

Caligrafia e **LETTERING**

AS FERRAMENTAS DA CALIGRAFIA

Gui Menga

escola
britânica de
artes criativas
& tecnologia

Caligrafia **e LETTERING**

**FERRAMENTA,
MEIO E SUPORTE**

Gui Menga

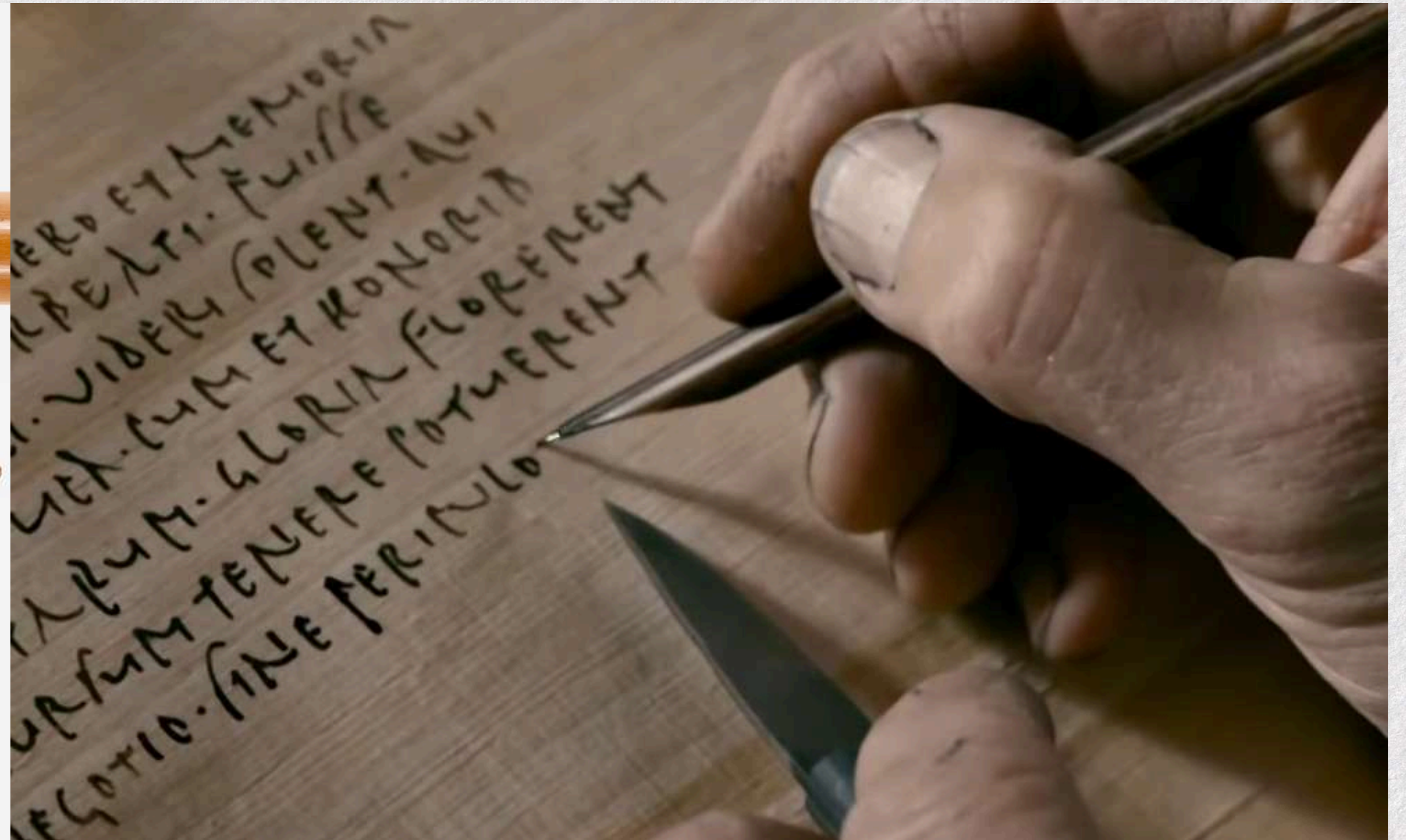
escola
britânica de
artes criativas
& tecnologia

FERRAMENTA, MEIO E SUPORTE

- As primeiras canetas ou penas caligráficas eram feitas de cálamo (um tipo de junco) cortado no formato correto para a escrita.

