

DO
GARRANCHO

ao
Lettering

COMO
chegar lá!

Wagner Costa

Olá, tudo bem? Espero que sim!

Se você chegou até este ebook é porque tem interesse em conhecer mais e aprender nem, que seja um pouquinho de lettering. Seja muito bem vindo e espero que este conteúdo seja útil.

O lettering tem mudado minha vida e me ajudou não apenas a adquirir uma fonte de renda, como também a encontrar uma atividade que me traz muita alegria e satisfação em fazer.

Quem sou eu:

Sou Wagner Costa,

- designer gráfico desde 2006,
- artista de lettering desde 2015,
- professor de desenho desde 2015,
- ilustrador desde que nesci.

Iniciei como cartazista em supermercados, passando a coordenar o departamento de merchandising, onde tive a oportunidade de trabalhar meus desenhos e conhecer o mercado de comunicação visual.

Após passar por algumas agências de publicidade e empresas de comunicação visual, hoje sou freelancer, criando identidade visual para empresas, decorando ambientes comerciais e residenciais com lettering. Dou aulas de desenho e oficinas de lettering, e sempre renovo meus conhecimentos em diversos cursos no ramo gráfico.

Conteúdo:

Neste ebook vou falar sobre:

- A história do lettering,
- Materiais utilizados,
- Técnicas para trabalhar o brush lettering,
- Contraste das letras,
- Pautas,
- Grids e distorções.

Vamos lá então?

Fonte: arquivo pessoal

O que é lettering?

Na tradução ao pé da letra poderia ser considerado letreiramento ou o desenho de letras, ajuda a criar projetos mais completos e exclusivos, dando uma identidade única a cada trabalho e uma marca de estilo a cada artista, dentro de sua afinidade. Um trabalho que une design, ilustração e escrita onde busca não utilizar letras pré fabricadas, simulando a caligrafia, mas com uma liberdade artística muito grande.

Caligrafia, tipografia e lettering são a mesma coisa?

As três modalidades caminham juntas, mas trabalham com funções diferentes e em alguns casos para nichos diferentes, vamos falar sobre cada uma:

•**Caligrafia** - Esta chegou antes, é a arte de escrever bonitinho e tornar a comunicação legível e agradável aos olhos. Por ser a técnica mais antiga é mãe das demais. A escrita contínua manual, é utilizada até hoje desde convites de grandes eventos a termos de posse dos presidentes de cada país.

Fonte: unsplash.com

Fonte: unsplash.com

•**Tipografia:** Presente na história da humanidade desde o início da impressão gráfica hoje as utilizamos nos meios digitais: computadores, tablets, celulares e TVs também conhecidas como fontes tipográficas, utilizamos para diferenciar a legibilidade, tornar mais sério ou divertido o conteúdo ou ainda apontar e direcionar a leitura, separando títulos, conteúdos e observações.

•**Lettering** (nosso principal foco aqui) - É a técnica de desenhar uma letra, uma frase ou um comunicado.

Com o Lettering podemos:

- informar o nome da empresa e dados (telefone, horário de atendimento, etc.);
- Expressar um pensamento ou uma idéia;
- Alegrar um ambiente com o desenho de palavras.

Fonte: arquivo pessoal

O início do lettering:

Desde o início dos tempos, o homem sentiu a necessidade de anotar e informar coisas, seja de forma artística, com desenhos ou informativa com ícones ou escrita.

Desta forma, quando os homens das cavernas pintavam seus símbolos nas paredes tinham alguma intenção, seja ela artística ou informativa.

Logo que os primeiros livros foram surgindo, a necessidade de um profissional que tivesse uma letra mais padronizada e legível se fez e com isso surgiram os escribas, que mais tarde foram chamados de calígrafos.

Com o surgimento dos comércios, se fez outra necessidade, a de alguém que pintasse o nome do local na porta ou na placa, este é o letrista, que com o tempo passou a cuidar da comunicação visual e hoje se faz com impressoras digitais.

Fonte: pixabay.com

Com a tecnologia o letrista ou calígrafo se tornaram obsoletos?

Por um tempo estas profissões deram uma sumida, porém cada vez mais vem voltando o uso de trabalhos manuais, artesanais e com isso exclusivos, seja pela valorização do pequeno produtor, pela durabilidade do serviço ou pelo carinho e cuidado que um produto feito exclusivamente para aquele cliente oferece.

