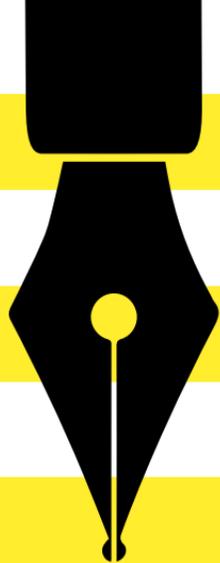

William Paterson

GG

caligrafia fácil

45 tutoriais para tornar-se um mestre calígrafo

Título original: *Learn in 15 minutes. Calligraphy.*
Publicado originalmente em 2018 pela RotoVision,
um selo do grupo Quarto Publishing Plc.

Tradução: Mariana Bandarra
Preparação de texto e revisão técnica:
Maria Luisa de Abreu Lima Paz
Revisão de texto: Adriana Cerello

Design da capa:
Toni Cabré/Editorial Gustavo Gili, SL

Qualquer forma de reprodução, distribuição,
comunicação pública ou transformação desta obra
só pode ser realizada com a autorização expressa
de seus titulares, salvo exceção prevista pela lei.
Caso seja necessário reproduzir algum trecho desta
obra, seja por meio de fotocópia, digitalização ou
transcrição, entrar em contato com a Editora.
A Editora não se pronuncia, expressa ou
implicitamente, a respeito da acuidade das
informações contidas neste livro e não assume
qualquer responsabilidade legal em caso de erros
ou omissões.

© Quarto Publishing Plc., 2017
© da tradução: Mariana Bandarra
para a edição em português:
© Editorial Gustavo Gili, SL, 2018

Impresso na China
ISBN: 978-85-8452-132-6
Depósito legal: B. 12797-2018

**Dados Internacionais de Catalogação
na Publicação (CIP)**
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Paterson, William
Caligrafia fácil : 15 tutoriais para
tornar-se um mestre calígrafo / William
Paterson ; [tradução Mariana Bandarra]. --
1. ed. -- São Paulo : Gustavo Gili, 2018.

Título original: Learn in 15 minutes :
calligraphy.
ISBN 978-85-8452-132-6

1. Caligrafia 2. Caligrafia - Técnicas I.
Título.

18-15498

CDD-745.6197

Índices para catálogo sistemático:

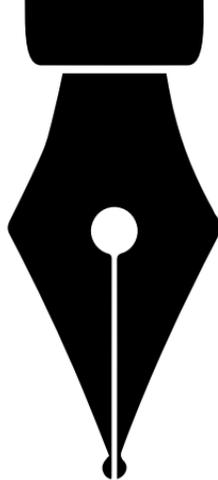
1. Caligrafia : Artes 745.6197
Cibeles Maria Dias - Bibliotecária - CRB-
8/9427

Editorial Gustavo Gili, SL
Via Laietana 47, 2º, 08003 Barcelona, Espanha.
Tel. (+34) 93 3228161

Editora G. Gili, Ltda
Av. José Maria de Faria, 470, Sala 103,
Lapa de Baixo
CEP: 05038-190, São Paulo-SP-Brasil.
Tel. (+55) (11) 3611 2443

