

Bruna
Zanella

· GUIA DE INTRODUÇÃO ·

Caligrafia
&
Lettering

MANUAL PRÁTICO PARA DAR OS PRIMEIROS
PASSOS NO MUNDO DAS LETRAS

Seja bem-vindo à nova versão do **Guia de Introdução à Caligrafia e Lettering com Marcador**. Criei este e-book para compartilhar algumas técnicas para criar letras com estilo a partir de uma base formal sólida da caligrafia itálica.

No universo da caligrafia e do **lettering** existe uma infinidade de técnicas, estilos, materiais e recursos. Recomendo utilizar um marcador (ou caneta) com **ponta de pincel** (brush pen) ou um pincel de **ponta redonda**. Com esse tipo de marcador de **ponta flexível** podemos fazer **traços grossos e finos** em função da **pressão** que aplicamos sobre o papel.

Para começar, vamos praticar os **traços básicos**. Quando já estivermos familiarizados com as ferramentas, passamos a construir **letras**, uma a uma. A partir desse ponto já podemos formar **palavras** e para isso há uma pauta (modelo) que nos ajudará a entender as ligaduras (conexões) entre as letras.

Espero que este guia incentive a sua criatividade e o encoraje a experimentar o maravilhoso mundo das letras.

Vou adorar acompanhar seu trabalho pelas redes sociais. Basta marcar ou mencionar o meu perfil: **@brunazanella**.

Vamos começar?

O QUE É CALIGRAFIA? E LETTERING?

Estamos rodeados por letras e palavras que nos transmitem mensagens. Recebemos informações por meio de textos, uma forma de linguagem que utilizamos para nos comunicarmos.

Quando falamos de **caligrafia**, queremos dizer que construímos signos utilizando uma ferramenta de escrita e realizamos cada parte da letra com apenas um traço. Assim, escrevemos.

O **lettering** consiste no desenho de letras com uma ferramenta de desenho. Para isso construímos cada parte da letra, sua estrutura e seu contorno, com quantos traços quisermos. É o ato de desenhar.

Já a **tipografia** é um sistema com alfabeto e símbolos previamente desenhados com diferentes formas e estilos. Atualmente é conhecida principalmente no formato de fontes digitais.

Estas são diferentes formas de transmitir uma mensagem. Com a caligrafia e o lettering temos infinitas possibilidades de contar diferentes histórias com as letras.

COMO UTILIZAR ESTE GUIA

Para começar a praticar, você tem as seguintes opções:

1 • Imprimir este manual completo ou apenas as guias de exercício e praticar com um marcador **Tombow ou similar**. Lembre-se de imprimí-lo a escala real, a 100%. Dessa maneira a pauta terá o tamanho adequado para realizar os traços e letras com essa ferramenta.

2 • Colocar sobre o material impresso uma folha de **papel de croquis ou similar** e trabalhar com um pincel e tinta. O papel deverá ter uma gramatura baixa para que se vejam as guias que estarão por trás.

3 • Utilizar as folhas com guias para praticar em um meio digital com um software especializado, como o **Procreate** para **iPad**. Com um **Apple Pencil** podemos realizar os exercícios com diferentes pincéis e experimentar inúmeras possibilidades.

4 • As guias de exercícios deverão ser utilizadas na posição **vertical** e a pauta lisa do final da apostila deverá ser colocada na posição **horizontal**. Com a pauta nessa posição você poderá praticar palavras e frases completas de uma maneira mais confortável.

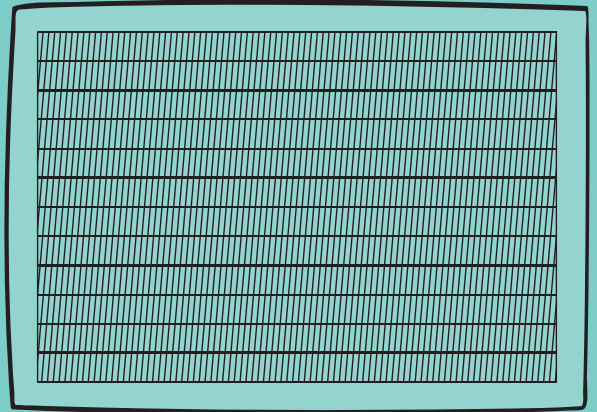
DICA: Quanto mais acetinado for o papel que você utilize, melhor deslizará o marcador. Experimente diferentes tipos de papel e marcadores para conseguir efeitos variados. Você também poderá obter resultados únicos com as distintas marcas das ferramentas.

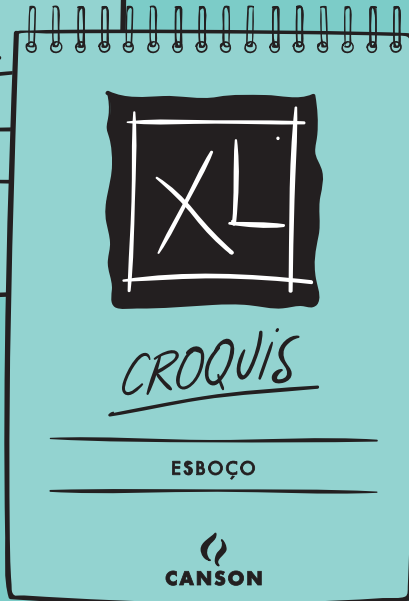
ANTES DE COMEÇAR MATERIAIS

Canson
XL Marker
(para marcador)