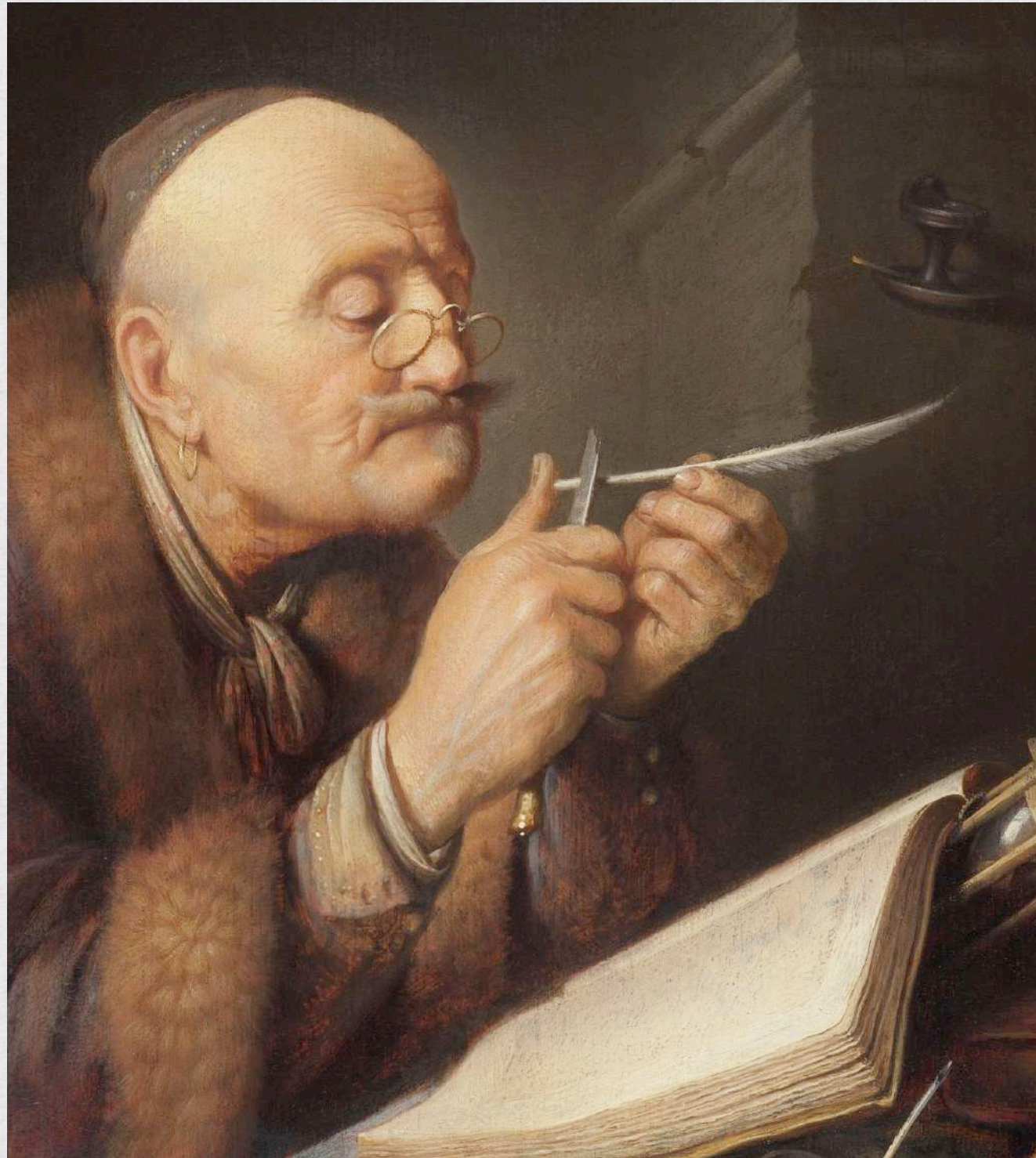
Cálamo

Cena de "The Secret History of Writing" © BBC

FERRAMENTA, MEIO E SUPORTE

- A partir do século 6 da Era Comum, o cálamo foi substituído pela pena de ave, normalmente ganso ou cisne. A pena de aves é mais resistente e flexível e permite escrever letras muito menores com mais definição.

FERRAMENTA, MEIO E SUPORTE

- No século 18 e mais intensamente no século 19, iniciou-se a fabricação industrial de penas metálicas a partir de chapas cortadas e dobradas seguindo o mesmo desenho das penas de aves que elas substituíram.

Na Sequência: Pena Speedball C1 e C2, Pena Mitchell, Pena Brause (0,5mm), Pena Tape, Pena Speedball B, Pena Nikko G em cabo Oblíquo, Pena Hunt 101 em cabo oblíquo, Pena Gillot 404 em cabo reto.

FERRAMENTA, MEIO E SUPORTE

- Depois de muitas adaptações nos seus desenhos, hoje as tira-linhas ou ruling pens fazem parte do arsenal de calígrafos e artistas de lettering

Ruling Pens da marca brasileira Dreaming Dogs

FERRAMENTA, MEIO E SUPORTE

- Além das penas, o pincel – que foi inventado pelos chineses, sempre foi utilizado para escrita em tamanhos maiores, como a escrita que vimos em Pompéia.

FERRAMENTA, MEIO E SUPORTE

- Existe uma variedade enorme de canetas automáticas, canetas tinteiro e outras ferramentas para caligrafia, cada uma com suas características, vantagens e desvantagens.

Na sequência: Caneta Copic Wide, Automatic Pen, Parallel Pen, Caneta tinteiro Lamy, Dois lápis 2b, Caneta de Vidro, Faber-Castell Pitt Brushpen, Pentel Color Brush, Sakura Koi Brushpen, Madeira Balsa

FERRAMENTA, **MEIO** E SUPORTE

- *Tintas líquidas: Tinta para Sumi, Nogalina (Extrato de Nogueira), Tintas para Caneta Tinteiro, Aquarelas líquidas e Acrílicas Líquidas*

Na sequência: Tinta Sumi em barra, Sumi líquida, Tinta para Caligrafia, Tinta acrílica líquida, Tinta Aquarela líquida, Tinta para caneta tinteiro