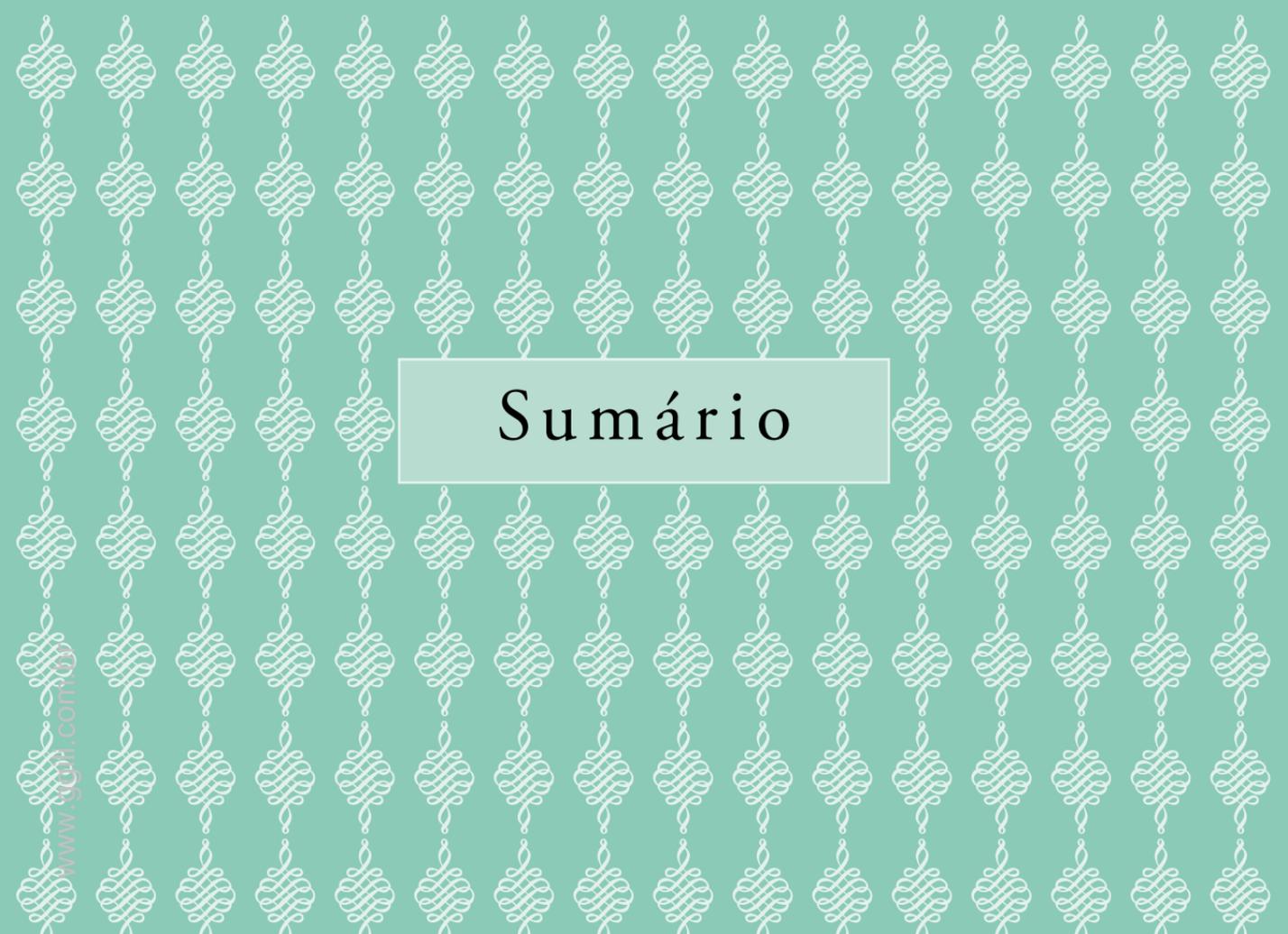
William Paterson

GG®

caligrafia fácil

45 tutoriais para tornar-se um mestre calígrafo

Sumário

15 EXERCÍCIOS DE CALIGRAFIA

1 Pontas duras com caneta pincel	10
2 Copperplate	14
3 Monolinear	18
4 Caligrafia gótica	22
5 Caligrafia com tira-linhas	26
6 Pontas suaves com caneta pincel	30
7 Estilo pincel moderno	34
8 Caligrafia em aquarela	38
9 Estilo pincel casual	42
10 Caligrafia itálica	46
11 Caligrafia com marcador Crayola	50
12 Caligrafia comercial	54
13 Foundational	58
14 Neuland	62
15 Romano	66
<i>Galeria</i>	70

15 TÉCNICAS DE LETTERING

1 Estilo pincel <i>vintage</i>	74
2 Serifa anos 1920	78
3 Serifa manual	82
4 Sans Serif	86
5 Serifa minimalista	90
6 Serifa em letra de forma	94
7 Letra de forma	98
8 Formação de serifas	102
9 Serifa itálica	106
10 Sans Serif condensada	110
11 Cursiva com contorno	114
12 Serifa com contorno	118
13 Lettering circular	122
14 Estilo assinatura	126
15 Cursiva redonda	130
<i>Galeria</i>	134

15 VARIAÇÕES E EXTRAS

1 Layout para lettering	138
2 Letra vazada	142
3 Combinações com caneta pincel	146
4 Guias de composição	150
5 Elementos decorativos	154
6 Sombreado	158
7 Profundidade	162
8 Floreios com pincel	166
9 Serifas e estilo pincel	170
10 Serifas e floreios	174
11 Faixas	178
12 Efeito <i>vintage</i>	182
13 Cobertura em aquarela	186
14 Pontilhismo	190
15 Texto gotejante	194
<i>Galeria</i>	198