Pauta

Canson Croquis
ou Papel verjurado
(para pincel e tinta)

Tombow
Dual Brush

Tombow
Fudenosuke

Pentel Pocket
Brush Pen

Pentel
Color Brush

Sakura
Koi Coloring
Brush Pen

Pentel
Aquash
Water Brush

Parker
Quink Black Ink
ou Ecoline
Aquarela Líquida

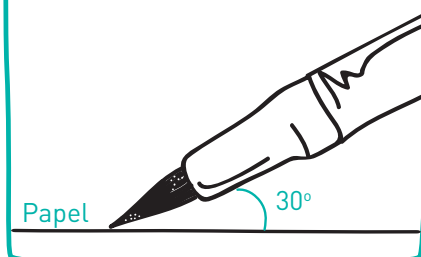
BZ

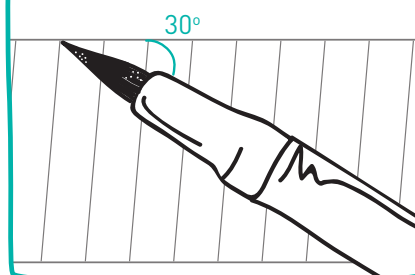
TRAÇOS BÁSICOS PINCEL E MARCADOR

Trabalharemos com ferramentas de ponta flexível, que funcionam por **pressão**. Isso significa que podemos fazer traços grossos ao pressionar o marcador e traços finos soltando a pressão.

1. Posição do marcador sobre o papel

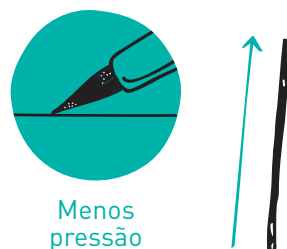
2. Ângulo em relação à pauta

3. Traço grosso: de cima para baixo, mais pressão

4. Traço fino: de baixo para cima, menos pressão

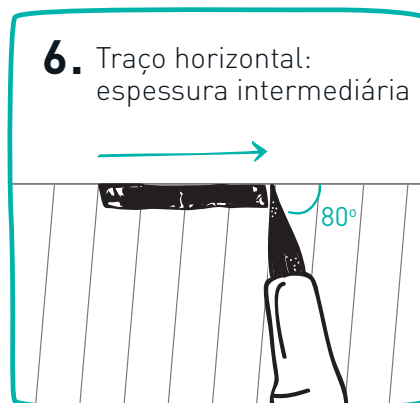
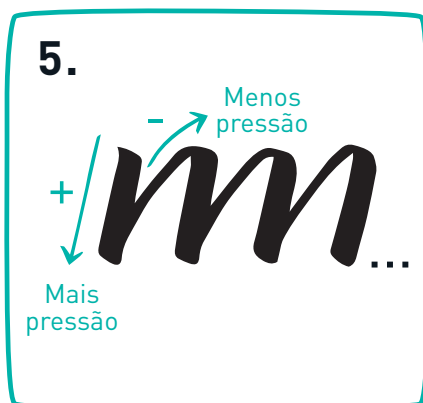

TRAÇOS BÁSICOS PINCEL E MARCADOR

O mais importante neste momento é realizar traços grossos e finos que tenham **contraste**. Dessa maneira, podemos começar a construir nossas letras.

Como primeiro exercício de união de traços finos e grossos, podemos realizar uma sequencia tentando não levantar o marcador do papel.

ESTILO E FORMA PINCEL E MARCADOR

Após entender os princípios da construção das letras, vamos explorar as possibilidades de estilos. O mais importante não é criar letras bonitas, mas, sim, um conjunto coerente e equilibrado. Para isso devemos ter cuidado com a **estrutura** e o **ritmo** das letras e palavras.

Three variations of the letter 'n' are shown: a simple sans serif, a classic serif, and a cursive 'curva' style.

sans serif

serif

curva

The word 'amandita' is written in a cursive script. Vertical dashed lines are drawn through the letters to illustrate a constant rhythm and axis.