FERRAMENTA, **MEIO** E SUPORTE

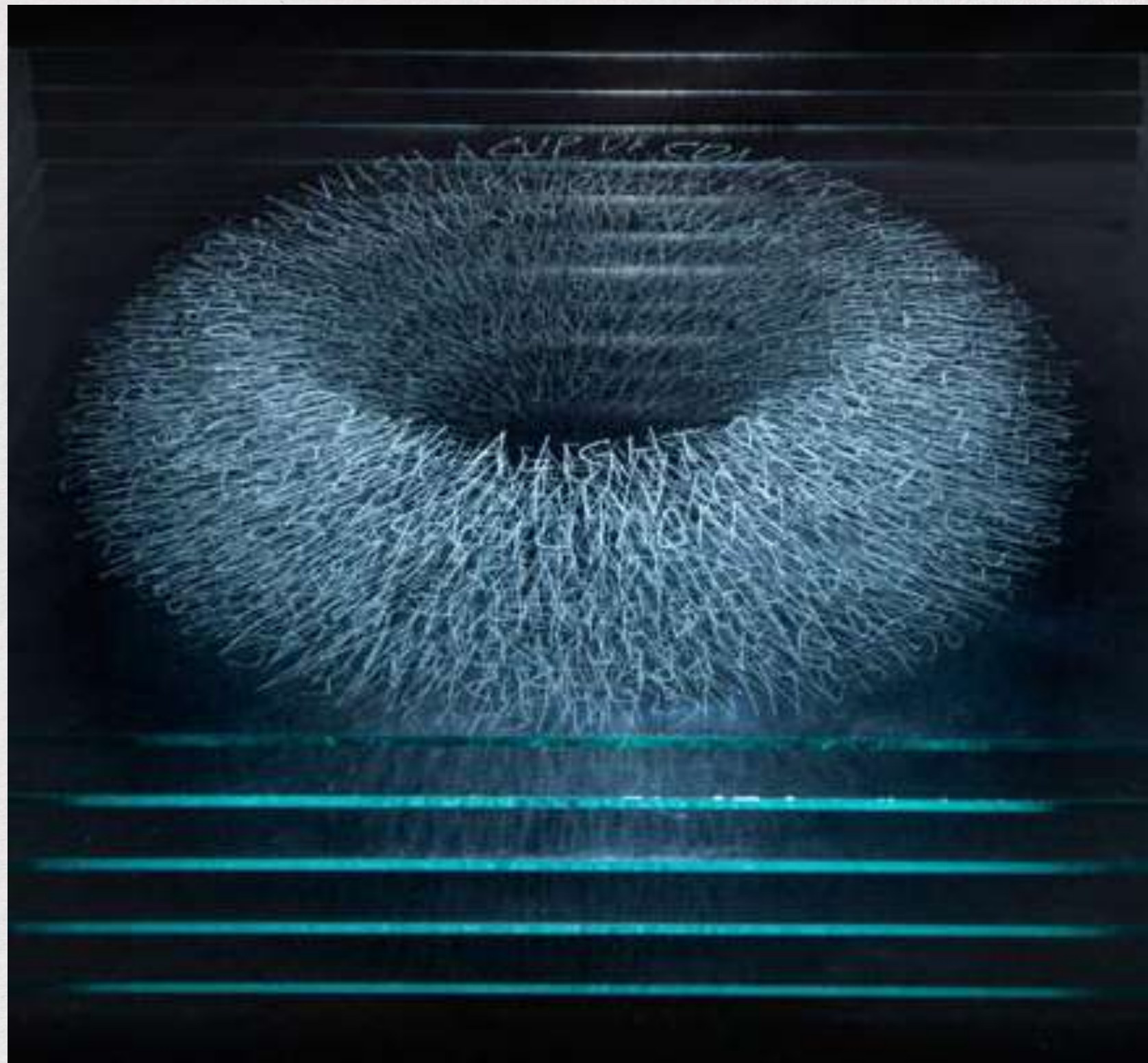
- *Tintas Viscosas: Aquarela, Guache, Poster e Acrílica*

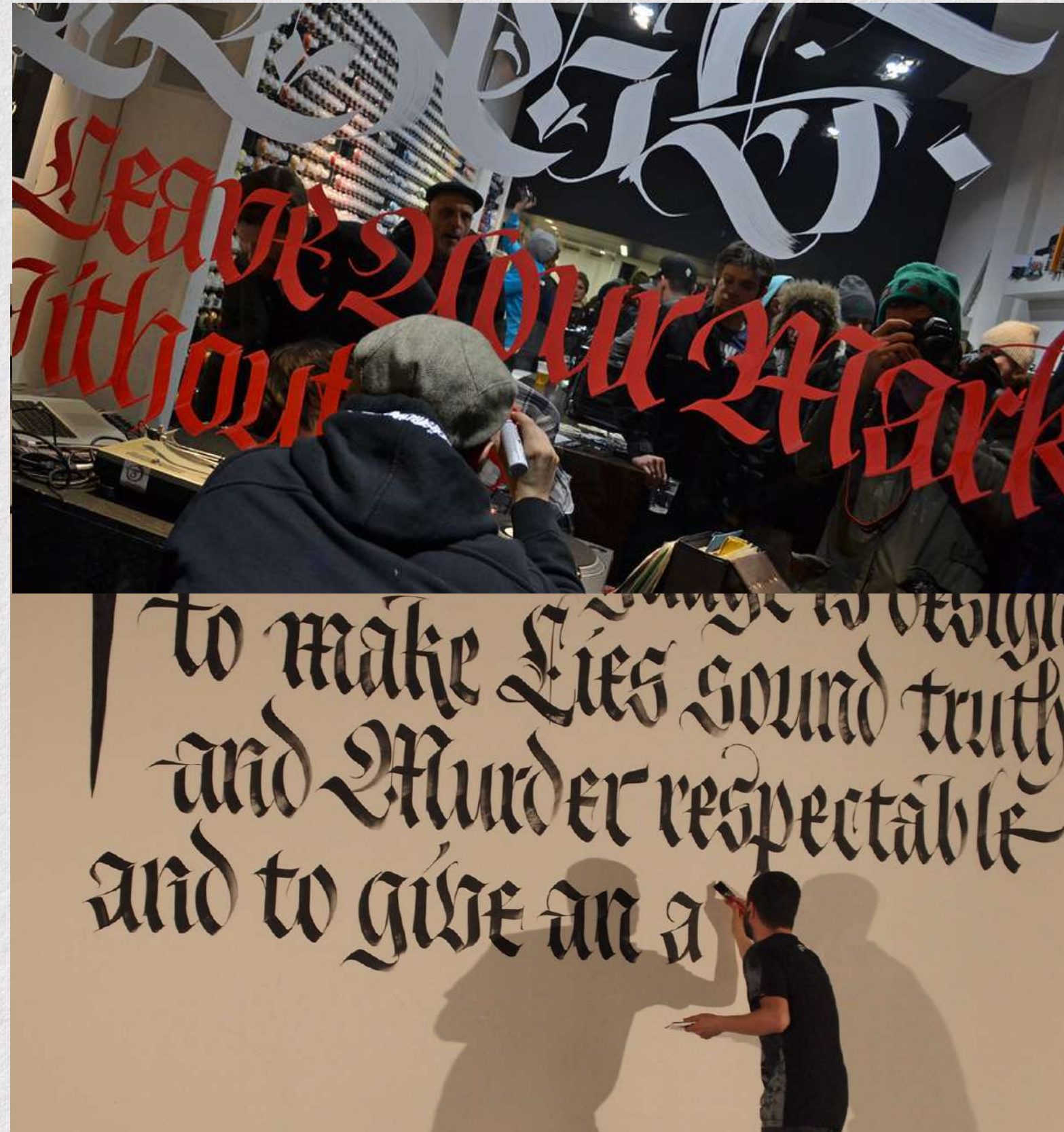
Na sequência: Tinta Guache, Tinta Poster, Tinta Aquarela, Tinta Acrílica

