

PRESERVACIÓN DE TÉCNICAS CALIGRÁFICAS

Pedro del Villar Quiñones¹ / Pablo Aguilera Villaseñor²

Introducción

La cultura establece una correspondencia directa con el lenguaje, particularmente con la escritura, la cual conlleva aspectos culturales, técnicos y artísticos que integran su forma y significado, mismos que cuando se elaboran manualmente constituyen la caligrafía. El desarrollo del presente proyecto ha permitido la recuperación, conservación, aplicación, y por lo tanto la preservación de técnicas gráficas y pictóricas dentro del arte y la comunicación, conformando un conocimiento fundamental en la historia de la humanidad, cuya presencia disminuye por el auge de las nuevas tecnologías en la presente época.

Paralelamente, nuestra actividad y experiencia en el oficio de la caligrafía nos lleva a la búsqueda constante de nuevos conocimientos y el manejo con destreza de las técnicas necesarias para la producción caligráfica.

Históricamente los trazos técnicos y gestuales que contiene la caligrafía han permitido influir en corrientes artísticas y de comunicación gráfica como en el dibujo del informalismo, arte conceptual, minimalismo y la publicidad, constituyendo en ocasiones la representación corporativa

¹ Doctor en Artes Visuales por la Universidad Politécnica de Valencia. Coordinador de la Maestría en Artes del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato. villar@ugto.mx

² Egresado del Doctorado en Artes del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato. pablo.aguilera.villasenor@gmail.com

a través de la imagen, por ejemplo en el logotipo. Por ello, su revisión y práctica permitirá la recuperación, desde un enfoque técnico y cultural, el aprovechamiento y la aplicación técnica de la elaboración de la letra a partir de sus instrumentos, incidiendo además en su enseñanza: las plumillas de cristal, de metal y de aves; cañas como el bambú y el carrizo, pinceles planos y de punta, diversos lápices de grafito y cera, todos ellos para el papel y pergamino, aplicando el color en pigmento, barra o líquido. Figuras 1, 2 y 3.

En consecuencia se amplía su aplicación en las artes al incorporar diferentes modos de producción gráfica y plástica para el dibujo, la pintura y las hibridaciones con interferencias gestuales sobre soportes físicos y virtuales.

Metodología

El desarrollo metodológico del proyecto fue el siguiente:

- a) Revisión histórica y cultural del alfabeto occidental.

Es importante conocer la historia de la cultura y particularmente del alfabeto como instrumento de comunicación y registro de información escrita. El énfasis de su estudio se dirigió a los alfabetos más emblemáticos en la historia de escritura, ellos son: Alfabeto romano moderno elaborado sobre papel con plumilla plana de pluma fuente. Figura 4; Alfabeto gótico elaborado sobre papel con pluma fuente y plumilla plana. Figura 5; Alfabeto cancilleresco realizado en papel con plumilla plana y pluma fuente. Figura 6.

- b) Estudio de la estructura de las letras.

Analizar la estructura interna de las letras nos aporta conocimientos para su construcción, ya sea original o modificada generalmente llamada moderna.

c) Evolución formal de las letras.

Siendo las letras resultado de estructuras, su evolución ha dependido de diversos factores, técnicos o culturales, mismos que han contribuido a su forma actual.

d) El trazo estructural y gestual.

Una vez conocida y desarrollada su estructura, la letra se construye con trazos basados en dicha estructura. La práctica y manejo de los instrumentos correspondientes permiten optimizar los trazos de un modo gestual que ya no requiere construir la estructura, sino que directamente se dibuja la letra, personalizándola, y aportando nuevos modos de dibujo.

e) La composición en el texto caligráfico

Los elementos propios de la letra: cuerpo, ascendentes y descendentes, inclinación o verticalidad, se incorporan a nuevos elementos al formar palabras y frases en una composición textual. Así, el encuadre, el ritmo y la continuidad se fusionan con el significado del texto para conservar la comunicación y la belleza.

f) Elaboración de ejemplos en varios soportes

Los soportes son variados, a saber: de piel: cerdo, cabra, ternera y oveja; madera de pino, cedro, caoba, etc., en presentación de triplay; o papel, en las marcas: fabriano, guarro, opalina, ilustración, etc. Figura 3.

Las características de cada soporte permiten diferenciar su aplicación. Por ello podemos afirmar que en general el papel ofrece mejores resultados tanto para la construcción de la estructura

como del trazo gestual, es decir, de un dibujo directo. En las figuras 7 a la 10 se presentan ejemplos de los trabajos realizados.

g) Exposición de obras

La exhibición de las obras permite su divulgación para su conocimiento y crítica de espectadores aficionados o expertos, quienes manifiestan su opinión sobre las obras.

Resultados:

a) Se realizaron 12 obras gráficas con aplicación de las técnicas de caligrafía en varios soportes, con diversos instrumentos y diferentes tintas, colores o pigmentos. En esta ocasión se presentan imágenes de varias de las obras.

b) Se elaboró un artículo para difusión de los resultados en memorias del mencionado Foro en la Universidad de Guanajuato.

c) Se divulgaron varios trabajos en la revista cultural La Jauría de Guanajuato.