Brush Lettering:

O estilo que iremos abordar neste ebook é o brush lettering, o mais utilizado e mais simples para iniciar no lettering, por ser muito semelhante as letras cursivas, alguns chamam de falsa caligrafia (fake calligraphy), pois desenharemos o contraste que as letras caligráficas criadas com canetas bico de penas ou pincéis criam com partes finas e grossas nas letras. Este peso na caligrafia é causado pela caneta que quando sobe o traço vai leve, mas quando desce é pressionada, de forma que a ponta da pena se abre e torna o traço mais grosso, este movimento também é utilizado no brush lettering e gosto de usar esta regra nos meus workshops como um mantra: “Sobe fino, desce grosso”!

O conhecimento de construção de caligrafia se faz muito útil para o lettering, mas não é essencial. Na verdade o apaixonado por lettering acaba sempre buscando entender sobre caligrafia ou as técnicas de design de letras não apenas para o estilo que estudaremos, se trata de um mundo gostoso e divertido e muito mais amplo que pode imaginar neste momento.

Etapas para fazer um brush lettering:

De uma forma resumida vou falar sobre as etapas para o estudo inicial das letras.

Fonte: unsplash.com

Pautas:

Pautas são as linhas que seguimos para nossa sequência de letras (que no futuro se tornarão palavras e depois frases) siga uma sequência de organização, mais a frente veremos que até para distorções as pautas são importantes.

Para alinharmos as letras usamos 4 linhas que chamamos de pautas, são elas:

- A - linha base
- B - linha altura x
- C - linha ascendente
- D - linha descendente

Vou começar pelas 2 do meio que são chamadas de “linha base” e “altura x”, elas representam o tamanho das letras minúsculas que não possuem hastes (partes que sobem ou descem além do tamanho do seu corpo. Ex.: a, c, e, i, m, n, (usar fonte caligráfica) entre outras;

Agora tudo fica mais fácil, pois como deve imaginar as ascendentes, dão limite as letras maiúsculas e também as

minúsculas com hastes e ganchos. Ex.: B, b, d, l (usar fonte caligráfica) entre outras.

As descendentes dão limite inferior as letras, com suas hastes ou ganchos. Ex.: j, g, q, y, mas também podemos utilizar para tornar a primeira letra de uma palavra maior e dar ênfase nela, desde que se inicie com uma maiúscula.

Para o estilo brush lettering veremos muitas vezes as linhas ascendentes e descendentes sendo desconsideradas, para este caso indico fortemente que você aprenda e entenda as regras para quando pegar a prática e as proporções possa desrespeitar estas linhas.

Materiais e uso:

Para os maníacos de papelaria de plantão (como eu, rs) sempre tem materiais novos aparecendo por aí e experimentar sempre é legal.

Para quem tem vontade de experimentar existem as famosas canetas ponta pincel (brush pen) que simulam muito bem o uso de pincel, pincéis com nanquim, tinta acrílica ou até aquarela também são experiências muito legais, assim como canetas marcadores coloridas e metalizadas dão acabamento fascinante. Eu gosto muito dos giz escolares para paredes escuras, pois nos permite corrigir e melhorar os traços e refinar detalhes, mas adianto que giz é para paredes de pouco acesso ou lugares mais altos, pois só de esbarrar ele apaga facilmente.

Temos muitos outros materiais, mas preferi me limitar a apenas estes pelo menos por hora, conforme for crescendo sua paixão pelo lettering virá junto a curiosidade por novos materiais., e você não precisa gastar rios de dinheiro para fazer um estudo de lettering. Eu gosto de quebrar esta regra dizendo que se tiver um pedaço de tijolo e uma parede já pode fazer lettering.

Bora praticar? Com certeza!

Para iniciarmos nosso estudo, riscarmos nas pautas letras cursivas ainda sem contraste, apenas escrevendo, seguindo o sentido orientado no exercício nas páginas a seguir.

Como já falei antes, o contraste é o efeito que o peso da caneta bico de pena ou de um pincel causa quando controlamos a pressão da tinta sobre o papel ou superfície, para simular este efeito no lettering precisamos entender que linhas que sobem tem menos pressão e ficam mais finas, as que descem são as que ficam largas. Vamos imaginar duas espessuras para nossas letras, sendo uma grossa e uma fina.