FERRAMENTA, MEIO E SUPORTE

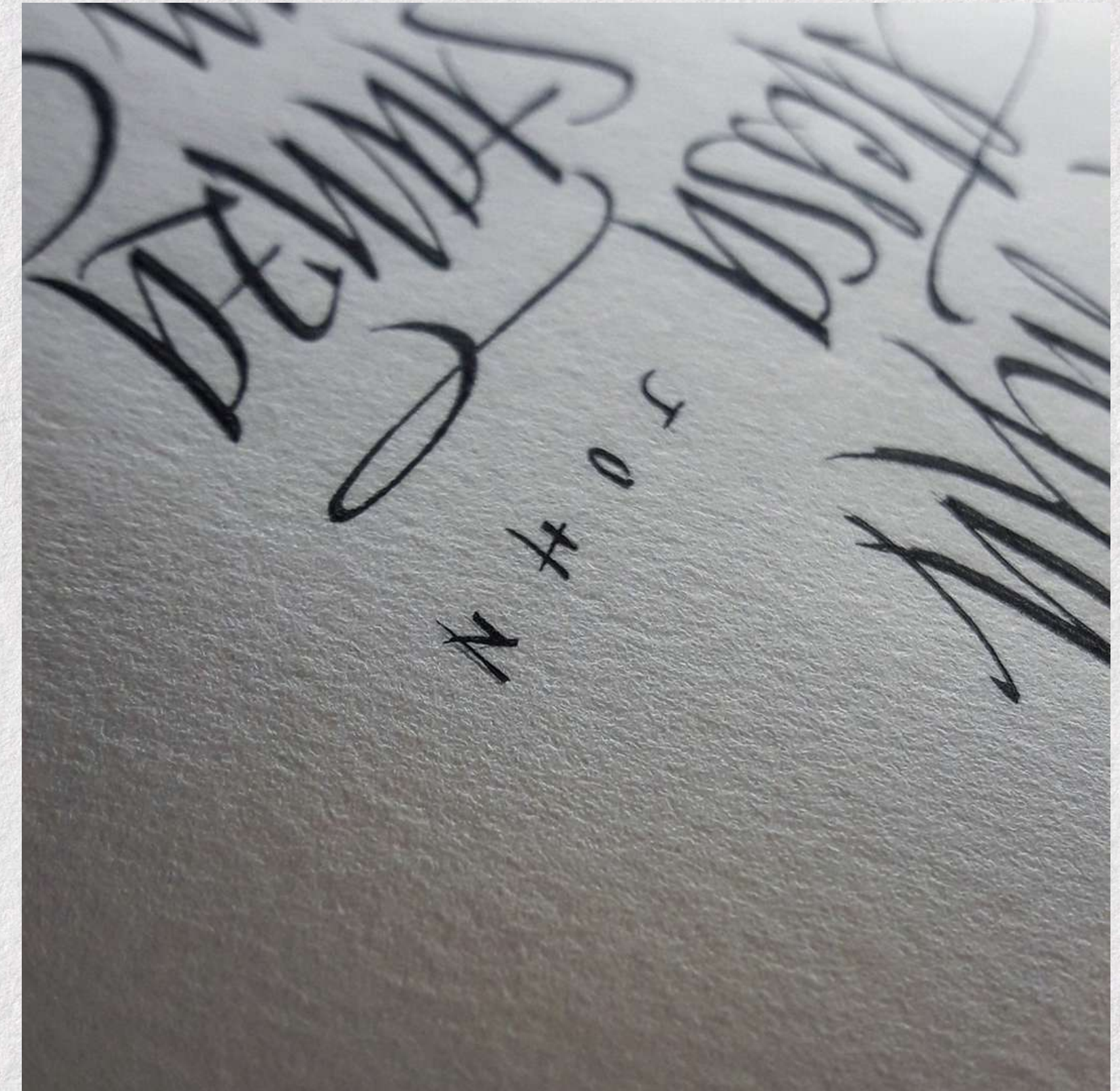
- Qualquer superfície serve, dependendo da ferramenta utilizada

Denis Brown (Gravação em vidro)

Luca Barcellona (Tinta sobre vidro e parede)

Chiara Riva (caligrafia sobre papel)