Discusión

De acuerdo a nuestra experiencia en la práctica de la caligrafía conviene trabajar más en soportes de papel que de piel o de madera, puesto que los primeros son más estables y manejables. Incluso sería recomendable experimentar con papel elaborado ex profeso, así como con tintas preparadas para el mismo fin, lo cual permite una originalidad en el trabajo.

Conclusiones

De acuerdo al estudio teórico e histórico realizado podemos concluir que es necesario continuar la práctica de la caligrafía para preservar su conocimiento y técnicas, así como ampliar la investigación con el estudio de la escritura oriental, concretamente: la china y la árabe, particularmente las derivadas del Mandarín y del Persa respectivamente.

Referencias bibliográficas

- ANGEL Marie, *Pintura para calígrafos*, Hermann Blume, Madrid, 1985.
- HARRIS David, *Calligraphy. Modern Masters – Art, Inspiration, and Technique*, Outlet Book Company Inc., New York. 1991.
- HARRIS David, *Directorio de Caligrafía. 100 alfabetos completos y cómo caligrafiarlos*, Ed. Acanto, Barcelona, 2004.
- MARTIN Judy, *Guía completa de caligrafía. Técnicas y materiales*, Hermann Blume Ed., Madrid, 1985.
- MARTÍNEZ Fernández, Gilberto, *Manual básico de caligrafía e iluminación*, Universidad Iberoamericana. Santa Fe, Ciudad de México. 1998.
- MEDIAVILLA Claude, *Caligrafía*, Campgràfic, València, 2005.
- SPEEDBALL, *Manual Speedball de rotulación a pluma y pincel*, Ed. Hunt, México. 1972.
- SPEEDBALL, *The Speedball Textbook. A comprehensive guide to pen and brush lettering*, Hunt Co., Mussissauga, 22nd edition.

Figuras

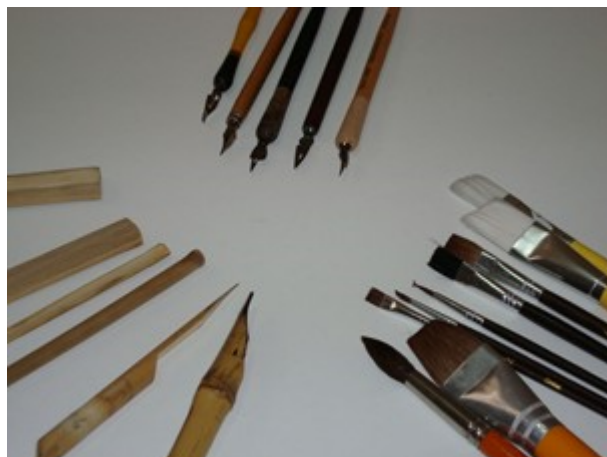

Figura 1. Técnicas a la pluma, caña y pincel.

Figura 2. Pigmentos, tintas líquidas y en barra.

Figura 3. Soportes en papel, piel y madera.

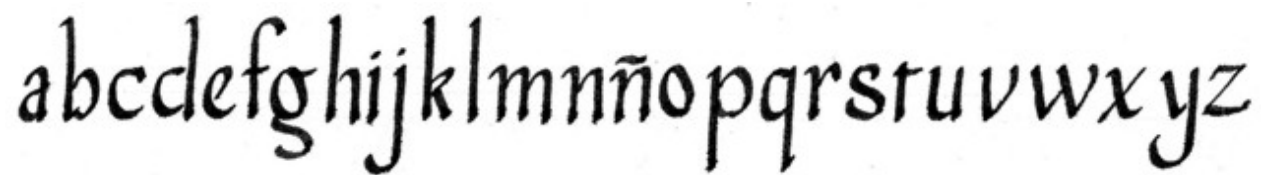

Figura 4. Alfabeto romano moderno con plumilla plana de pluma fuente.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Figura 5. Alfabeto gótico con pluma fuente y plumilla plana.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Figura 6. Alfabeto cancilleresco con plumilla plana y pluma fuente.

