

AVISO

Esse material é uma construção de anos de pesquisa e ensino.

É um material **disponibilizado gratuitamente**.

Em caso de reprodução, cite a fonte.

Caso tenha sido útil e você ache justo, você pode pagar uma
cerveja enviando um **pix de qualquer valor** para o e-mail:
pix@rafaelhoffmann.com

Você pode mandar um e-mail agradecendo também:
contato@rafaelhoffmann.com



RAFAEL HOFFMANN

Designer gráfico e professor

contato@rafaelhoffmann.com

www.rafaelhoffmann.com

www.behance.net/rafaelhoffmann



Conteúdo 2 - Princípios de Caligrafia

professor Rafael Hoffmann

Caligrafia

Escrita

Caligrafia X Lettering X Tipografia

Caligrafia

Escrita



Caligrafia

Escrita

NIMARTISQ DOLOSETD
CHAODENSOSDIVVMN
NEQVOCAPTAEDVM FV

CAPITALIS·RUSTICA
ABCDEFGHIJKL
MNOPQRSTUVWXYZ
XYZ

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

Caligrafia

Escrita

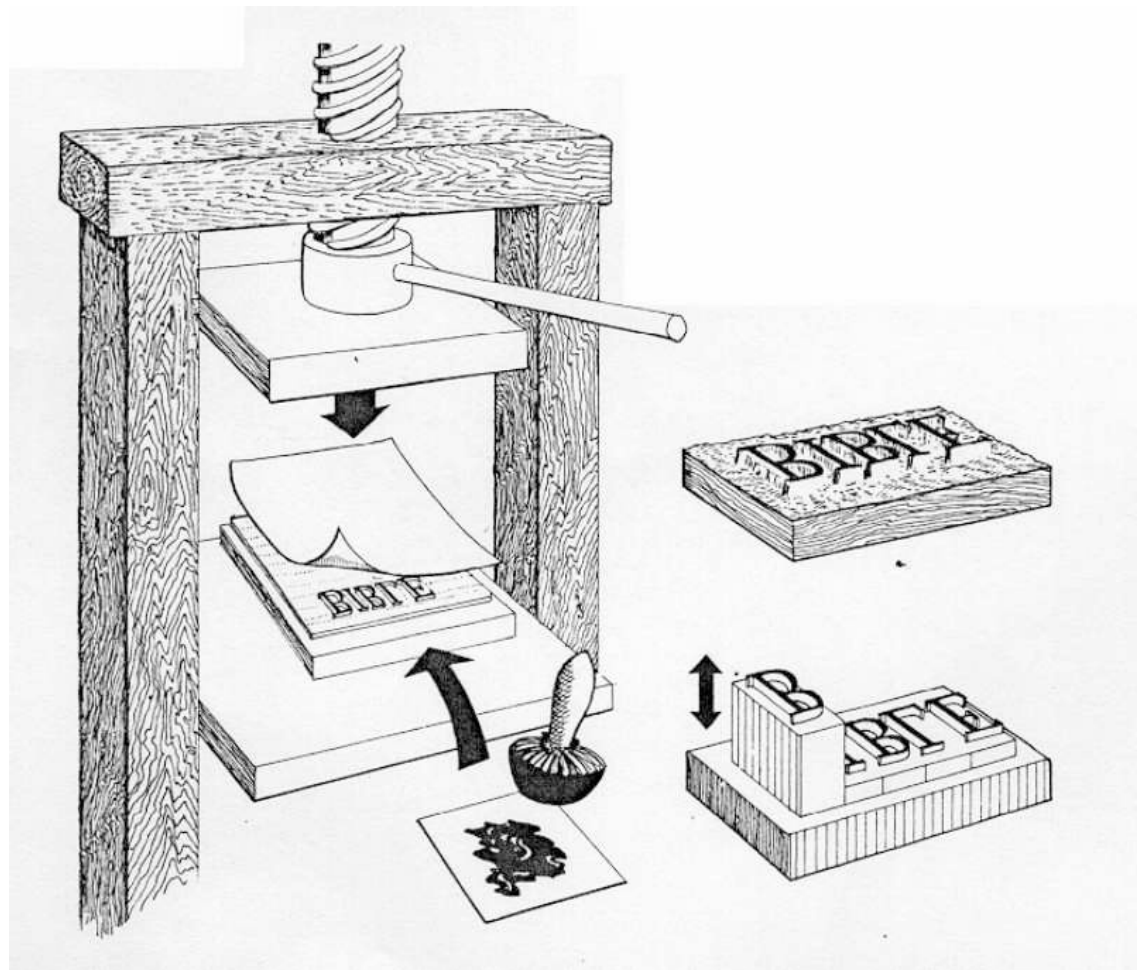
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Caligrafia