Ritmo e eixo constantes

MODELO MINÚSCULAS
ALFABETO BÁSICO

a b c d e f
g h i j k l m
n o p q r s t
u v w x y z

VARIAÇÕES

s r s f z y g r

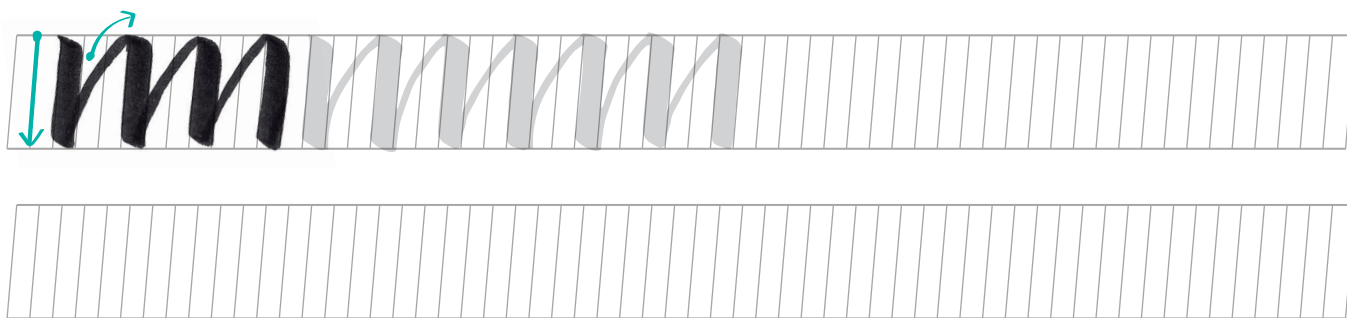
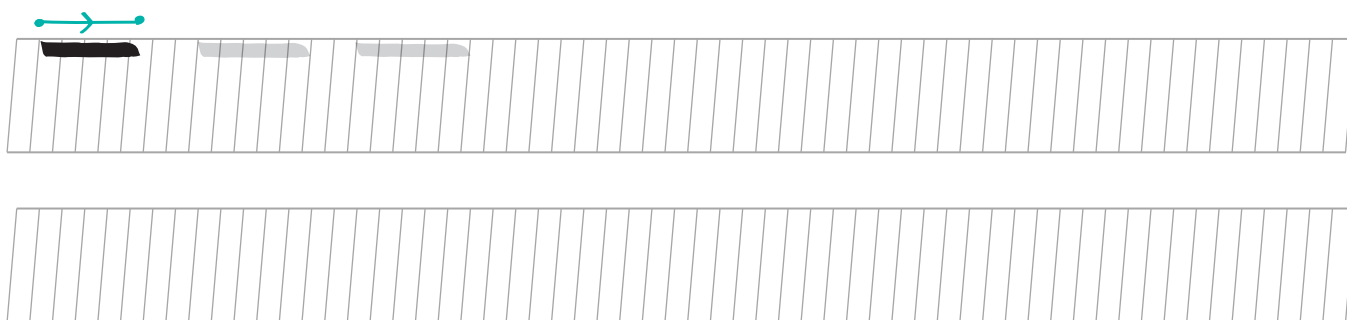
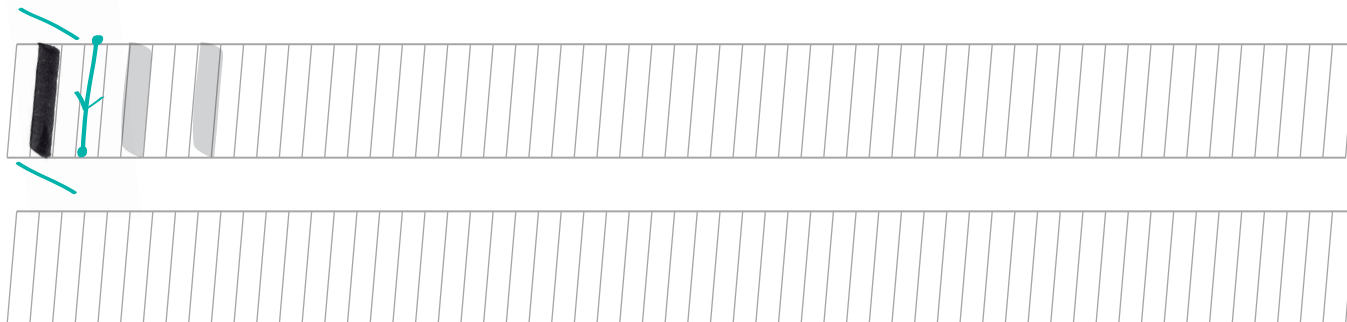