Nesta primeira etapa não precisamos ainda nos preocupar com o espaço e a quantidade de caracteres, pois vamos estudar letra por letra, primeiro as maiúsculas e depois pratique algumas palavras, o próximo treino será com as minúsculas e na sequência, números. Depois de algumas letras verá que fica mais simples entender o conceito, até porque muitas letras tem semelhanças com apenas algumas alterações.

Para treinar as letras você pode imprimir as páginas a seguir e praticar com um lápis grafite comum ou até uma caneta. Riscar em cima das letras do passo a passo ajuda a entender o espaço que a letra ocupa.

Este é apenas um dos estilos de letras cursivas, com alguns treinos você pode modificar as letras, pode desenhar letras como já faz na escrita comum, utilizando o contraste e comparando qual letra fica mais interessante. Também gosto de variar para ter alfabetos diferentes e não ficar muito parecido com o anterior.

Fonte: arquivo pessoal

A A A A

B B B B

C C C C

D D D D

E E E E

F F F F

G G G G

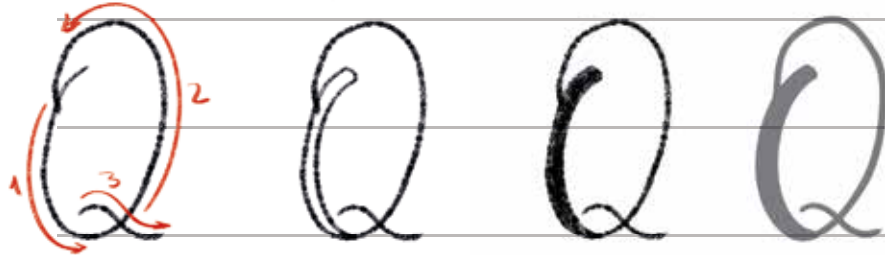
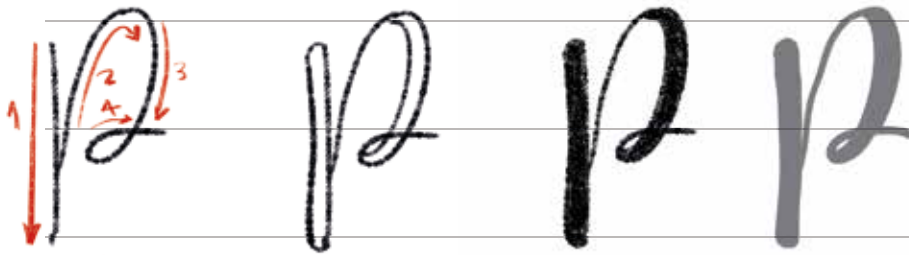
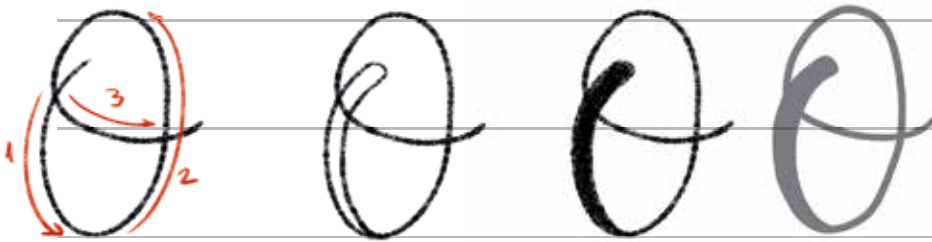
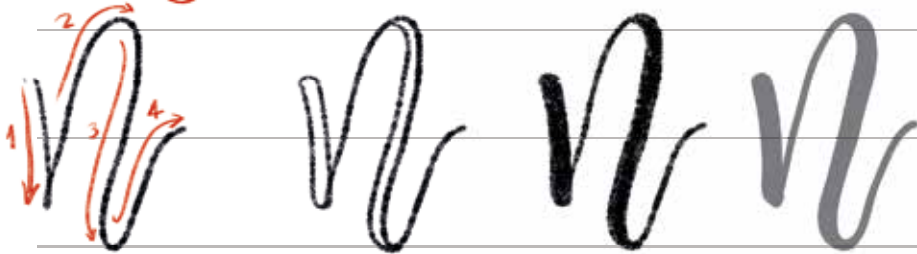
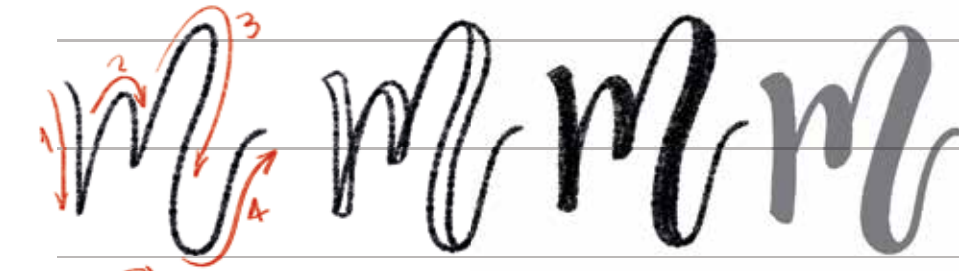
H H H H