Escrita



Caligrafia

Uso contemporâneo



Estúdio Maquinário/Tipocali

tipografia : professor Rafael Hoffmann

Caligrafia

Uso contemporâneo



Estúdio Maquinário/Tipocali

tipografia : professor Rafael Hoffmann

Caligrafia

Uso contemporâneo



Caligrafia

Uso contemporâneo



Estúdio Maquinário/Tipocali

tipografia : professor Rafael Hoffmann

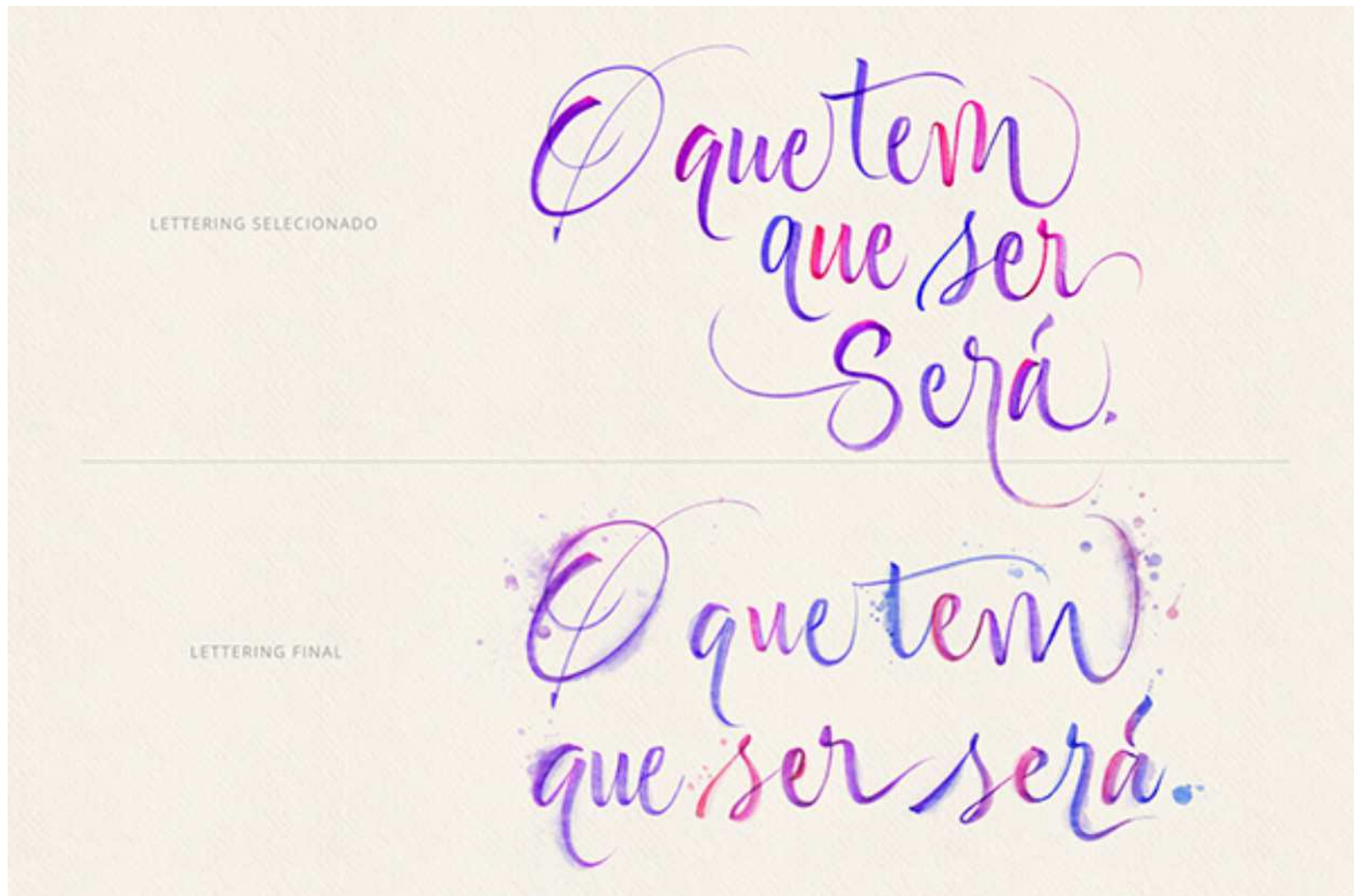
Caligrafia

Uso contemporâneo



Caligrafia

Uso contemporâneo



Caligrafia

Uso contemporâneo



Estúdio Maquinário/Tipocali

tipografia : professor Rafael Hoffmann

Caligrafia

Uso contemporâneo



Estúdio Maquinário/Tipocali

tipografia : professor Rafael Hoffmann

Caligrafia

Uso contemporâneo



Estúdio Maquinário/Tipocali

tipografia : *professor Rafael Hoffmann*

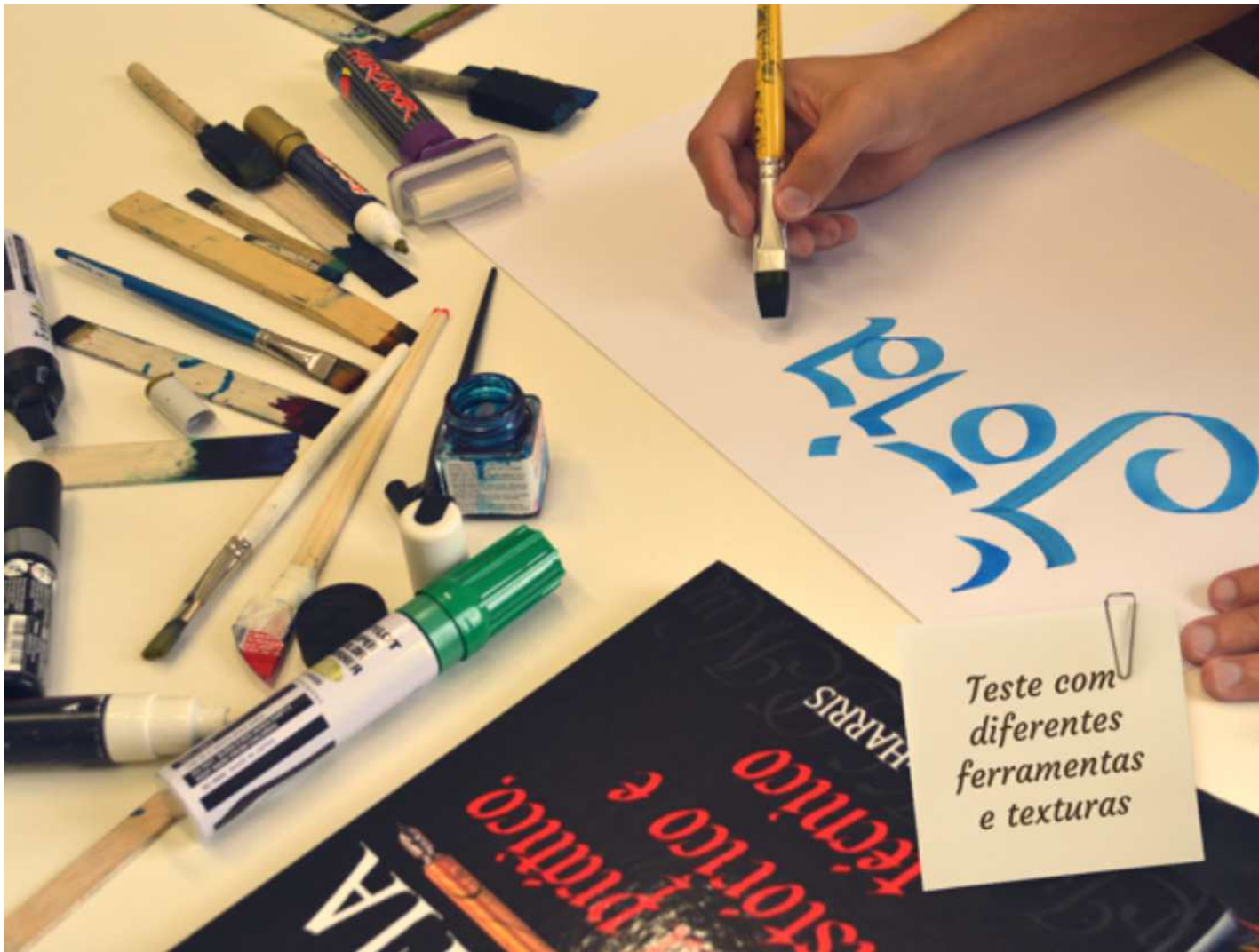
Caligrafia

Uso contemporâneo



Caligrafia

Uso contemporâneo



Estúdio Maquinário/Tipocali

tipografia : professor Rafael Hoffmann

Caligrafia

Uso contemporâneo



Estúdio Maquinário/Tipocali

tipografia : professor Rafael Hoffmann

Caligrafia

Uso contemporâneo



Estúdio Maquinário/Tipocali