FERRAMENTA, MEIO E SUPORTE

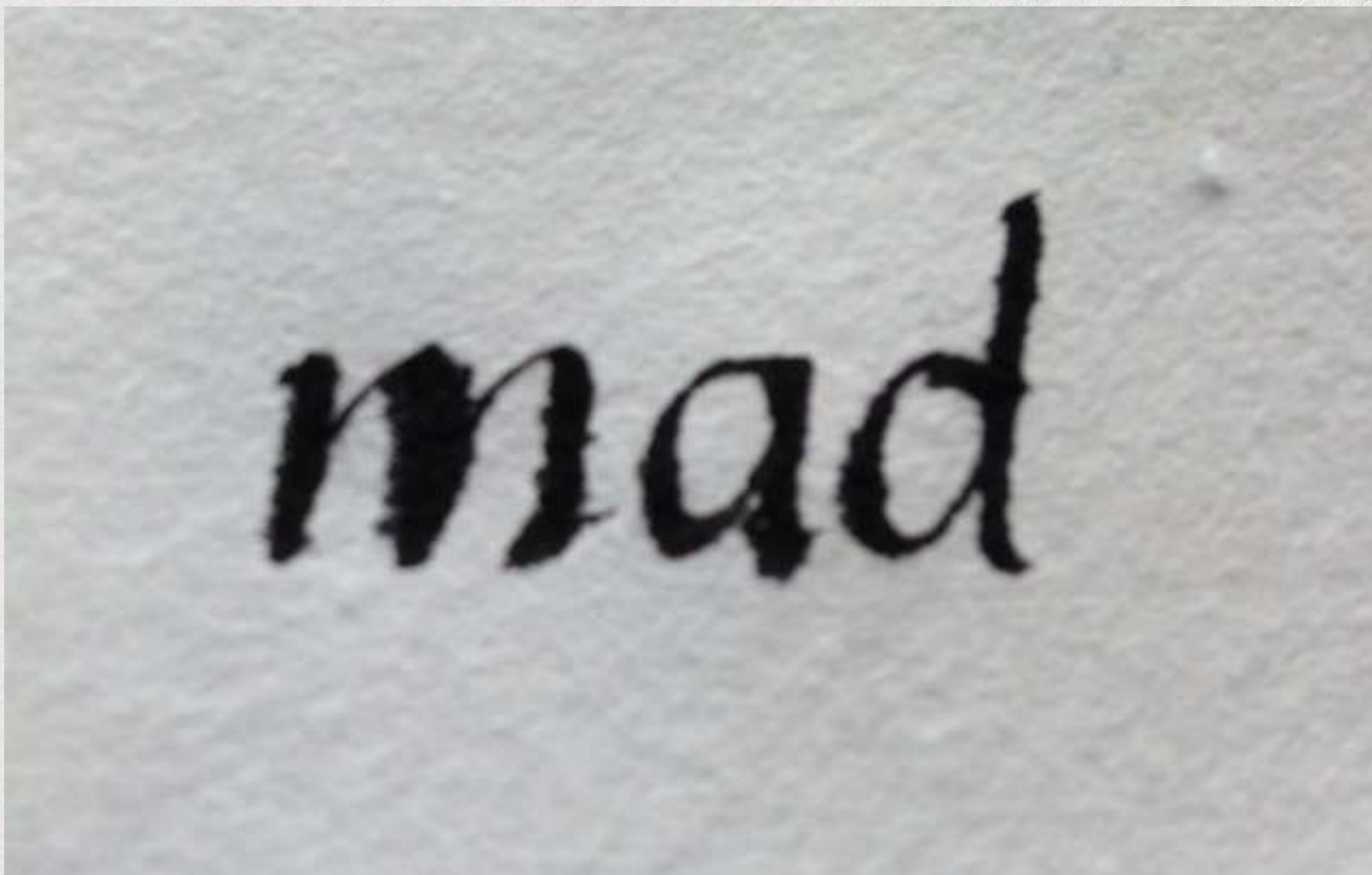
- O papel é feito de fibras vegetais que são quebradas em um caldo e depois é moldado sobre uma tela de metal, seja num rolo ou à mão.

Diferentes tipos de papel feitos com 100% fibra de algodão

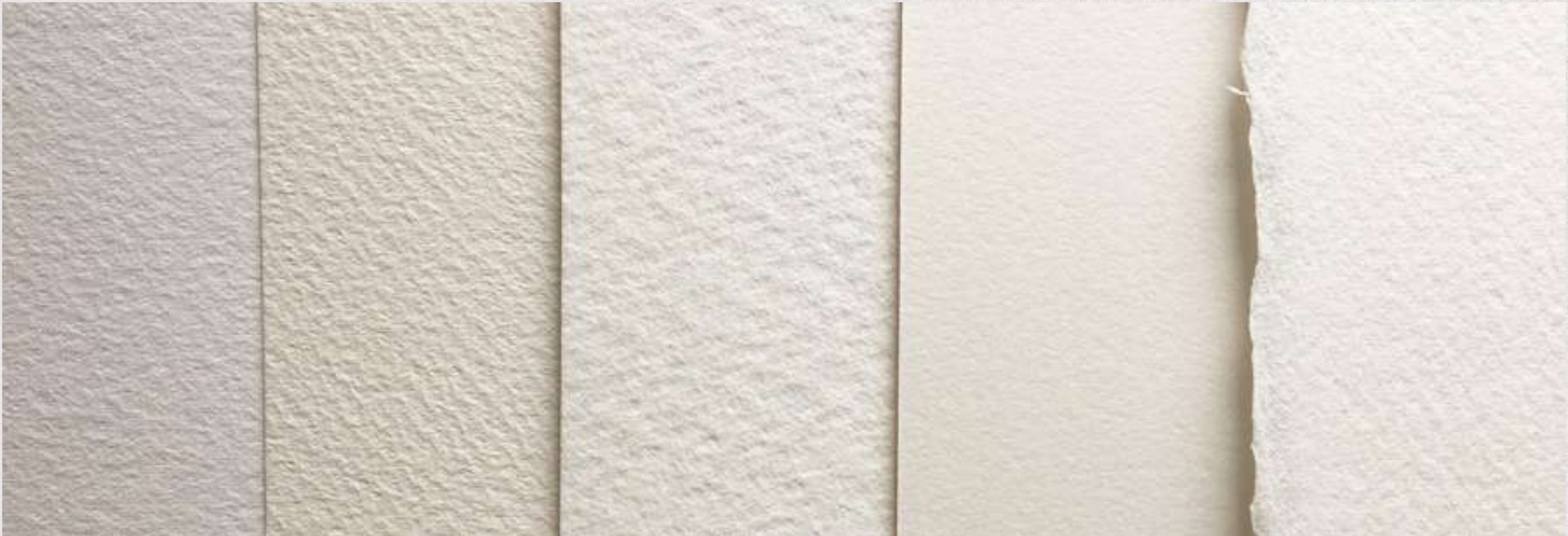
FERRAMENTA, MEIO E SUPORTE

- Gramatura é menos importante que composição do papel: Alguns papéis de gramatura alta são ácidos, por diferenças na sua receita, causam sangramento ou capilarização da tinta em contato com a folha.
- (sangramento pode ocorrer também por causa da composição da tinta, e não do papel)

FERRAMENTA, MEIO E SUPORTE

- Além da sua composição química, precisamos escolher o papel de acordo com a sua textura.

A textura do papel varia de acordo com a sua fabricação e deve ser escolhida de acordo com seu uso. Papéis muito texturizados podem dificultar caligrafia em tamanhos menores. Papéis lisos demais podem “escorregar” demais.