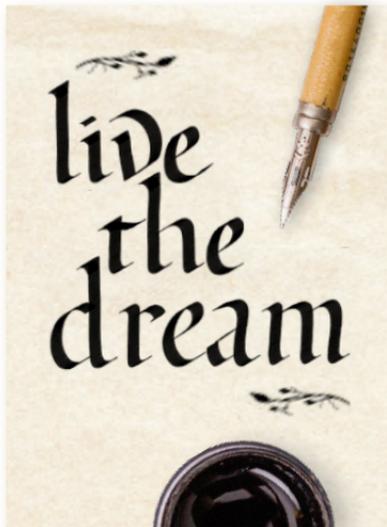
Termos essenciais	200
Ferramentas essenciais	202
Índice remissivo	206
Agradecimentos	208

Introdução

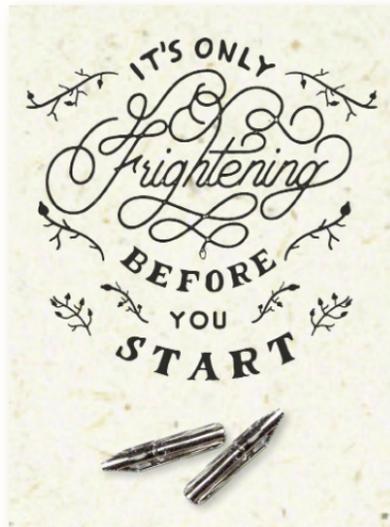
Eu tive um kit de caligrafia quando era criança, mas comecei a aprender caligrafia de verdade aos dezoito anos. Desde então, venho desenvolvendo, adaptando e praticando minhas habilidades a ponto de criar este livro para passar adiante um pouco da minha experiência com caligrafia e lettering manual. Espero que você goste de aprender as diversas técnicas e estilos apresentados ao longo destas páginas. Eu adoro a aparência espontânea da caligrafia e a forma como parece fácil, mas, curiosamente, apesar da sensação de liberdade que ela pode transmitir, é importante lembrar que as linhas usadas como guia em caligrafia e lettering são essenciais para que seu trabalho tenha uma boa aparência!

Este livro foi desenvolvido de maneira que você possa aprender o básico, para depois se aventurar em estilos e variações mais avançados – talvez você até encontre seu estilo próprio ao longo do processo!

O livro está organizado em três seções:

Exercícios de caligrafia – Consiste na escrita das letras e envolve a aplicação de diversos graus de pressão a uma pena ou caneta para criar letras usando um único traço contínuo. Nesta seção você aprenderá sobre o estilo Copperplate, os itálicos e o uso de canetas tipo pincel, entre muitas outras coisas.

Técnicas de lettering – Esta seção trata do desenho de letras, em vez de sua escrita. Aqui, você irá descobrir diferentes estilos, como letras com serifa, em estilo assinatura e cursivas em estilo pincel *vintage*.

Variações e extras – Floreios e efeitos decorativos que você pode acrescentar aos seus projetos de caligrafia e lettering. Aqui você vai aprender a planejar belas composições, acrescentar sombras às letras e usar efeitos como pontilhismo e aquarela.

Dentro de cada uma das três seções há quinze lições curtas, feitas sob medida para simplificar as habilidades necessárias à boa caligrafia. Se aparecer o símbolo do bico de pena, significa que os passos da lição continuam na página seguinte. Entre os exercícios, há páginas pautadas ou em branco para você experimentar as técnicas descritas nas páginas anteriores. Em alguns tutoriais você pode ligar os pontos existentes nas páginas para criar linhas adicionais quando necessário (por exemplo, se precisar de um espaço estreito entre a linha das ascendentes e a linha da altura das maiúsculas).

Caligrafia e lettering podem ser difíceis para quem está começando, mas quero incentivar você a insistir – comece a praticar e no fim das contas você verá o resultado! Lembre-se da importância do peso e das guias e use penas, canetas e papéis de boa qualidade. E, acima de tudo, divirta-se! A caligrafia me trouxe muitas alegrias ao longo dos anos e estou muito contente de ter me dedicado a ela!

William Paterson

15 Exercícios de Caligrafia

Pontas duras com caneta pincel

O segredo da técnica das pontas com caneta pincel é lembrar de aplicar mais pressão enquanto você move a mão na sua direção e menos pressão quando sua mão se afasta.