tipografia : professor Rafael Hoffmann

Caligrafia

Uso contemporâneo



Estúdio Maquinário/Tipocali

tipografia : professor Rafael Hoffmann

Caligrafia

Uso contemporâneo



Estúdio Maquinário/Tipocali

tipografia : professor Rafael Hoffmann

Caligrafia

Uso contemporâneo



Estúdio Maquinário/Tipocali

tipografia : professor Rafael Hoffmann

Caligrafia

Uso contemporâneo



Estúdio Maquinário/Tipocali

tipografia : professor Rafael Hoffmann

Caligrafia

Uso contemporâneo



Estúdio Maquinário/Tipocali

tipografia : professor Rafael Hoffmann

Caligrafia

Meus mestres



Caetano Calomino

@caetanocalomino



Thiago Reginato

@tipocali



Samuel Lenzi

@samuellenzi

Caligrafia

Meus mestres



Caetano Calomino

@caetanocalomino



Thiago Reginato

@tipocali



Samuel Lenzi

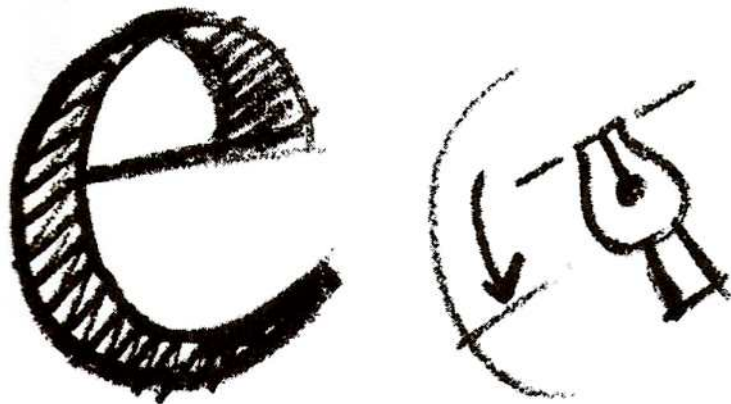
@samuellenzi





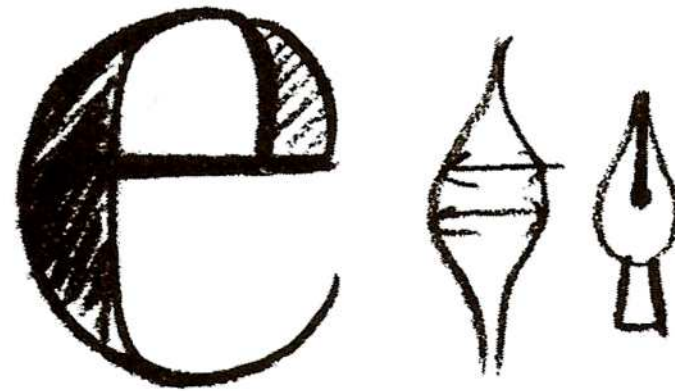
Caligrafia

Princípios de caligrafia



CONTRASTE POR TRANSLAÇÃO

Produzido por uma pena de ponta quadrada ao variar a trajetória ou direção do traço, sem mudar a posição da pena.



CONTRASTE POR EXPANSÃO

