Caligrafía, un arte que renace

Más que una técnica olvidada, la caligrafía revive con el diseño gráfico. Además de los usos comerciales que se le da comúnmente, se consolida como una verdadera expresión artística. La pluma con encabador y la tinta fueron los instrumentos de los calígrafos.

Aplicación práctica de la utilización de tipos de caligrafía en letreros.

uando los escribas medievales le daban a sus plumas de ganso la inclinación exacta para copiar letra a letra los libros de la época, inauguraron un arte tan antiguo como el acto de escribir. Se puede decir que la escritura y la caligrafía nacie-

La caligrafía de los códices del medioevo, que comenzaban con capitulares iluminadas con laminilla de oro e incluían alfabetos con letras hechas con un ángulo de hasta 20 grados, dejaron de ser parte de la historia del arte, y llegaron hasta el siglo XXI, en

medio de un renacimiento que hace parte del movimiento artístico actual.

El arte de escribir bello, como se define la caligrafía, ya no es una técnica exclusiva para hacer diplomas de grado o tarjetas de festividad familiar, aunque allí tiene su más conocida expresión cotidiana, sino que se integró a las artes gráficas, la tipografía editorial y la publicidad, para crear logotipos, diseñar una cubierta de un libro, o, en conjunto con diseñadores, ilustrar un cuento o un texto.

La caligrafía como herramienta en revistas y computación

National Geographic es una importante revista que concibe cada artículo como una obra de arte, contrata a calígrafos renombrados para trabajar los títulos de algunas de sus notas.

Uno de ellos es el artista inglés Julian Waters, quien, además, diseñó varias de las estampillas conmemorativas de los Estados Unidos e, incluso, patentó una fuente tipográfica, conocida como Waters Titling Pro, que adquirió Adobe y que puede utilizar-

Para tener en cuenta

Aunque cualquier persona puede escribir, lograr hacerlo con talento y expresividad requiere de una ardua disciplina, de mucha práctica y conocimien-

Los adelantos tecnológicos parecen indicar que la escritura a mano será pronto una ocupación casi innecesaria, ¿será así?; algunos piensan, "veremos en un futuro una carta escrita a mano como pieza de museo".

La clara tendencia es que la vida moderna apunta a ser cada día más impersonal, plena de mensajes, masivos o no, pero siempre formados con signos uniformes, sistemática y ordenadamente distribuidos.

Seguramente como reacción a esta tendencia ha aumentado el interés y la estima por las "obras artesanales y artísticas", donde la mano del hombre imprime su creatividad, su talento y tal vez, hasta su toque de imperfección.

se en computador bajo esquemas de licenciamiento como cualquier software.

Aunque la tipografía entró al mundo digital, y se encuentra en el software y en internet, el oficio de la caligrafía todavía conserva la tradición de lo artesanal y "hecho a mano".

De lo comercial a lo artístico

Además de sus posibilidades comerciales, la cali-

grafía se integró a la expresión artística a través de la expresiva pincelada, incluso la que dan los pintorescos trabajos desarrollados por los fileteadores. Las posibilidades gráficas inherentes a las estructuras de los diversos alfabetos brindan al artista un enorme vocabulario con el cual pintar; incluso lo suficientemente flexible que hasta permite la transformación para obtener libertad creativa. El calígrafo inglés John Steven, dice en su web site

Caligrafía japonesa

Para los japoneses, el Shodo es una expresión cultural, elevada a la jerarquía de expresión artística, que tiene como principal material la escritura.

Muchas de las artes japonesas incluyen en su denominación el sufijo Do, que significa camino o sendero, lo que las liga íntimamente con el desarrollo personal y humano.

A diferencia de los alfabetos de la cultura occidental, que se hacen con base en estilos unificados y trazos preestablecidos, la escritura japonesa se basa en trazos que jamás se retocan o repiten y que privilegian más el balance y el ritmo de la composición que la perfección de cada letra.

Para ello, se utilizan brochas con pelos naturales de ardilla o lobo, entre otros animales, de diferentes tamaños, con las que se controla la amplitud y precisión del pincelazo.

Así mismo, la tinta proviene del carbón mineral que se frota contra una superficie lisa y se mezcla con agua para producir la tinta.

Sentido de la práctica del Shodo

Desde la antigüedad se dice que la práctica del Shodo no está en la mera persecución estética, sino en la expresión de nuestras emociones más íntimas y las que resultan de la interacción con nuestro entorno,

La caligrafía es la imagen del alma; en lo escrito queda reflejado indefectiblemente nuestra personalidad, riqueza, belleza y profundidad espiritual. En el Shodo se expresa el ánimo, grado de delicadeza o vigor del ejecutante. El Shodo no cae en desuso con el paso del

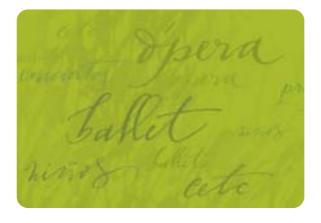
tiempo y el avance de la tecnología, puesto que es la expresión de nuestro íntimo desde paz y armonía espiritual. Es la expresión de una continua lucha por completar nuestro desarrollo como ser humano. Se lo considera, con mucha razón, un aprendizaje de por vida.