MODELO MAIÚSCULAS
ALFABETO BÁSICO

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

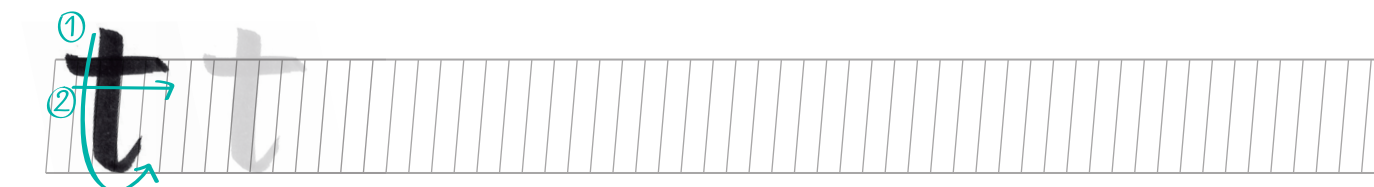
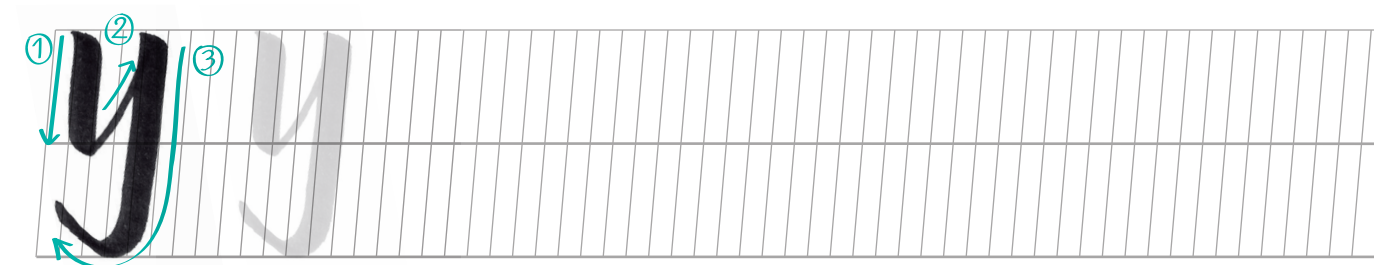
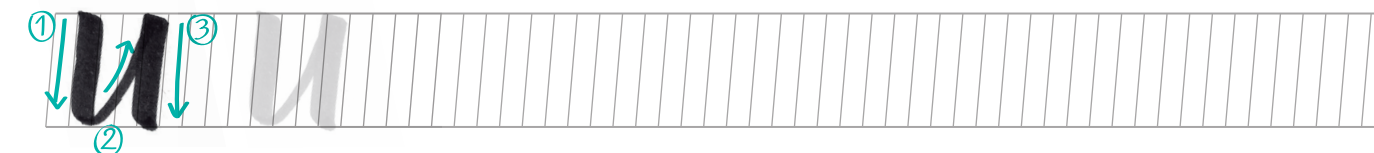
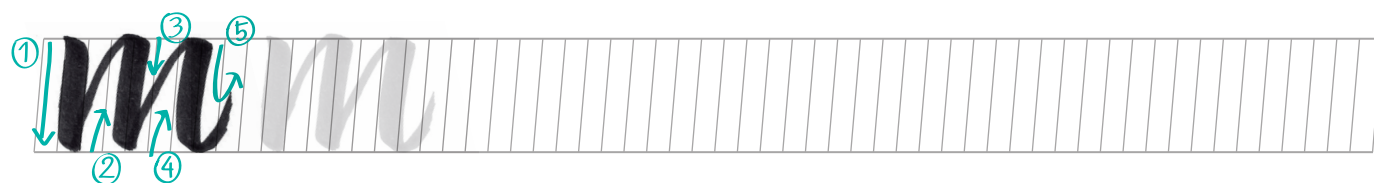
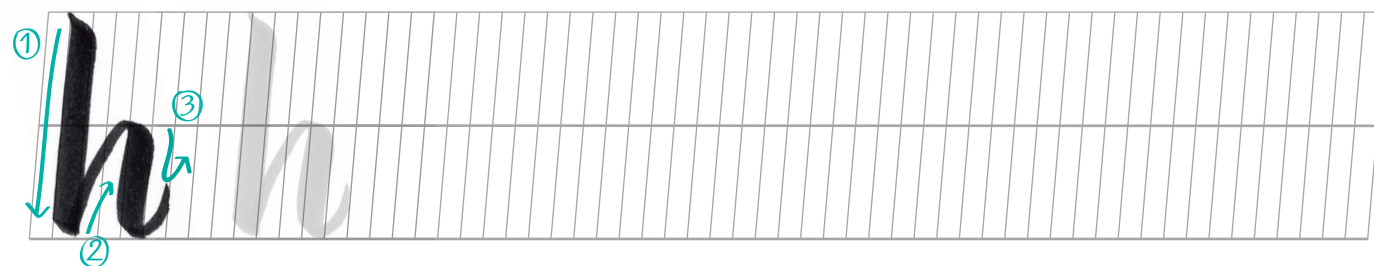
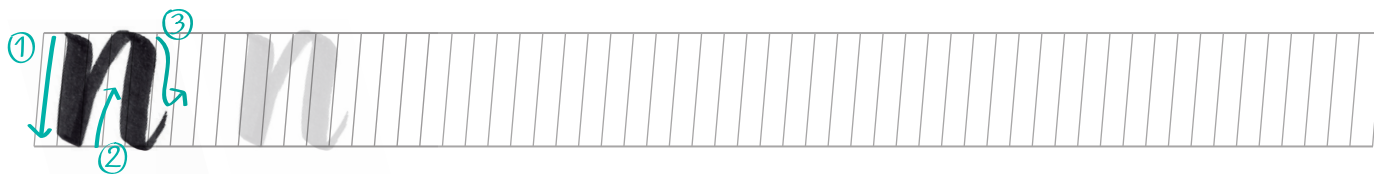