Produzido por pena de ponta fina flexível ao variar a pressão, alterando a largura do traço.

Caligrafia

Princípios de caligrafia

A pena de ponta flexível produz traços finos ao subir e grossos ao descer, devido à expansão causada pela pressão.

Namiki Falcon Resin Fountain Pen



Caligrafia

Princípios de caligrafia

flexible
FOUNTAIN PEN
Review



Caligrafia

Princípios de caligrafia

A pena quadrada sofre pressão constante, de modo que o contraste é produzido devido à mudança de direção do traço, porém mantendo o mesmo ângulo da pena durante toda a trajetória: 30° nas romanas e 45° nas itálicas.



Luca Barcellona - Legacy of Letters



Caligrafia

Princípios de caligrafia

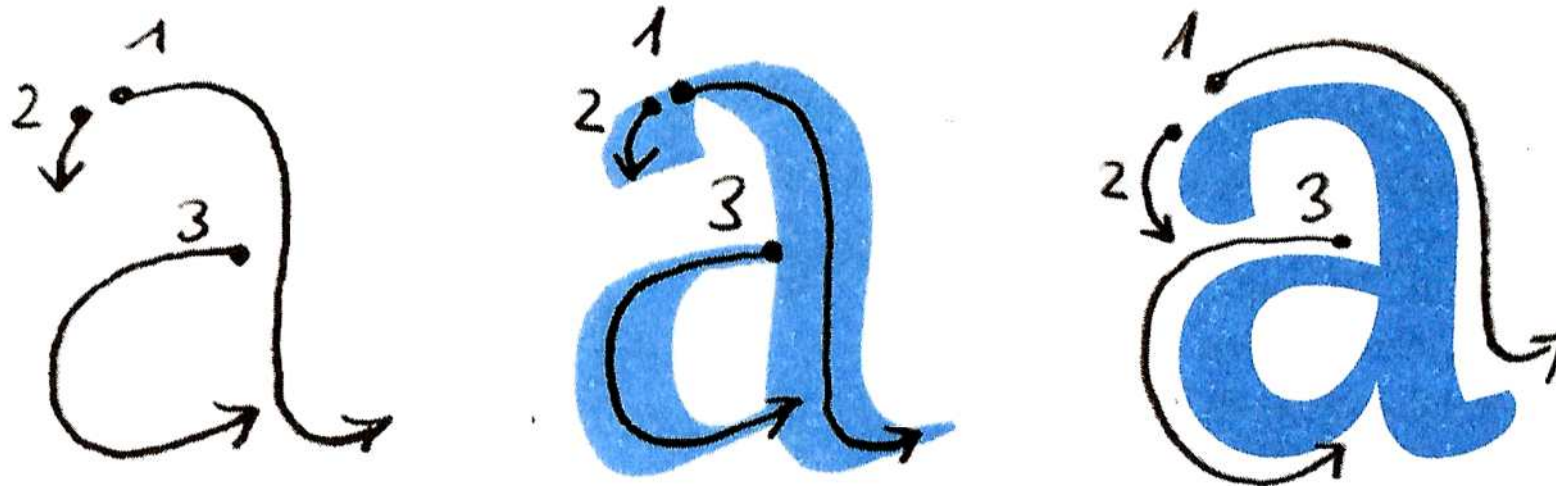


Caligrafia

Princípios de caligrafia

DUCTUS

Sequência de movimentos e do percurso que o instrumento faz ao escrever.



Caligrafia

Princípios de caligrafia

VELOCIDADE DO TRAÇO

Conceito relacionado à mudança na espessura do traço em relação à velocidade com a qual o instrumento é utilizado. Assim, quanto maior a velocidade, mais fino será o traço.