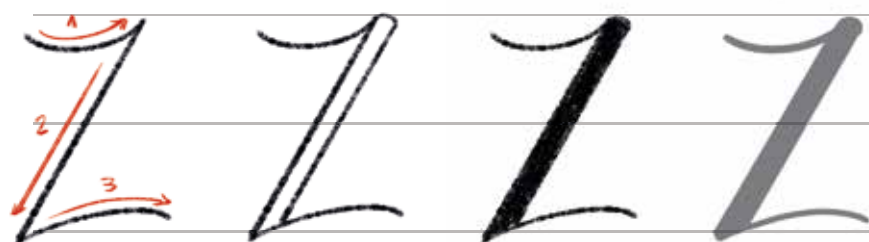
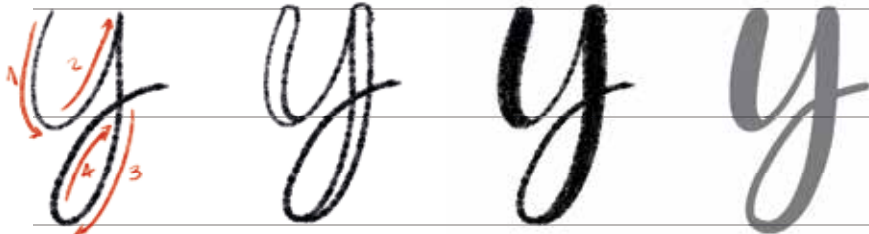
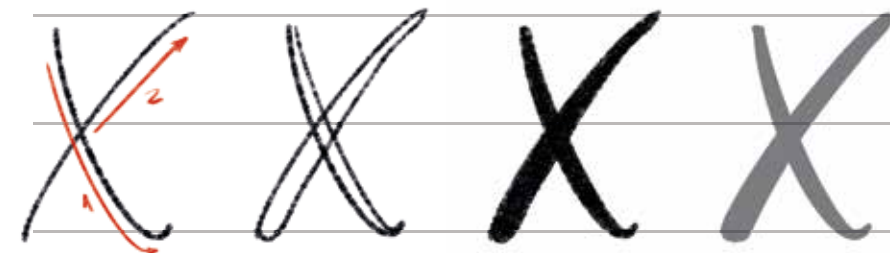
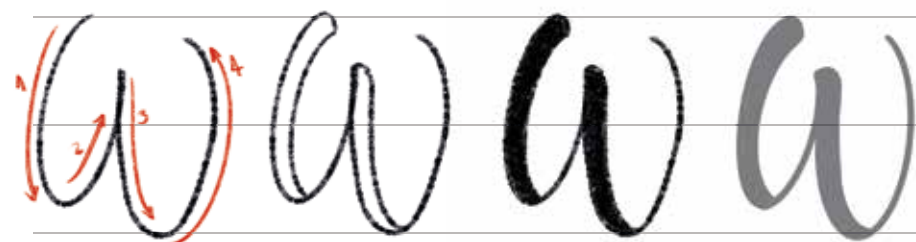
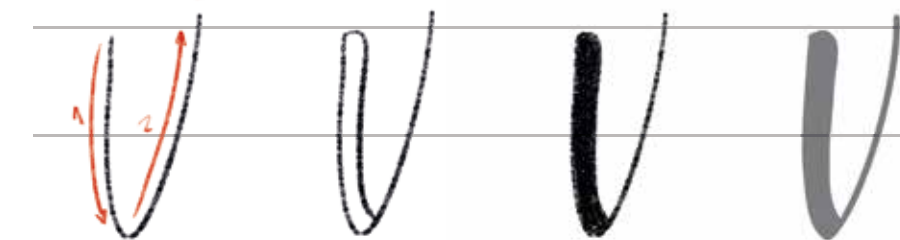
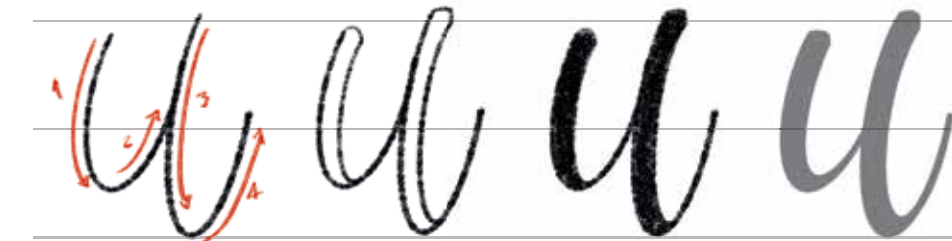
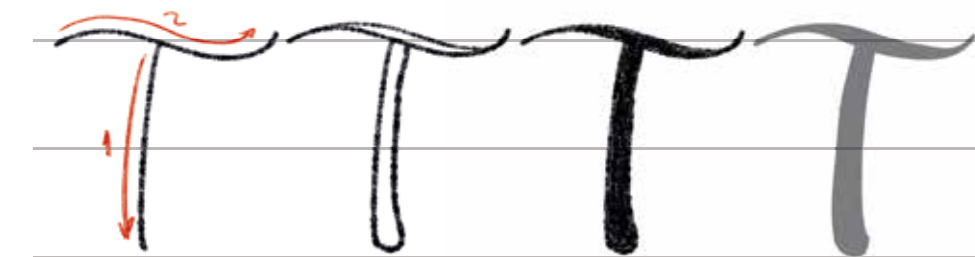
I I I I