Fuente: Urbano Nikkei

Calligraphycentre.com: "el alfabeto es para los calígrafos y diseñadores de tipografía, como las notas son para un compositor o un músico."

Los instrumentos caligráficos

Trazos delicados y firmes pueden ser logrados a través de diferentes instrumentos, que van desde pinceles, lápices o pluma fuente de punta cuadrada, hasta plumillas que vienen con su encabador correspondiente. El complemento de la pluma es la tinta,

que como todos sabemos puede encontrarse en diferentes tonos y propiedades. Los ecolines y acuarelas son apropiados cuando se trabaja algún proyecto en color.

Los manuscritos medievales se hacían en pergamino o papel Vitela, elaborado con base en piel de animal; la oferta actual permite encontrar desde papeles muy delgados, de bajo gramaje, hasta algunos más pesados, para trabajos con fondos.

El papel, como superficie privilegiada para escribir, debe escogerse con cuidado, pues los muy absorbentes o resistentes a la tinta, pueden dificultar el trabajo.

Los expertos saben que es mejor evitar el papel con demasiada sustancia adherente, Ilamada apresto; o muy brillante, porque impiden la absorción natural de la tinta.

Los trazos caligráficos y su historia

Para trabajar los alfabetos, cada letra se compone de trazos que se realizan arrastrando la pluma, que debe sostenerse en un ángulo de 40 a 60 grados, con respecto a la superficie donde se escribe.

La caligrafía tradicional actual se nutre de una herencia de más de 2000 años de historia, pero la base e inspiración para cualquier calígrafo es el alfabeto romano.

Las primeras evidencias de mayúsculas romanas se encuentran a partir del siglo III a. de C. y la mayoría de las inscripciones están grabadas en piedra.

Luego de la caída del Imperio Romano, se comienzan a desarrollan las unciales y semiunciales, que pueden encontrarse en el Libro de Kells irlandés.

La corte del emperador Carlomagno, a partir del año 789, en el afán por estandarizar la gran variedad de tipos de letras usados, decretó el uso de una minúscula redondeada, conocida como la carolingia. Y a finales de la Edad Media se desarrollaron las letras góticas, algunas especialmente complejas por la cantidad de trazos que se requieren para formarlas.

El Renacimiento y toda su expresiones artísticas fue el período en el que floreció la letra itálica, un estilo típicamente inclinado y fluido, cuyos ascendentes y descendentes se prestan para hacer letras muy adornadas.

Luego del Renacimiento, la caligrafía de pluma ancha fue desplazada por el grabado en cobre, hasta que en el siglo XIX, William Morris, la recuperó a partir de una colección de manuscritos renacentistas que él mismo poseía.

En el siglo XX, la obra de Edward Johnston, en Inglaterra, y Rudolf Koch, en Alemania, renovó el interés sobre este arte. Y ya para mediados de ese siglo, la caligrafía, impulsada por el diseño gráfico, cobró importancia en Estados Unidos, Australia y Europa como forma de expresión artística y creativa. Y hoy está presente como en las mejores épocas.

Los artistas modernos buscaron un camino diferente para llegar a la caligrafía, y por medio del diseño gráfico o las bellas artes lo logran satisfactoriamente. Pero otras personas han experimentado placer al aprender de maestros. Sea cual sea el punto de partida para llegar a esta forma milenaria de escribir, la caligrafía artística volvió a nacer, y ya para quedarse.

Nota: Agradecemos las fotos e ilustraciones caligráficas de Silvia

2004

Nuevo Año, nuevos desafíos

Pattern renueva su compromiso de brindarte siempre la mejor atención y la más amplia gama de productos para comunicación visual.

Te invitamos a acompañarnos este año, donde nuevos productos y servicios nos van a hacer marcar la diferencia, la diferencia entre ser tan solo un proveedor y ser Tu elección a la hora de trabajar.

VINITEX ahora en Argentina y de la mano de Pattern.

NUEVA línea de vinilo autoadhesivo para impresión digital base solvente

Y como siempre nuestras líneas de:

- -Vinilos calandrados nacionales, importados y translúcidos.
- -Telas backlight, frontlight y B.O.
- -PVC Bco., transparente microperforado para serigrafia e impresión digital
- -Papeles inkjet, posicionadores, de montaje y bifaz

Atahualpa 1396 - (C1407CUJ) - Capital Federal Tel./Fax: (011) 4567-1778 / 4639-8087 www.pattern-sa.com.ar - info@pattern-sa.com.ar