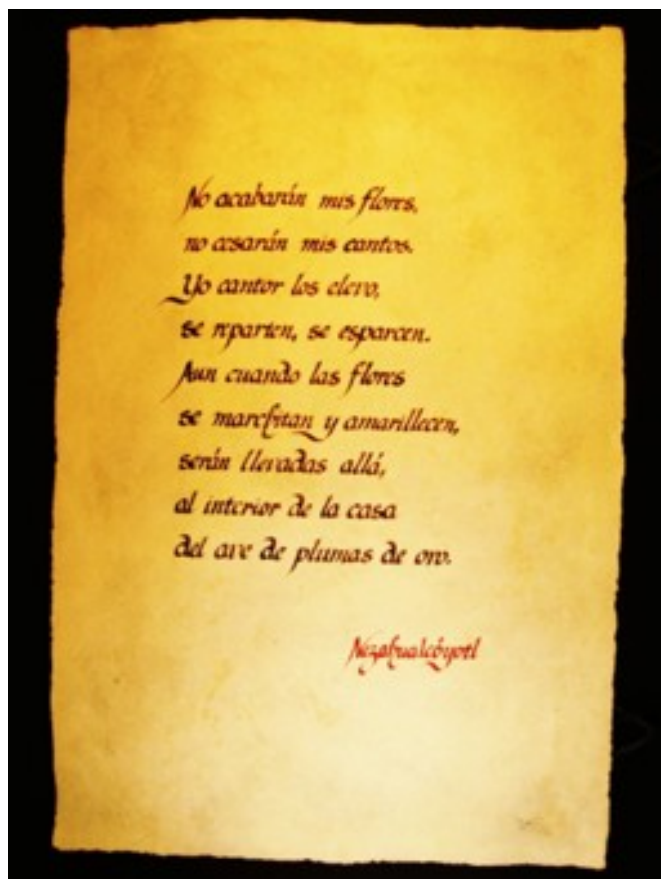

Figura 7. Caligrafía con alfabeto virreinal sobre papel reciclado.

*Sé cortés con todos,
sociable con muchos,
familiar con pocos,
amigo con uno y
enemigo con ninguno.*

Franklin

Figura 8. Caligrafía con plumilla de acero de ¼ con manguillo de madera sobre papel.

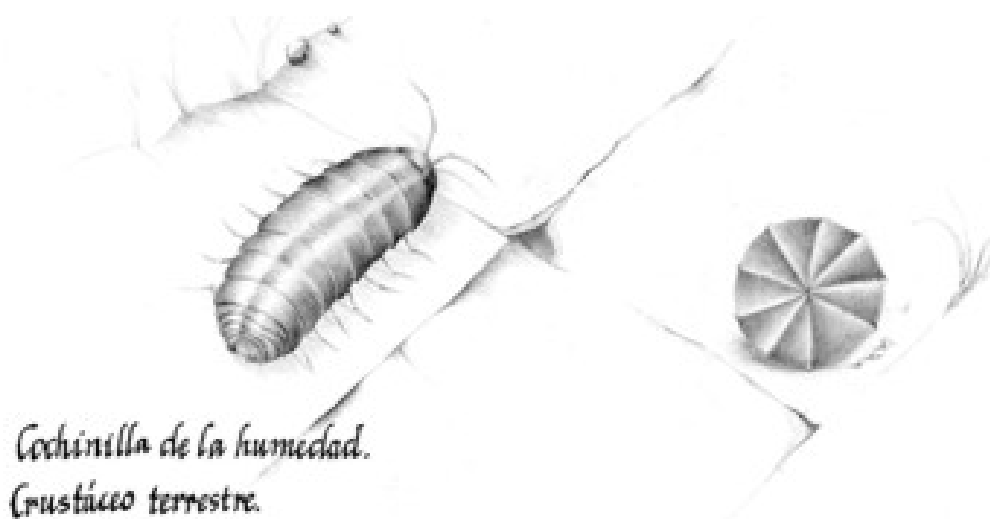

Figura 9. Caligrafía cancilleresca en dibujo de insecto sobre papel al grafito.

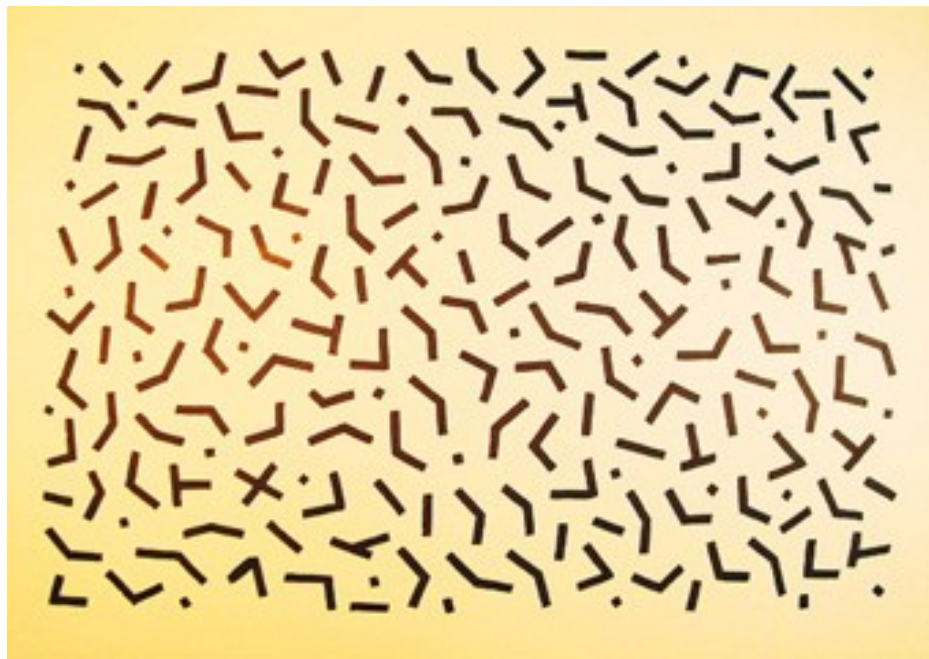

Figura 10. Dibujo contemporáneo con trazos gestuales de plumilla plana sobre papel.