J J J J

K K K K

L L L L

PAZ

SOL

AMOR

FELIZ

SONHO

LUZ

a a a a

b b b b

c c c c

d d d d

e e e e

f f f f

g g g g

h h h h

i i i i

j j j j

k k k k

l l l l

m m m m

n n n n

o o o o

p p p p

q q q q

r r r r

s s s s

t t t t

u u u u

v v v v

w w w w

x x x x

y y y y

z z z z

amigo

amém

grato

alma

lazer

praia

1 1 1 1

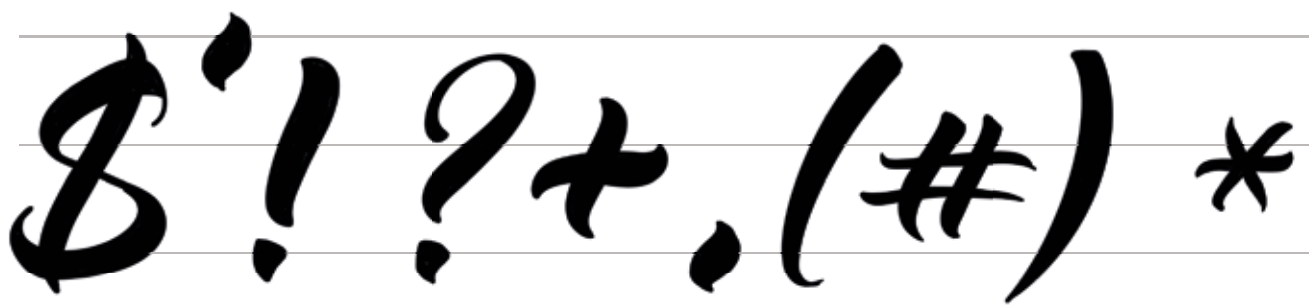
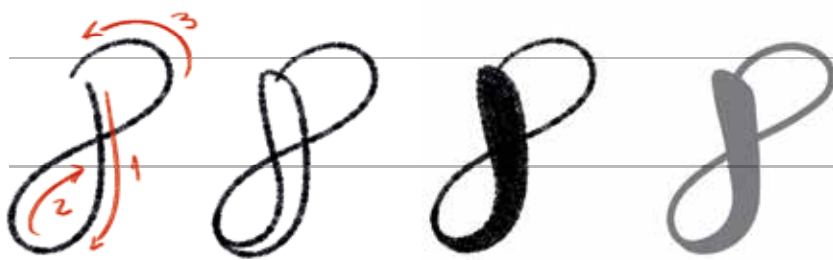
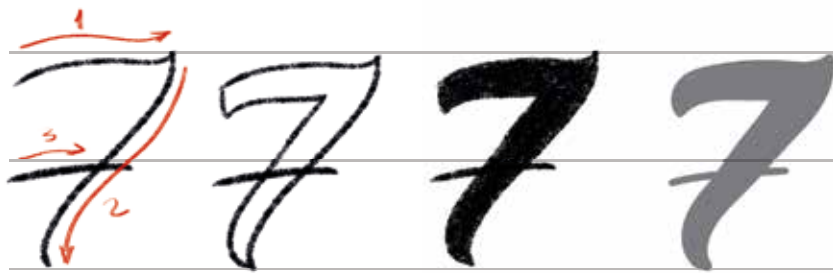
2 2 2 2