Veloz Veloz

Ao escrever mais rápido as letras sofrem mais deformações, mas tornam-se mais espontâneas e expressivas.

Caligrafia

Princípios de caligrafia

RITMO

Refere-se à regularidade na qualidade dos traços e o resultante equilíbrio entre branco e preto, forma e espaço, que é o que dá beleza e harmonia ao conjunto. Baseia-se na construção com traços uniformes, contraste homogêneo e eixo de inclinação constante.

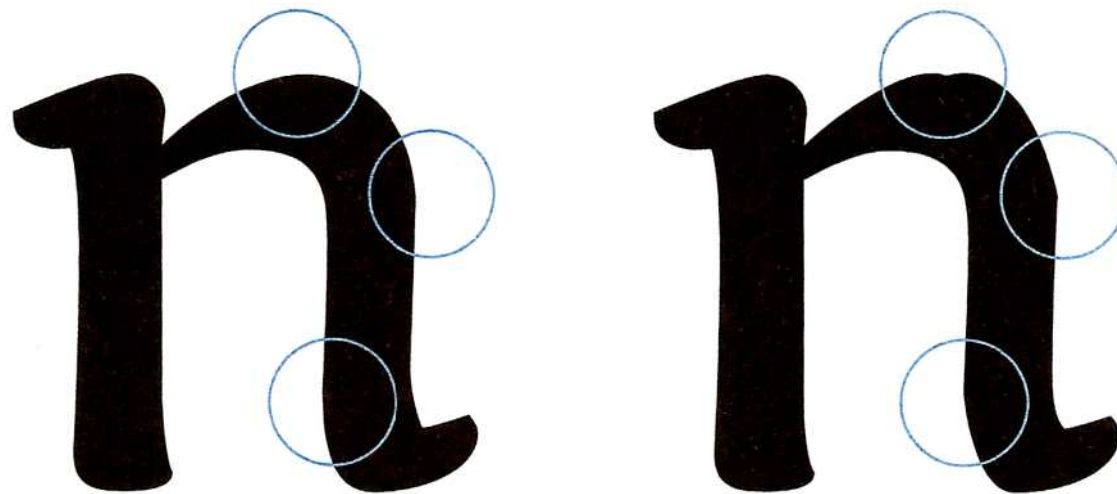
mínimum

Caligrafia

Princípios de caligrafia

TENSÃO DAS CURVAS

Refere-se à relação entre as curvas, os encontros entre traços ou a ligação entre eles e seu dinamismo (sem solavancos).

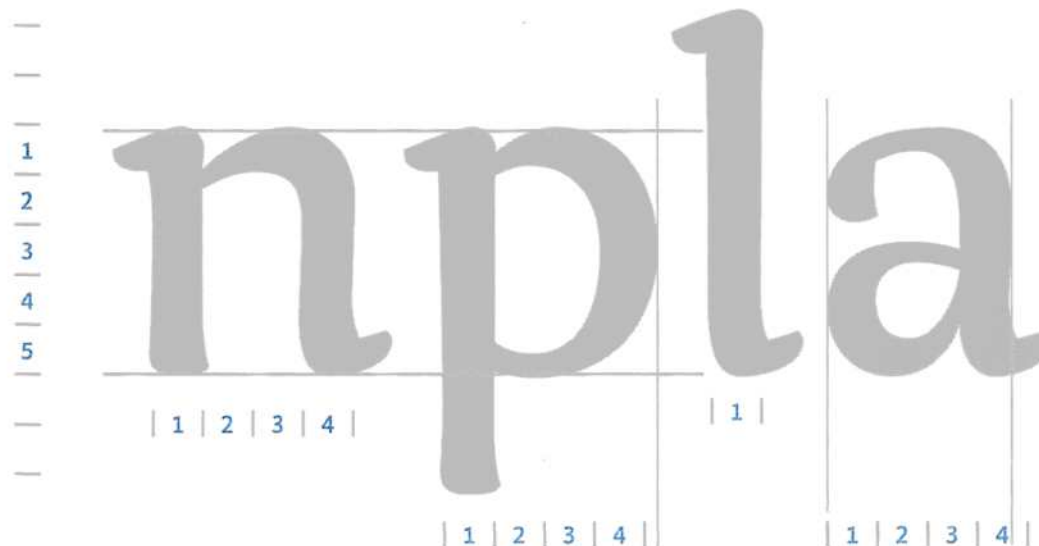


Caligrafia

Princípios de caligrafia

PROPORÇÕES, ALTURA E PESO

Referem-se às proporções dos caracteres. Na caligrafia com pena quadrada, por exemplo, a altura-x é cinco vezes a largura da pena. As das ascendentes e descendentes, entre duas e três vezes. Se aumentarmos a altura, mas mantivermos a espessura da pena, teremos como resultado um tipo mais leve; se a reduzirmos, teremos um tipo mais pesado.



Caligrafia

Princípios de caligrafia

COERÊNCIA FORMAL

Refere-se à relação harmoniosa entre todos os caracteres. Essa harmonia é obtida pela repetição de elementos ou partes comuns como terminais e serifas, bem como pelo tipo de contraste.



