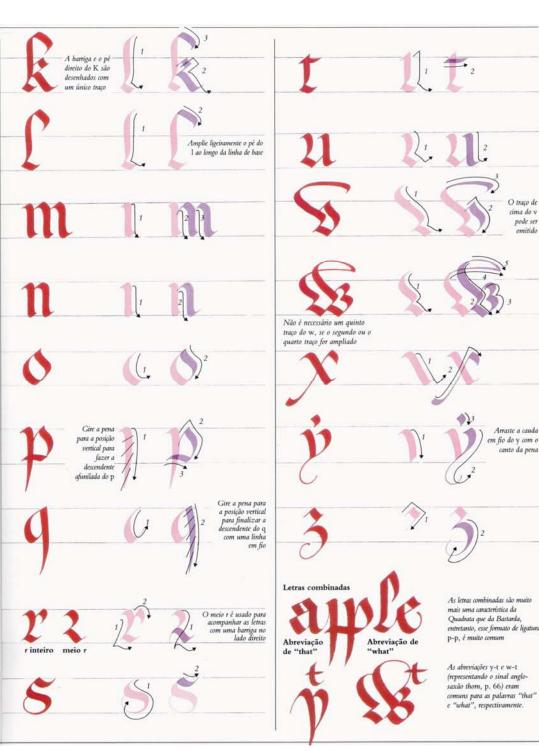
Desenhando um laco para cima Com seu amplo laço feito com linha em fio, o d é uma das letras que mais se destacam nessa escrita. Após desenhar o bojo, faça um grande arco levando a pena para cima com um movimento amplo.

Elementos básicos O ângulo da pena para esta letra é de 40-45° e, geralmente, usa-se uma pena quadrada. A altura de x é de quatro larguras de pena, sendo a ascendente, igual a outras quatro larguras.

esquerda para unir-se ao bojo em seu

O traço de cima do v

pode ser

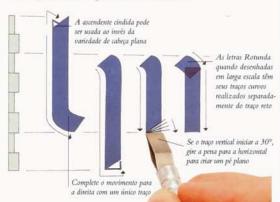
Arraste a cauda

canto da pena

em fio do y com o

Rotunda

 \mathbf{A} ROTUNDA é uma letra vertical, aberta, que funciona bem tanto \mathbf{A} em grande ou pequena escala. Os traços retos característicos da haste, tais como nas letras b,feh, são construídos com a pena sendo mantida a 30°. O pé quadrado pode ser acrescentado de duas maneiras. O método mais simples é usar o canto da pena para delinear o pé, antes de preenchê-lo com tinta. Como alternativa , pode-se usar a técnica "ductus duplo", que envolve girar a pena de 30° para a posição horizontal em um movimento curto. Embora essa última possa parecer mais complexa, ela é, provavelmente, a melhor para desenhar grandes letras Rotundas.

Traços deslizadoss

Em letras onde a haste termina com um movimento para a direita, como no l (acima), o movimento é feito com um único traço. Em letras maiores, são usados dois traços separados (veja o b, o l e o t, à direita)

Letra principal

O o é a letra principal da Rotunda. As barrigas do b, d, g, p e q seguem seu formato e seu aspecto aberto também se repete no c e no e. O primeiro traço é somente um pouco curvado, seguindo bem perto de uma vertical antes de mover-se vigorosamente para a direita. O segundo traço é muito mais arredondado do que o primeiro.

Fio diagonal

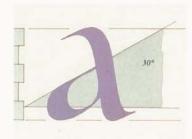
Como alternativa do traço deslizado, as letras m, n e u podem terminar com um pequeno fio diagonal. Esses últimos são sóbrios e bem mecânicos: o traço é simplesmente executado com uma pena a um ângulo de 30° e sem qualquer giro direcional da pena.

Minúscula Humanista

MINÚSCULA HUMANISTA é uma descendente direta da Minúscula A Carolíngia (pp. 40-41). As letras são claramente definidas, separadas e abertas – com o formato muito parecido com o das letras modernas, especialmente aquelas usadas como fontes. Não há exageros nas ascendentes e nas descendentes da escrita e o espaçamento entre as linhas é claro e regular. A Minúscula Humanista pode ser escrita com uma pena de corte quadrado na posição oblíqua ou uma de corte oblíquo na posição reta. As letras aqui exibidas foram escritas com uma posição reta. Em ambos os casos, as letras são verticais e, usualmente, em pequena escala, com uma altura de x de cinco larguras de pena.