3 3 3 3

4 4 4 4

5 5 5 5

6 6 6 6

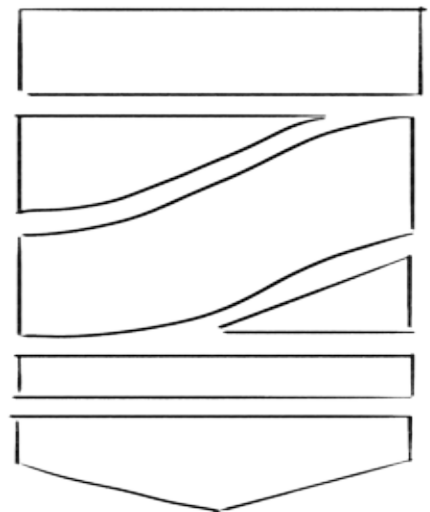
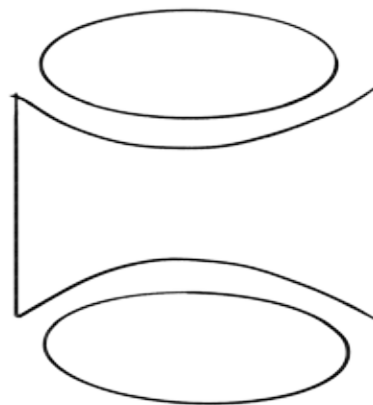
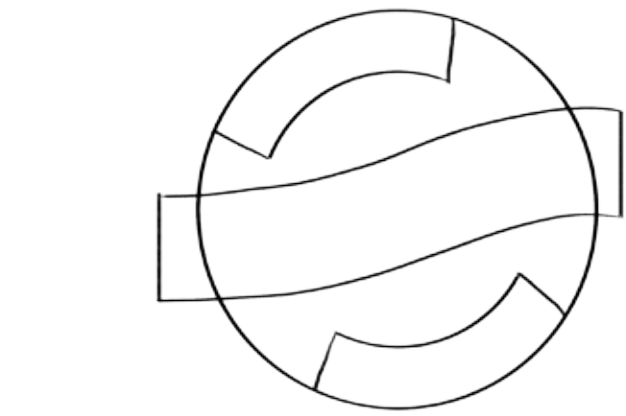
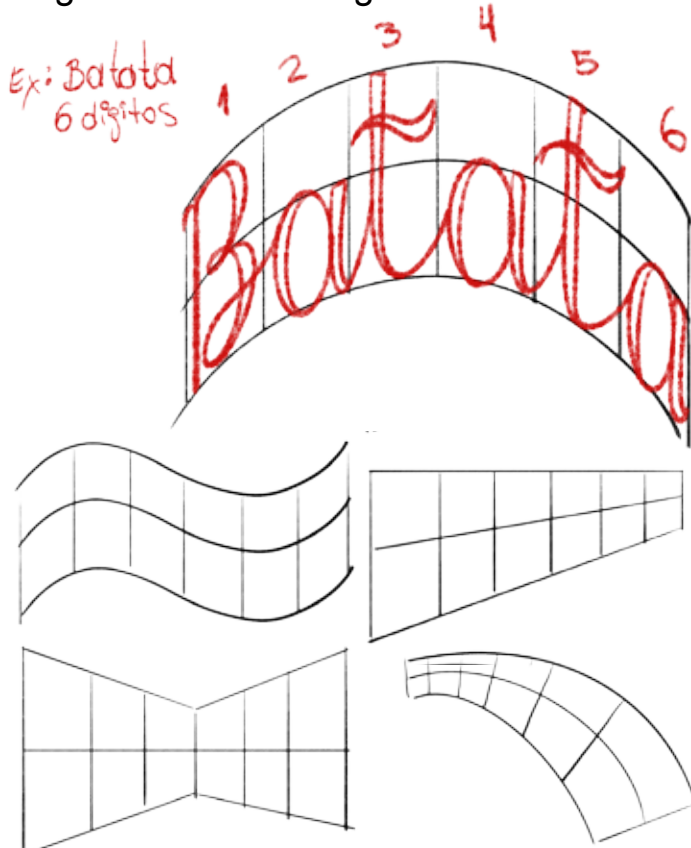