Caligrafia

Princípios de caligrafia



Caligrafia

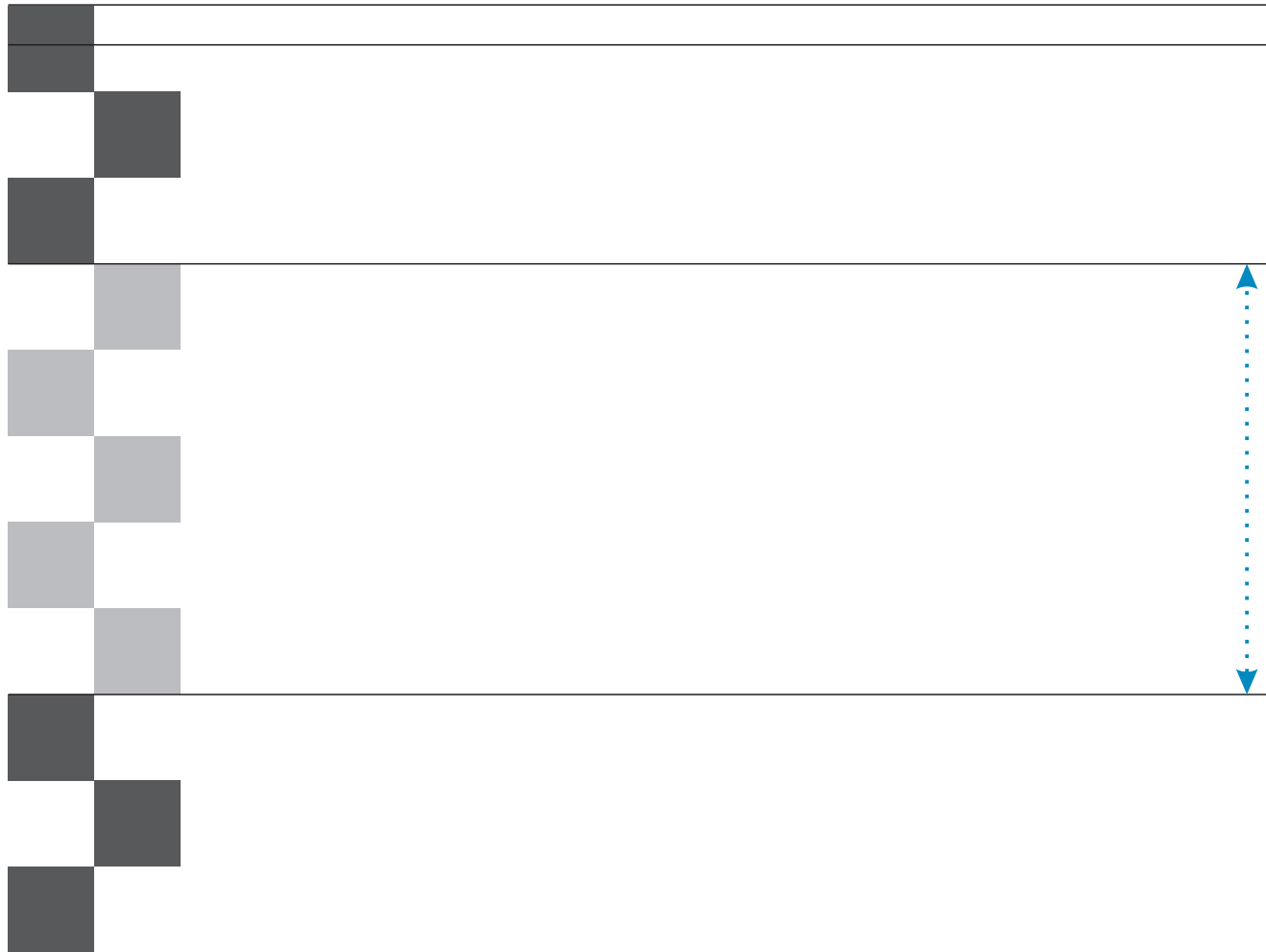
Princípios de caligrafia



A altura de uma letra é calculada em larguras de pena.

Caligrafia

Princípios de caligrafia



1 - Linha da ascendente
2 - Altura de versal (caixa-alta)