Posição oblíqua

A Minúscula Humanista com posição oblíqua é baseada na antiga letra de Poggio e está estreitamente relacionada à Minúscula Carolíngia. Ela é escrita com uma pena a um ângulo de 30-40°. O a é uma letra de dois níveis, o que o distingue do a Itálico, que é uma letra de um só nível (pp. 96-97).

Posição reta

Durante a final do século 15, havia uma tendência progressiva para escrever a Minúscula Humanista com uma posição reta. O ângulo da pena para isso é raso (5-15°) produzindo um contraste major entre os traços finos e grossos.

Tipos de serifas

A escrita apresenta dois tipos de serifas: as triangulares e as planas. A serifa triangular é criada com um traço simples ou com dois traços separados (acima). A serifa plana é criada com um único traco horizontal. Adotando a posição reta, a serifa plana também pode ser usada para finalizar as minúsculas verticais e as descendentes (veja letras f, h, k, m, n, p, q, r, ao lado).

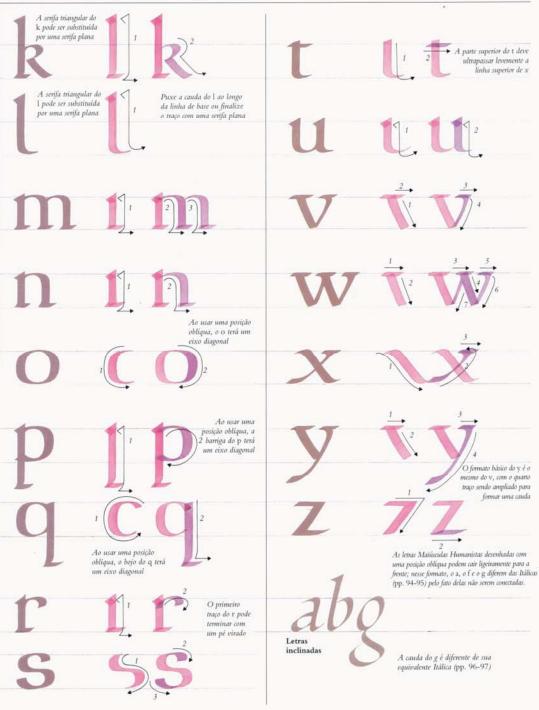

Pés na altura de x

Ao usar uma posição oblíqua, a tendência é criar um pé virado, que é feito finalizando o traço da altura de x com um gancho para a direita. Ao usar uma posição reta, esse gancho fica mais dificil. Então, use a serifa plana, ou finalize o traço com um pequeno movimento para a direita, ao longo da linha de base e, acrescente um segundo movimento para a esquerda.

Copperplate

E SSA ESCRITA ELEGANTE é provavelmente a mais cursiva de todas as caligrafias. A maior parte das letras pode ser construída em um traço e ergue-se muito pouco a pena entre as letras. As alturas de x podem ser ligeiramente condensadas e os laços característicos das ascendentes e descendentes podem ser desenhados tanto abertos quanto fechados. Os melhores efeitos podem ser obtidos usando alturas de x condensadas com laços fechados. As linhas finas da gravação a buril (pp. 102-103) são dificeis de repetir com um bico de aço mas, com prática, pode se obter resultados impressionantes.

Ajustando a pressão

A pressão é ajustada duas vezes nos traços da altura de x. Comece com uma leve pressão para produzir uma linha fina, aos poucos pressione para engrossar o traço no centro da altura de x para, então, relaxando novamente, diminuir até a base do traço.

Evite juntar letras perto da linha de base

Tente deixar um nítido triângulo de espaço entre as letras

Espaços internos

Uma vez que você decidiu se vai usar alturas de x condensadas ou expandidas, certifique-se que cada espaço tenha o mesmo tamanho. O espaço entre as letras deve ser de aproximadamente metade do espaço interno.