EXERCÍCIOS TRAÇOS BÁSICOS

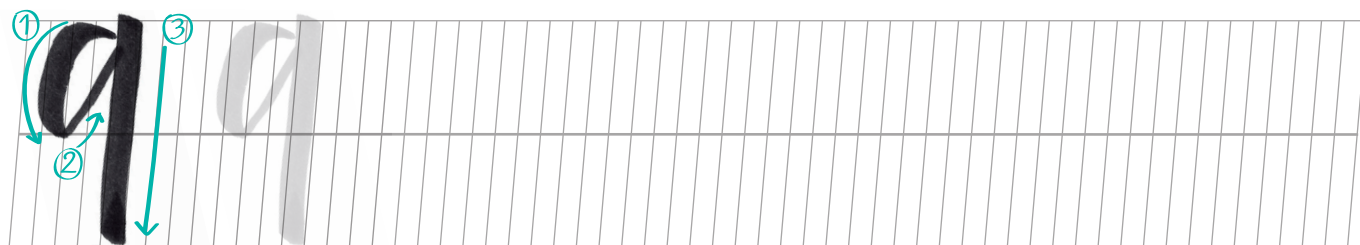
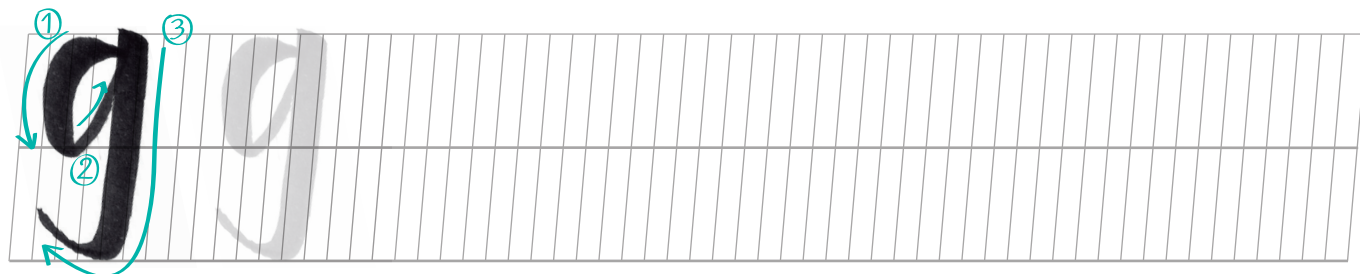
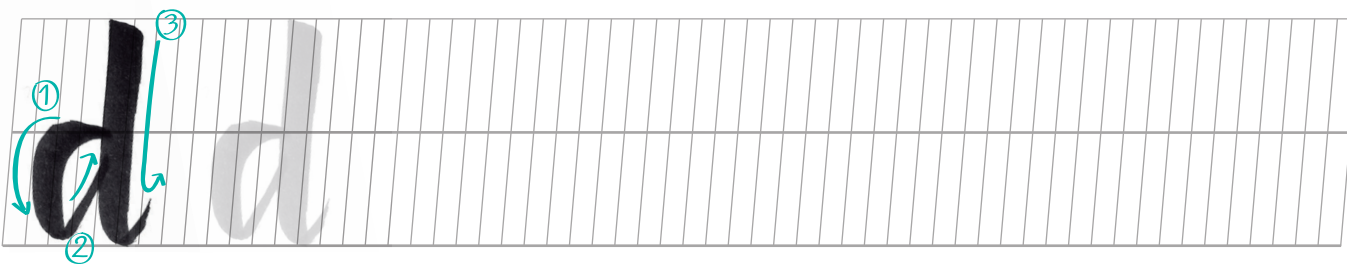
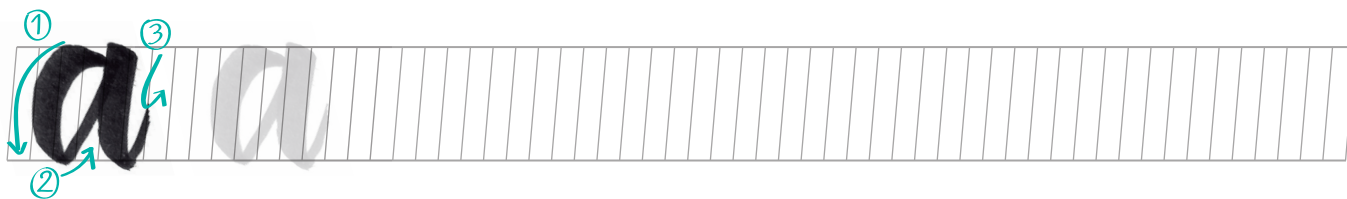

EXERCÍCIOS MINÚSCULAS

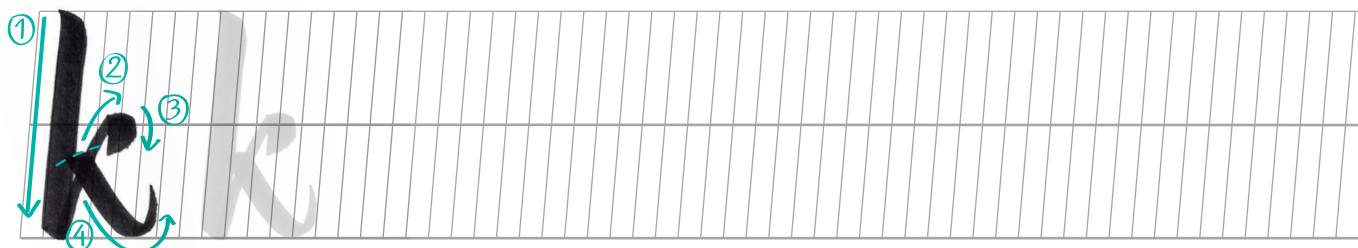
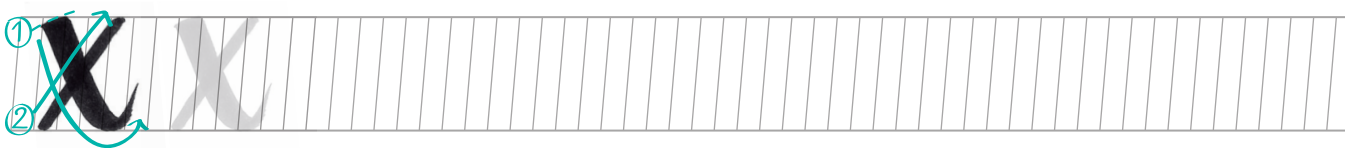
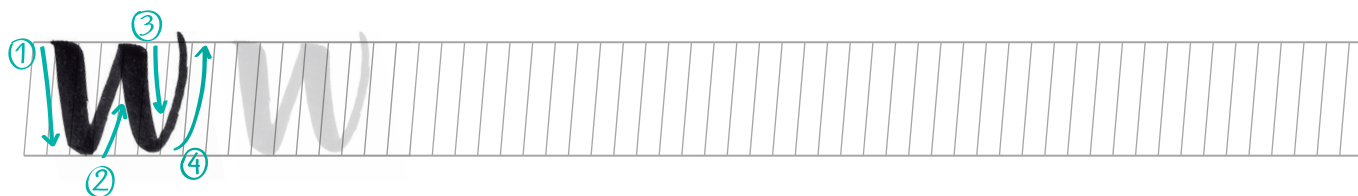
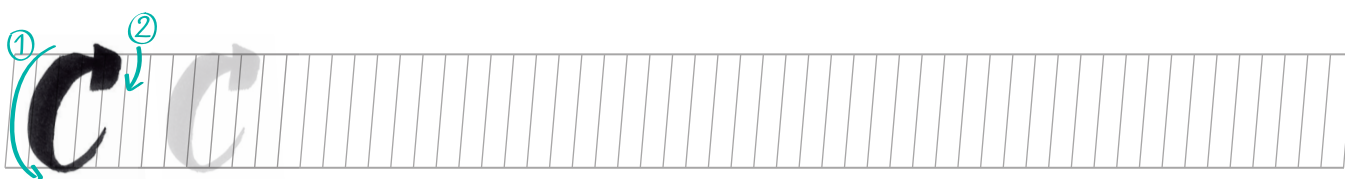
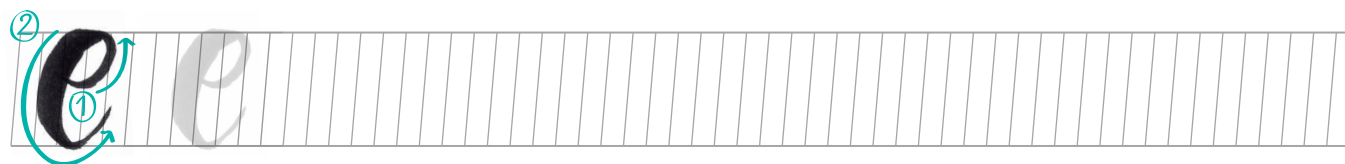
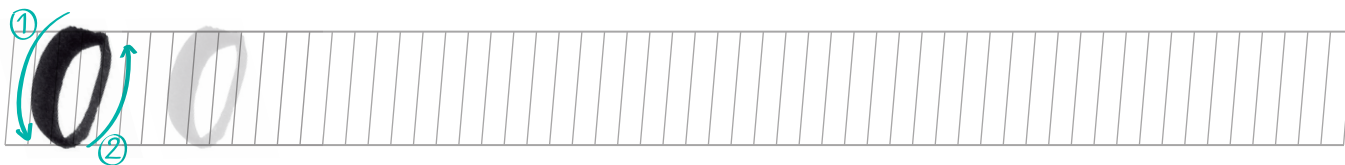