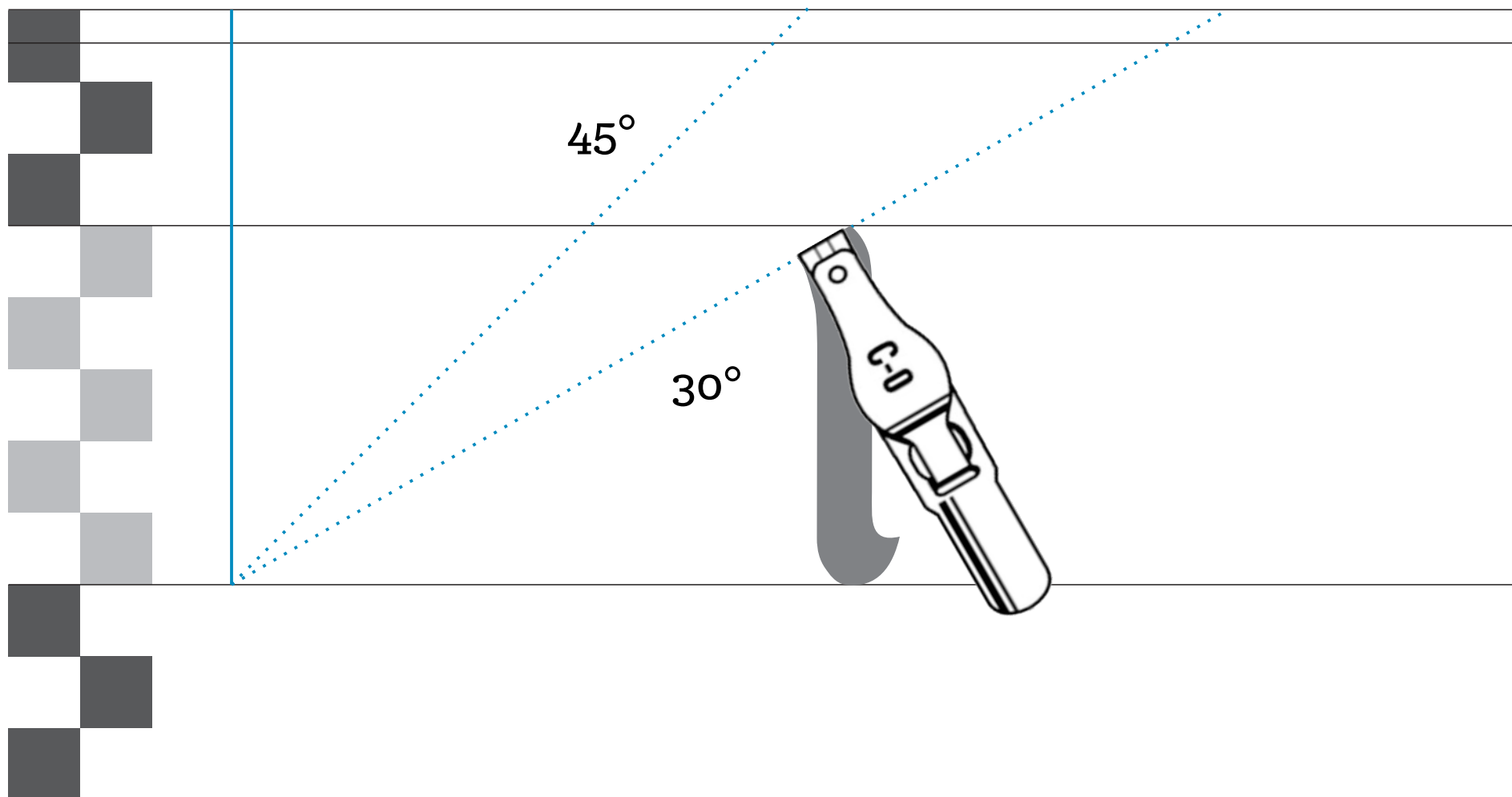
3 - Altura-x

4 - Linha de base

5 - Linha da descendente

Caligrafia

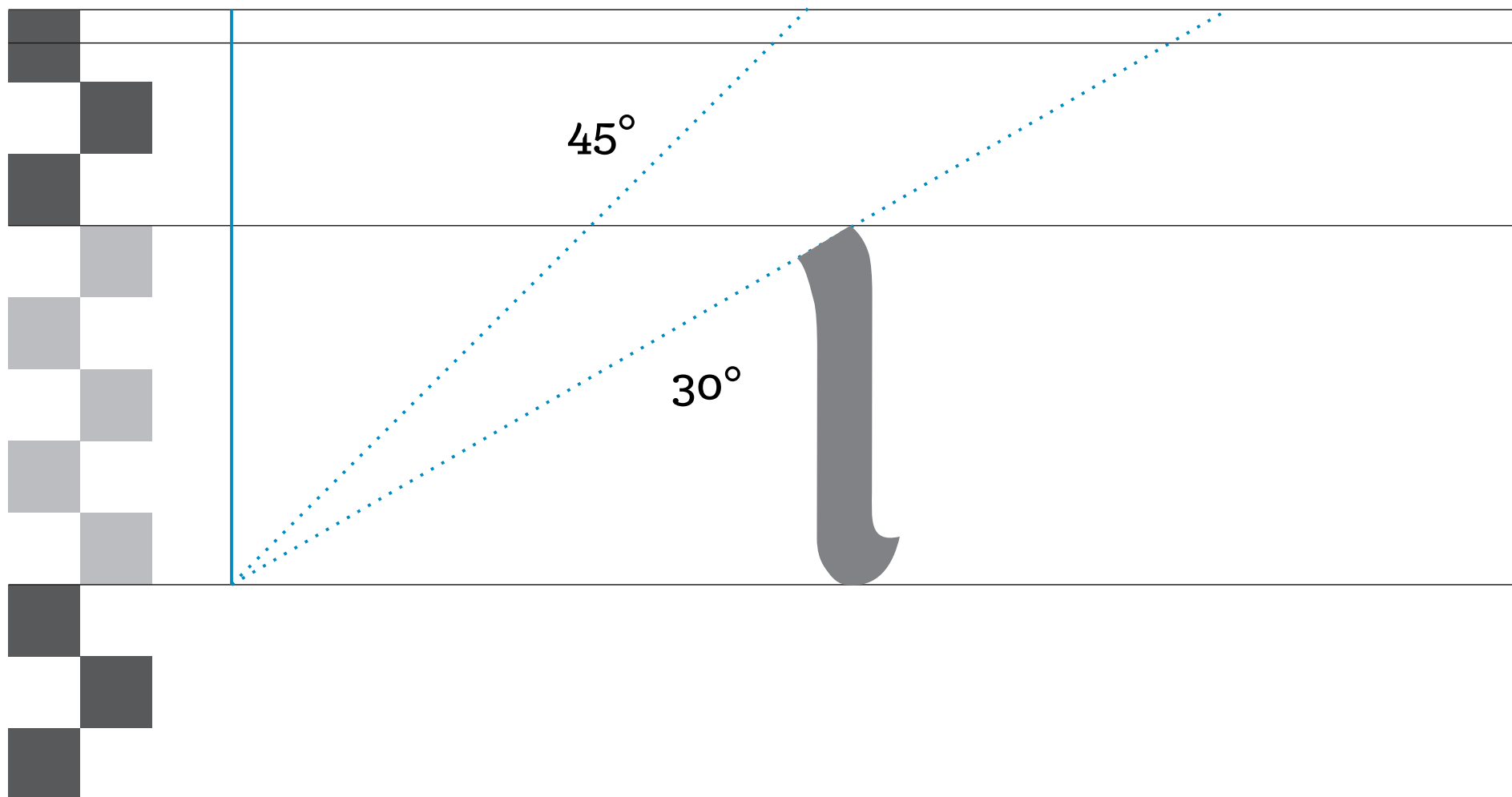