Caligrafia **e LETTERING**

MANUSEIO E AQUECIMENTO

Gui Menga

BVA
UCC

escola
britânica de
artes criativas
& tecnologia

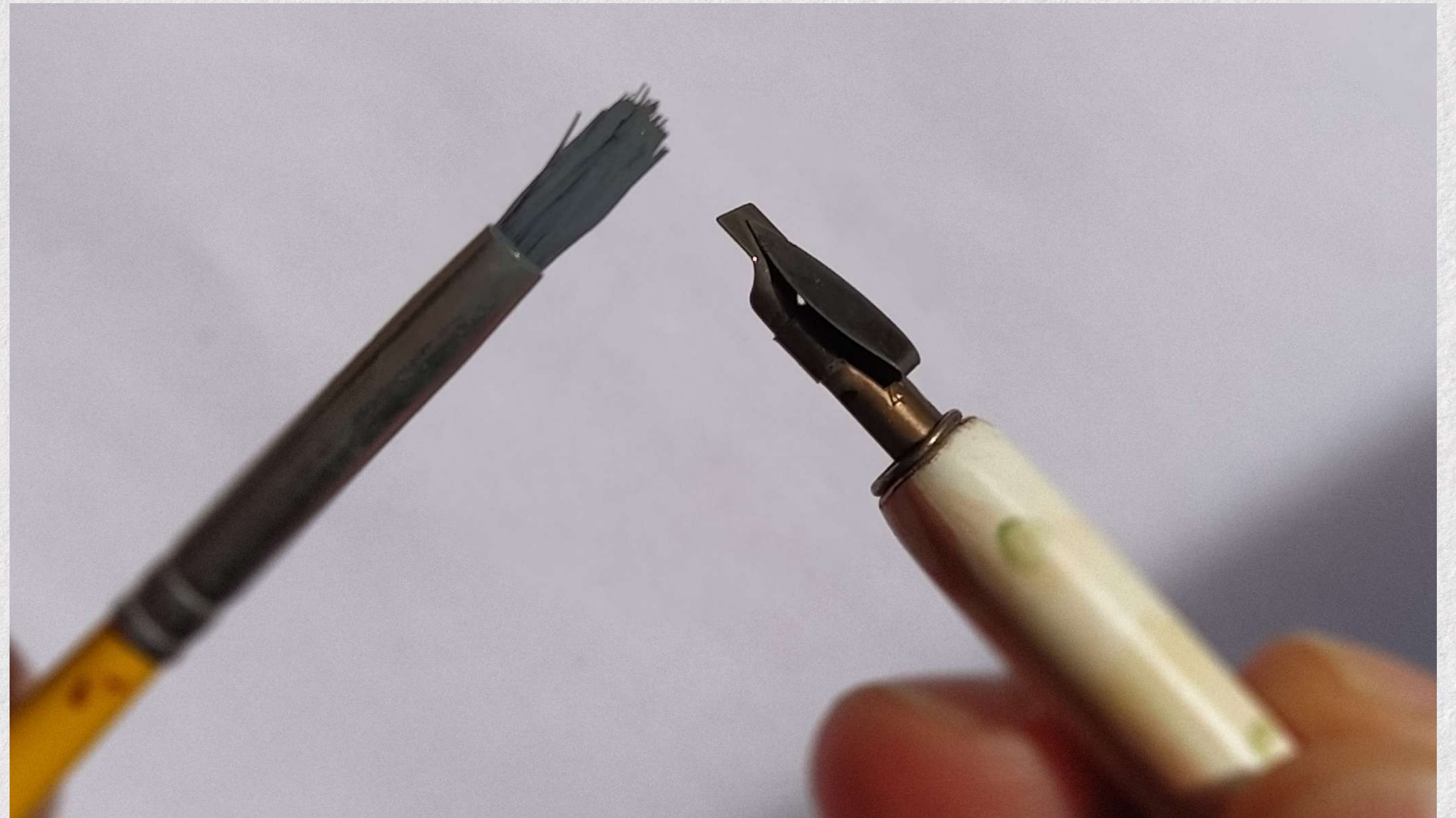
PREPARAR **PENA** E TINTA

- A pena deve ser utilizada com um cabo, instalada corretamente.
- Sua pena nova vem com uma proteção anti-ferrugem que irá repelir a tinta. Lave a pena com água e sabão, esfregando suavemente e secando muito bem antes do primeiro uso.
- Limpe bem sua pena depois de usar. Se necessário, use uma escova de dentes macia, e seque completamente para guardar.

PREPARAR **PENA E TINTA**

- *Dilua a tinta ao ponto dela correr bem da pena para o papel, mas antes dela ficar muito líquida ou transparente.*
- *Carregue a pena com tinta utilizando um pincel pequeno ou mergulhe a pena na tinta delicadamente*