EXERCÍCIOS MINÚSCULAS

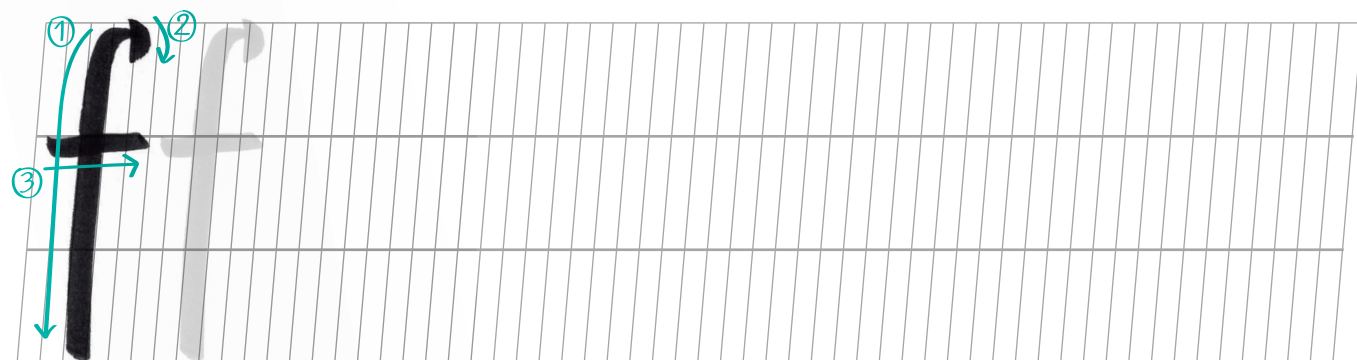
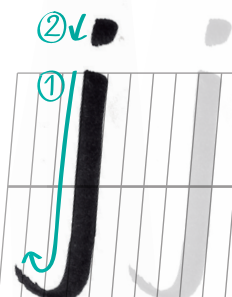
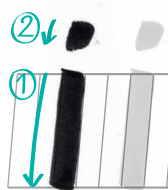