Grades (grids) e distorções

E para finalizar (se deixar eu faço um livro gigante aqui, rs), quero falar sobre grades, é aqui que usamos caminhos diferentes para as palavras, dando estilo e graciosidade ao lettering. As grades dão rumo as palavras, como as pautas, porém as letras podem formar um arco, começar grandes e terminar menores, fazer ondulações ou seguir um caminho inclinado, as possibilidades são muitas, citei apenas alguns exemplos.

Uma informação que não pode ser esquecida nesta técnica é as linhas de pauta que também precisam ser respeitadas, separando a linha x, das acedentes e decedentes, quando a palavra as tem. Outro detalhe é que as distorções não devem atrapalhar a leitura, se isso acontecer tente outra forma.

Deixo aqui para ilustrar a explicação algumas formas de grades.

Você pode usar grade para apenas uma palavra ou para uma frase inteira, o lettering fica muito legal quando você usa várias formas de grades para formar um projeto de lettering e para entender as formas que ficam mais bacanas para seu lettering o ideal é usar uma folha só para criar várias grades diferentes e esboçar o texto nelas.

Freine um pouquinho

De garraicho ao lettering como chegar lá!

Treine algumas grades

Freine algumas grades

O que fazer com lettering?

Atualmente vemos muitos trabalhos de lettering decorando ambientes comerciais (lanchonetes, barbearias, bares, espaços de coworking, bicicletarias, entre outros) e residenciais (salas, cozinhas, quartos, banheiros e escritórios), este é um excelente nicho para usar as técnicas aqui apresentadas, mas existem outras possibilidades.

Você pode customizar coisas, pensou que ao invés de uma marca ou estampa suas roupas e acessórios podem ter frases ou palavras que representam mais seus valores? Imagine que outras pessoas (que não sabem fazer o que você está aprendendo) podem gostar da ideia e te procurar para fazer por elas.

Outra coisa que uso sempre que posso é presentear amigos e familiares com quadros que tenham frases que se identificam ou trechos de músicas, percebi que um presente simples, mas feito com muito amor e carinho muitas vezes é mais apreciado que algo comprado em uma loja.

O trabalho feito de forma manual e exclusivo vem ganhando muito valor e nada melhor que aprendermos novas habilidades, ainda mais se nos tornarmos bons no que gostamos e pessoas nos procurarem para algumas encomendas, não acha?

Além do que treinar lettering é relaxante e terapêutico, muitas pessoas aliviam seus dias corridos criando letterings, a gente perde a noção do tempo criando arte.

Triste a dor do parto, mas tenho de partir

Por enquanto é só, espero que tenha se divertido aprendendo ou exercitando um pouco de lettering, vou me sentir muito feliz se puder divulgar seu estudo em redes sociais e me marcar, sou @wagner_costa123 no Instagram.

Se quiser entrar em contato, segue meus links:

bit.ly/wdesigns

Me manda uma mensagem, dizendo o que achou deste ebook. Isto me ajuda muito a entender se o conteúdo está bacana e se através dele consigo ajudar a todos que dele fizeram uso.

Até mais, fuuuui!