1. Se estiver utilizando seu próprio papel, comece traçando guias horizontais para a altura das maiúsculas, linha de base, mediana e altura das descendentes.
2. Segure a caneta em um ângulo de 45 graus e, aplicando bastante pressão, mova a caneta para baixo, em direção à linha de base. Certifique-se de aplicar uma pressão constante.
3. Repita o passo 2 no sentido inverso, mas aplique uma pressão bem leve e comece na linha de base, movendo a caneta para cima.
4. Mantendo um ângulo de 45 graus, comece no topo da altura-x e mova a caneta para baixo, aplicando bastante pressão até chegar à linha de base. Finalize o traço movendo a caneta para cima com uma leve pressão, da linha de base até a metade da altura-x.
5. Comece na linha de base, aplicando uma leve pressão, prossiga em direção ao topo da altura-x e volte na sua própria direção, aplicando uma pressão maior e retornando à linha de base.
6. Repita os passos 2 a 5 até preencher o espaço restante.
7. A figura 7 mostra por que este estilo é chamado de traçado “duro”. Praticamente todos os traços são rápidos e abruptos. Pratique escrevendo a palavra “minimum” para adquirir consistência em seus traços.
8. Aplique bastante pressão começando na altura-x e prosseguindo até a linha de base, antes de fazer uma curva leve, arqueando o traço na direção da altura-x para completar a letra “o”.
9. Repita o passo 4, mas comece na altura das maiúsculas.

Make
Today
Count

altura das
maiúsculas

mediana

linha de base

altura-x

descendente

1

2

3

4

5

6

7

8

9

The image shows a handwriting practice sheet with nine numbered examples of cursive lowercase letters on a four-line grid. Example 1 shows a simple vertical line with a downward arrow and a pink double-headed arrow indicating the height from the base line to the median line, labeled 'altura-x'. Example 2 shows a series of slanted vertical lines with downward arrows. Example 3 shows a series of slanted vertical lines with upward arrows. Example 4 shows a series of vertical lines with a slight curve and downward arrows. Example 5 shows a series of vertical lines with a slight curve and downward arrows, with numbers 1, 2, and 3 indicating stroke order. Example 6 shows a series of vertical lines with a slight curve and downward arrows, with numbers 1, 2, and 3 indicating stroke order. Example 7 shows the word 'minimum' written in cursive. Example 8 shows the letter 'o' written in cursive with numbers 1, 2, and 3 indicating stroke order. Example 9 shows the letter 'l' written in cursive with numbers 1, 2, and 3 indicating stroke order.

Truth
Beauty

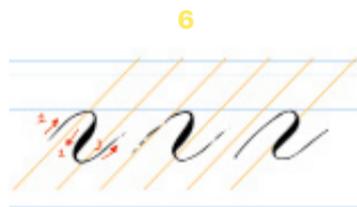
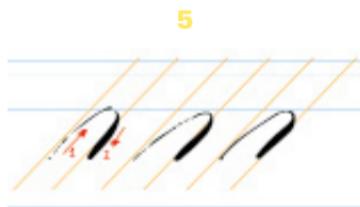
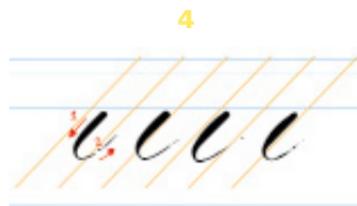
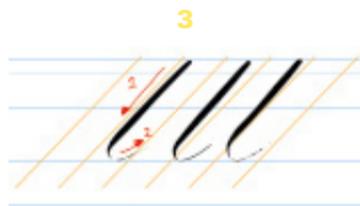
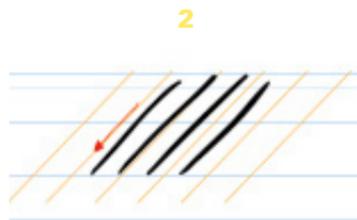
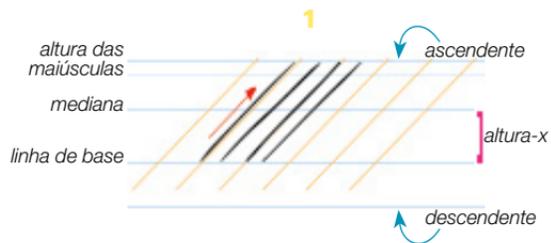

Copperplate

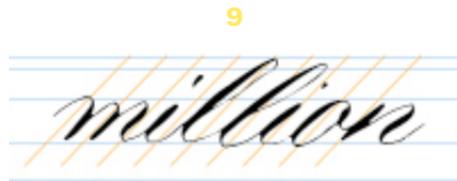
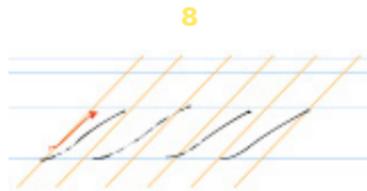
Para aperfeiçoar sua técnica no estilo Copperplate, também conhecido como escrita cursiva inglesa, pratique exercícios que melhorem inclinação, traços simples e traços com movimento. Complete duas linhas de cada exercício antes de passar para o próximo.