EXERCÍCIOS MINÚSCULAS

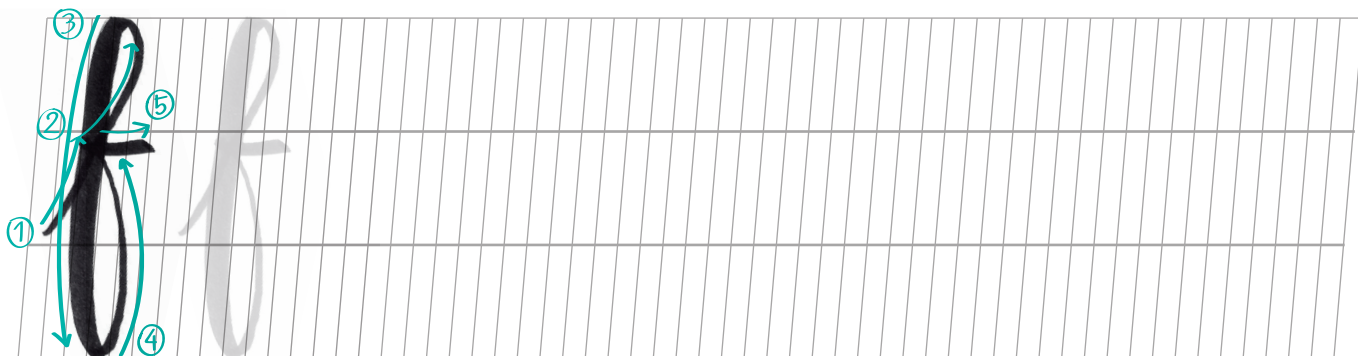
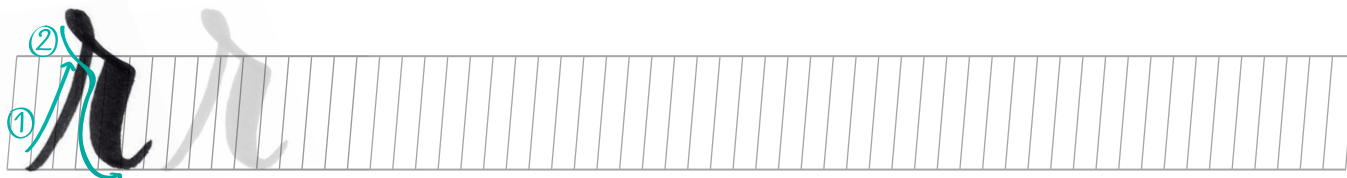
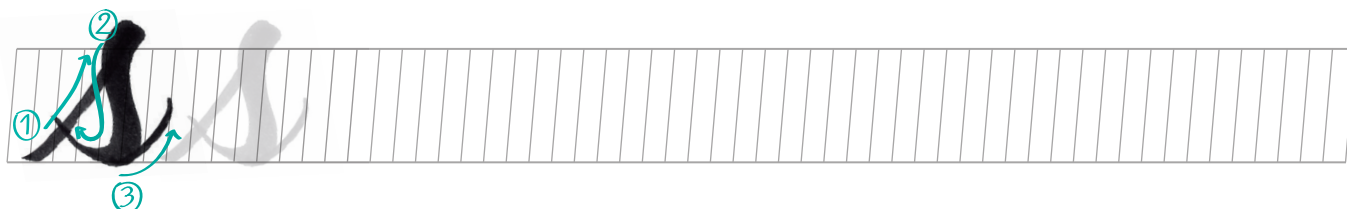
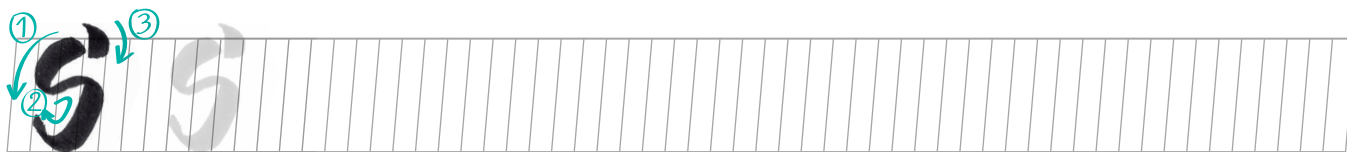