POSTURA CORRETA

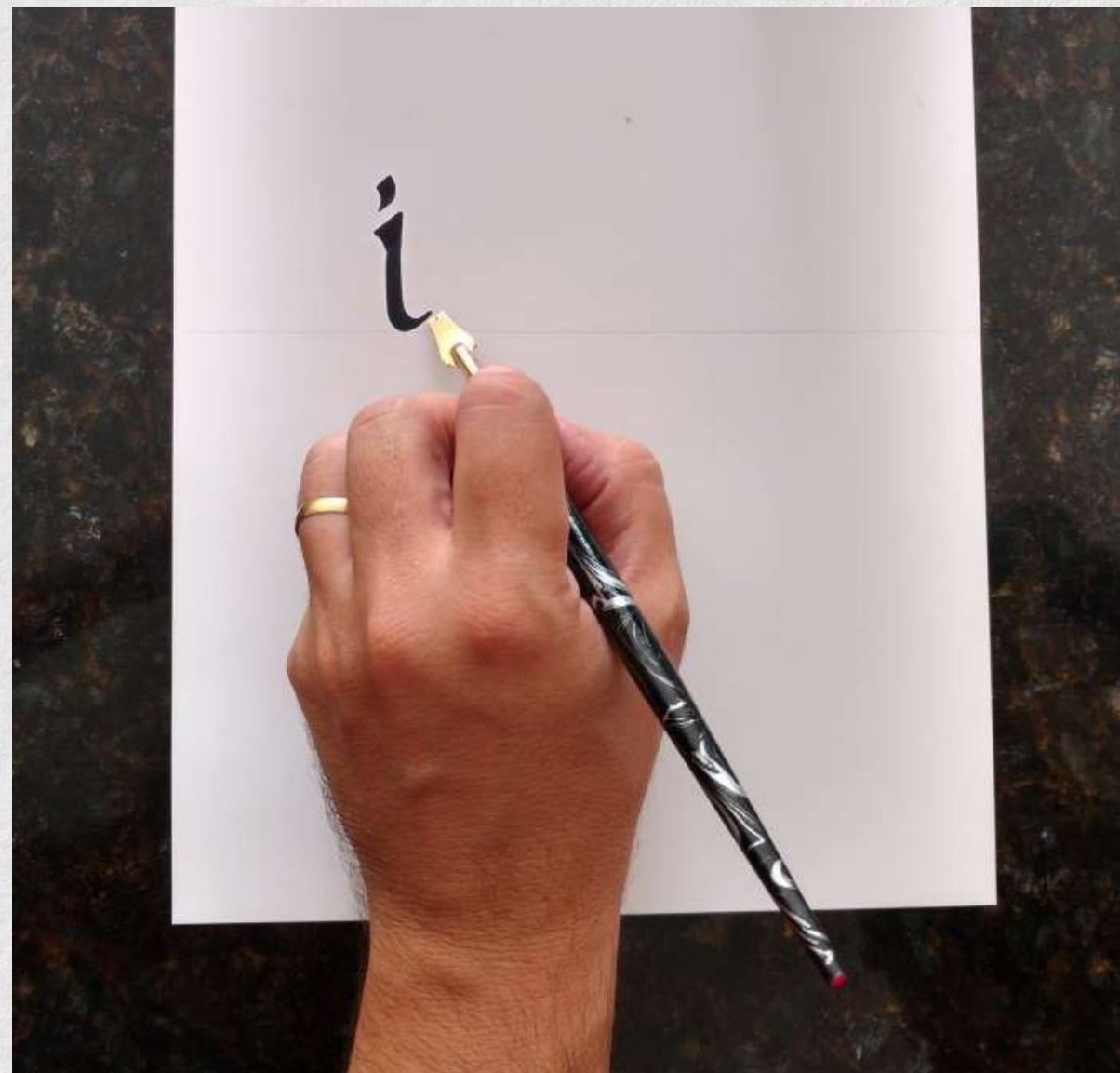
- Uma boa postura é essencial para a qualidade das suas letras, mas também para que você consiga trabalhar por muito tempo sem dores nas mãos, pescoço ou costas.
- Segure a pena de uma maneira firme, porém relaxada, com o cabo entre os dedos indicador e polegar, apoiada sobre o dedo médio. Dessa forma você poderá executar técnicas mais avançadas no futuro.
- Sente-se bem apoiado numa cadeira confortável, com os dois pés no chão. A altura da cadeira e da mesa são muito importantes: Com as costas levemente inclinada para frente, dobre o braço e toque a ponta de sua orelha. Seu cotovelo deverá apenas raspar na mesa.

CALIGRAFIA PARA CANHOTOS

- Canhotos precisam adaptar a forma como seguram a pena e, às vezes, a ordem da sequência dos traços.
- Uma pena específica para canhotos e um cabo oblíquo podem ajudar.
- O segredo é encontrar o jeito mais confortável para você.