1. Na página de exercícios, trace uma linha ligando o primeiro conjunto de pontos e use essa linha como sua ascendente. Repita este passo no restante das guias, conforme a necessidade. Acrescente linhas em um ângulo de 45 graus. Em seguida, coloque o papel na posição vertical e, usando um bico de pena Nikko G com cabo oblíquo, alinhe o bico com as linhas em 45 graus. Faça traços partindo da linha de base até a linha das ascendentes, aplicando uma pressão leve.
 2. Agora, repita o mesmo traço, mas movendo a pena para baixo, da linha das ascendentes para a linha de base, e aplique uma pressão mais forte.
 3. Este traço é o mesmo do passo 2, mas com uma curva para a direita.
- Lembre-se de reduzir a pressão antes de começar a curva.
4. Agora, complete uma versão mais curta do traço mostrado no passo 3. Comece no topo da altura-x e acrescente um leve traço para cima, finalizando na metade da altura-x.
 5. Repita o passo 4, mas de cabeça para baixo. Comece com um leve traço para cima que se curva e se transforma em um pesado traço para baixo. Este é um traço padrão para iniciar as letras arqueadas, como “n”, “m”, “p”, “v” e “w”. O traço leve para cima deve começar na linha de base.
 6. Junte os passos 4 e 5 para obter um leve traço para cima, um traço pesado para baixo e um leve traço para cima outra vez.

7. Começando no lado direito, a aproximadamente um quarto do topo, faça um leve traço para cima em sentido anti-horário e desenhe o “o” em um único movimento, aumentando a pressão à medida que faz a volta para a esquerda e, em seguida, um leve traço de ligação para a direita.
8. Execute um traço inicial padrão aplicando uma leve pressão e uma curva sutil. Use esse traço para iniciar as letras “t”, “j”, “u”, “l”, “f”, “h”, “k”, “s” e “e”.
9. Pratique escrevendo a palavra “million”.

Monoliner

A escrita monoliner está entre as favoritas no Instagram. Monoliner significa exatamente o que o nome sugere: todas as letras têm o mesmo peso. Isso significa que você pode investir em floreios e composições altamente criativas. O ideal para este estilo é utilizar um marcador Pentel Paint Marker.

1. Se estiver utilizando seu próprio papel, comece traçando guias horizontais para a altura das maiúsculas, linha de base, mediana e altura das descendentes. Você também pode traçar guias verticais em um ângulo de 65 graus, caso ainda não esteja se sentindo seguro.
2. Usando a caneta tipo marcador, comece traçando linhas retas a partir da mediana até a linha de base. Continue praticando, até que todas as linhas traçadas estejam consistentes. O ângulo das linhas deve ficar em torno de 65 graus.
3. Partindo da mediana, faça um traço para baixo em direção à linha de base. Antes de chegar à linha, faça uma curva para criar o conector. É difícil obter um resultado consistente, por isso continue praticando até que esteja seguro com a técnica.
4. Repita o exercício do passo 3, porém invertido – em vez de começar na linha mediana, comece no centro da altura-x.

Dream
a Little
Dream

1

altura das
maiúsculas

mediana

linha de base

altura-x

descendente

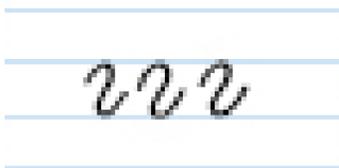
2

3

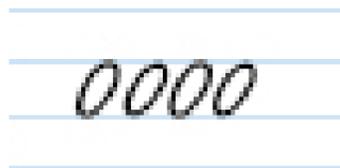
4

- Agora combine os exercícios dos passos 3 e 4. O truque é arredondar ao máximo os bojos de cada letra. A ideia é conseguir desenhar um círculo perfeito dentro do bojo.
- Partindo da metade da altura-x, desenhe formas ovais. Pode não ser fácil no começo, por isso continue praticando.
- Se quiser escrever uma palavra específica, experimente esboçar primeiro o esqueleto a lápis. Isso oferece uma diretriz que você pode seguir quando estiver passando a caneta.
- As letras finalizadas devem parecer uniformes e consistentes como as da figura 8.

5

6

7

8