EXERCÍCIOS MINÚSCULAS

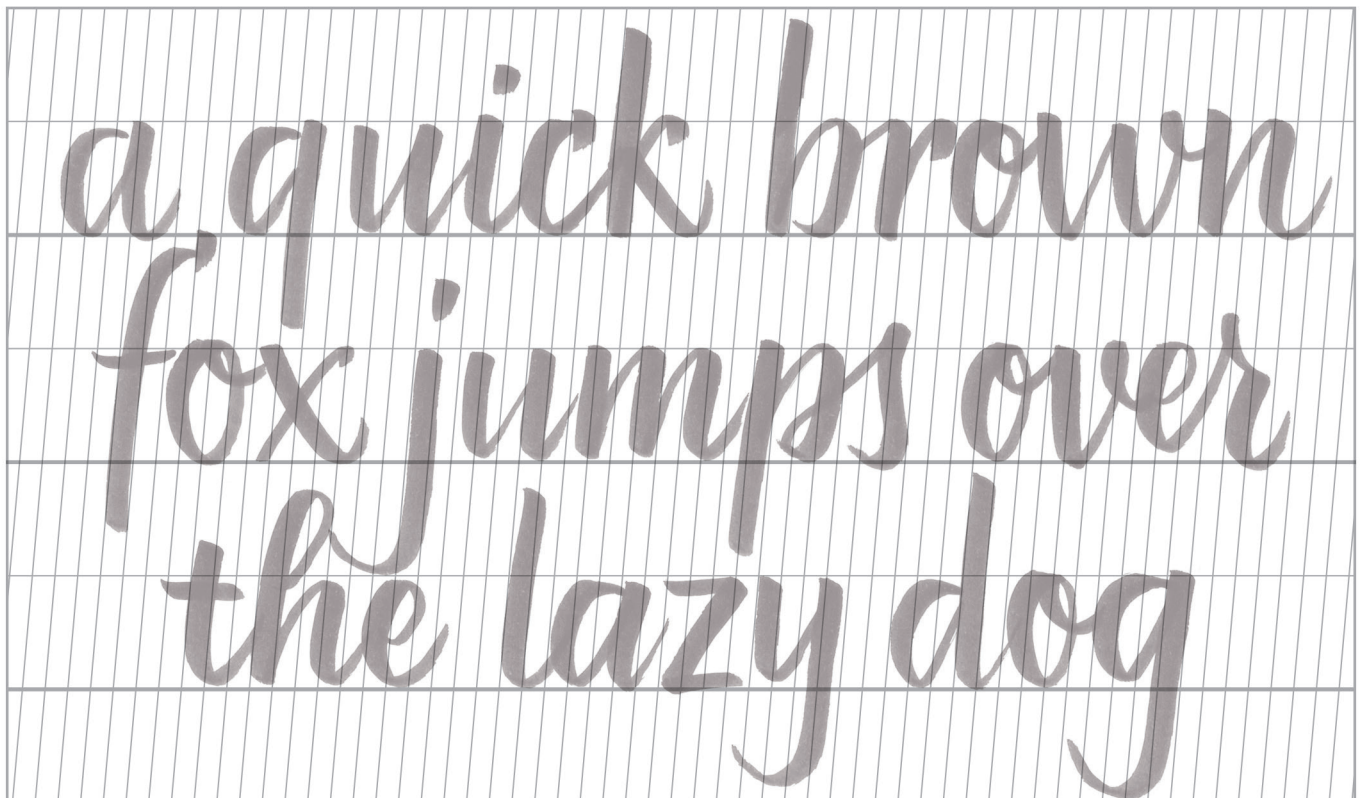

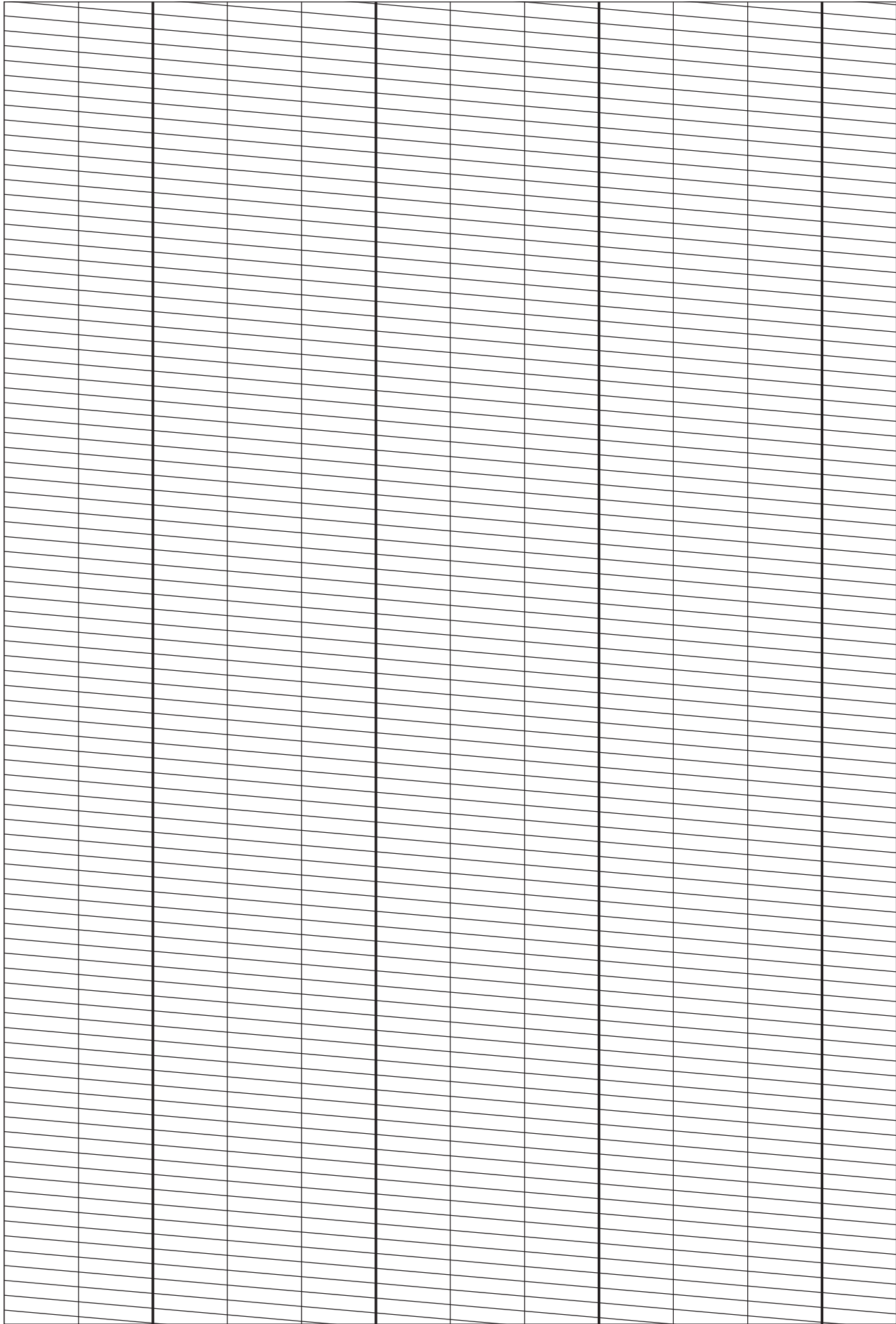
EXERCÍCIOS MINÚSCULAS ALTERNATIVAS

a quick brown
fox jumps over
the lazy dog

*Bruna
Zanella*

[34] 671 459 169
info@brunazanella.com
www.brunazanella.com