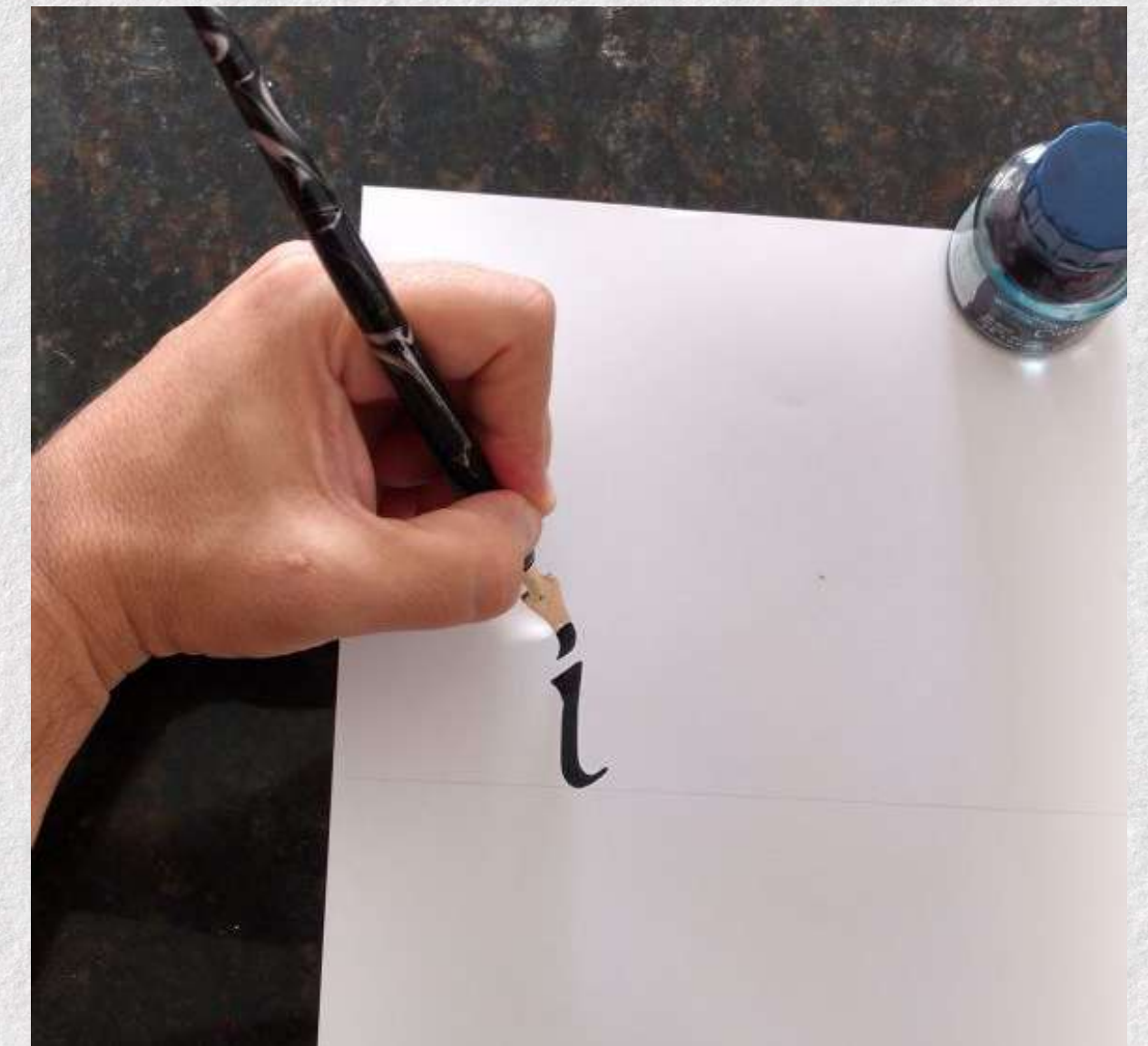
Pena para canhotos

Escrita Horizontal (Gaynor Goffe)

Cabo Oblíquo

Escrita em gancho

Fonte: <https://otipodafonte.com.br/2018/01/caligrafia-para-canhotos/>

CALIGRAFIA PARA CANHOTOS

- Apesar de ser um pouco mais difícil, é completamente possível para canhotos praticarem caligrafia normalmente com algumas adaptações.
- Um vídeo com dicas de caligrafia para canhotos. [Assista aqui](#)
- Alguns artistas canhotos com diferentes técnicas e estilos:
 - André Rodrigues - [instagram.com/andre_rodriguesp](https://www.instagram.com/andre_rodriguesp)
 - Puli – [instagram.com/puli.letrou](https://www.instagram.com/puli.letrou)
 - Fábio Maca – [instagram.com/fabiomaca](https://www.instagram.com/fabiomaca)
 - Gaynor Goffe - [gaynorgoffe-calligraphy.co.uk](https://www.gaynorgoffe-calligraphy.co.uk)
 - Giorgio Gaetani - [instagram.com/bad_calligraphy](https://www.instagram.com/bad_calligraphy)
 - John De Collibus - www.johndecollibus.com
 - Perusin Michele - [instagram.com/mikepeers](https://www.instagram.com/mikepeers)
 - Younghae Chung – [instagram.com/logos_calligraphy/](https://www.instagram.com/logos_calligraphy/)
 - Johnatan Faust – [instagram.com/jonathanfaust/](https://www.instagram.com/jonathanfaust/)

EXERCÍCIOS PARA AQUECIMENTO

GLOSSÁRIO

- **Gramatura:** Peso do papel por metro quadrado. Quanto maior a gramatura, mais grosso (e pesado) será o papel,
- **pH:** Grau de acidez de um material. Papel artístico deve ser neutro (pH 7) e sem ácidos,
- **Sangramento** ou **Capilarização:** Migração de pigmento e/ou corante por meio das fibras de uma superfície.
- **Aglutinante:** Substância empregada na pintura para dar coesão aos pigmentos, de forma que resulte factível sua aplicação sobre a superfície a ser pintada. Utiliza-se para este efeito substâncias tais como ceras, gomas, caseína, gema de ovo, azeites, etc.
- **Lightfastness:** A performance de um pigmento quando exposto à luz. Quanto maior o grau, mais resistente o pigmento será.
- **Pigmento:** Material corante. Os pigmentos são de natureza muito diversa. De origem mineral, de origem vegetal e de origem animal. E modernamente se sintetizaram substâncias químicas com esta função. Para sua utilização em pintura – isto é, para que possam ser aplicados com facilidade e para que se fixem adequadamente ao suporte -, geralmente necessitam de outras matérias ou substâncias para que adiram e fixem, assim como de outras que os dissolvam e aclarem.

VEJA MAIS

- *Tipos de papel para desenho:* www.ocaminhodaarte.com/tipos-de-papel-para-desenho
- *Guide to types of paper to any art project:* <https://mymodernmet.com/types-of-paper/>
- *Papéis para aquarela:* <https://www.frutodearte.com.br/artigos/papeis-para-aquarela.html>
- *Fabricação do Papel:* <http://manualdoartista.com.br/papel-de-arte-100-algodao>
- *Fabricação de Papel (Vídeo):* <https://www.youtube.com/watch?v=AMr-WOzFjuU>

VEJA MAIS

Bibliografia

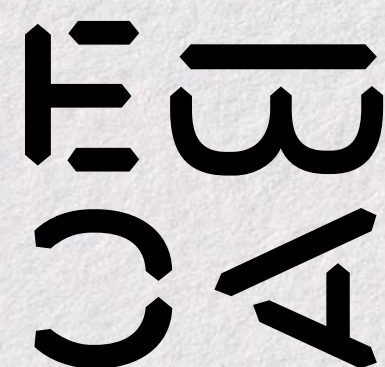
- **Desenhando Letras.** Juliana Moore, Ed. Sextante
- **Calligraphy: A Complete Guide.** Julien Chazal
- **Foundations of Calligraphy.** Sheila Waters
- **Caligrafia para Canhotos:** <https://otipodafonte.com.br/2018/01/caligrafia-para-canhotos/>

Onde comprar ferramentas e materiais

- **Fruto de Arte:** – www.frutodearte.com.br
- **A Casa do Artista:** – www.acasadoartista.com.br
- **Companhia do Papel:** – www.companhiadopapel.com
- **John Neal Books:** – www.johnnealbooks.com

Caligrafia e **LETTERING**

Gui Menga

escola
britânica de
artes criativas
& tecnologia