Princípios de caligrafia



Cada escrita é desenhada com a pena em um ângulo em relação à linha horizontal.

Caligrafia

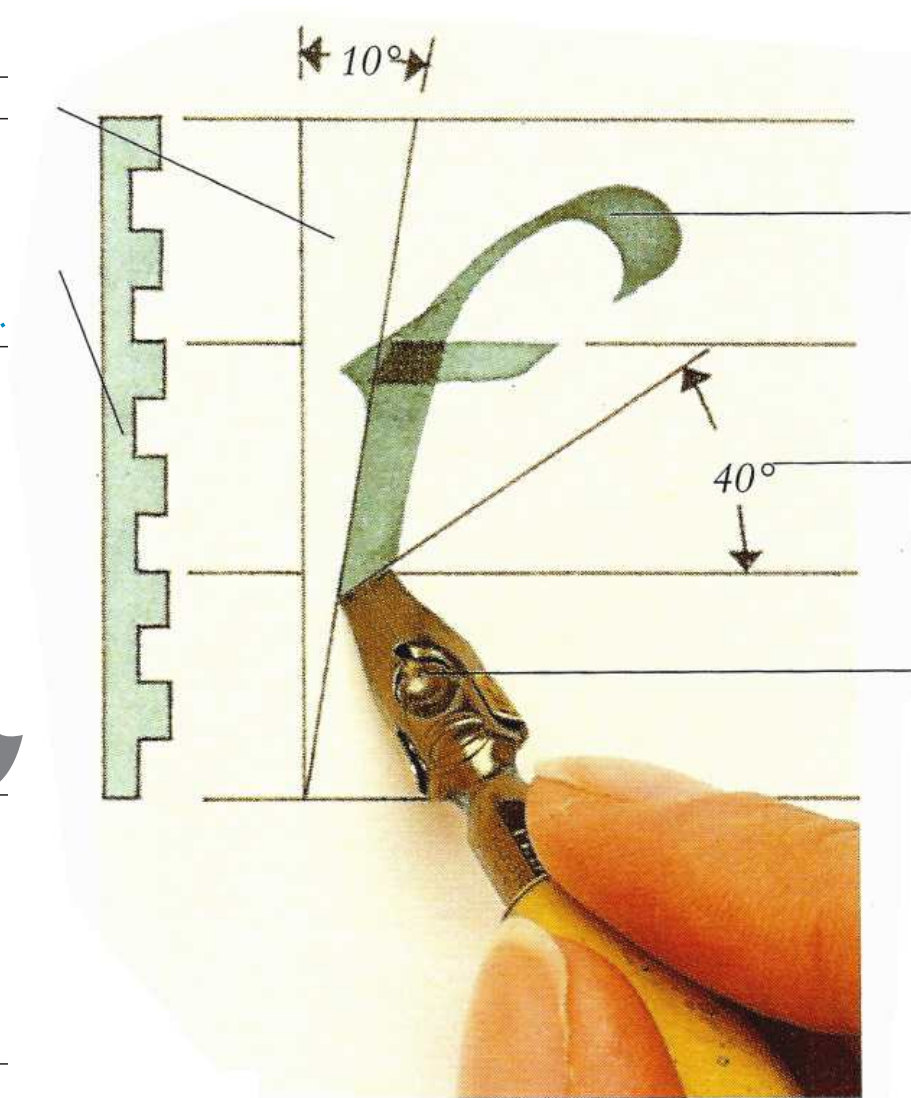
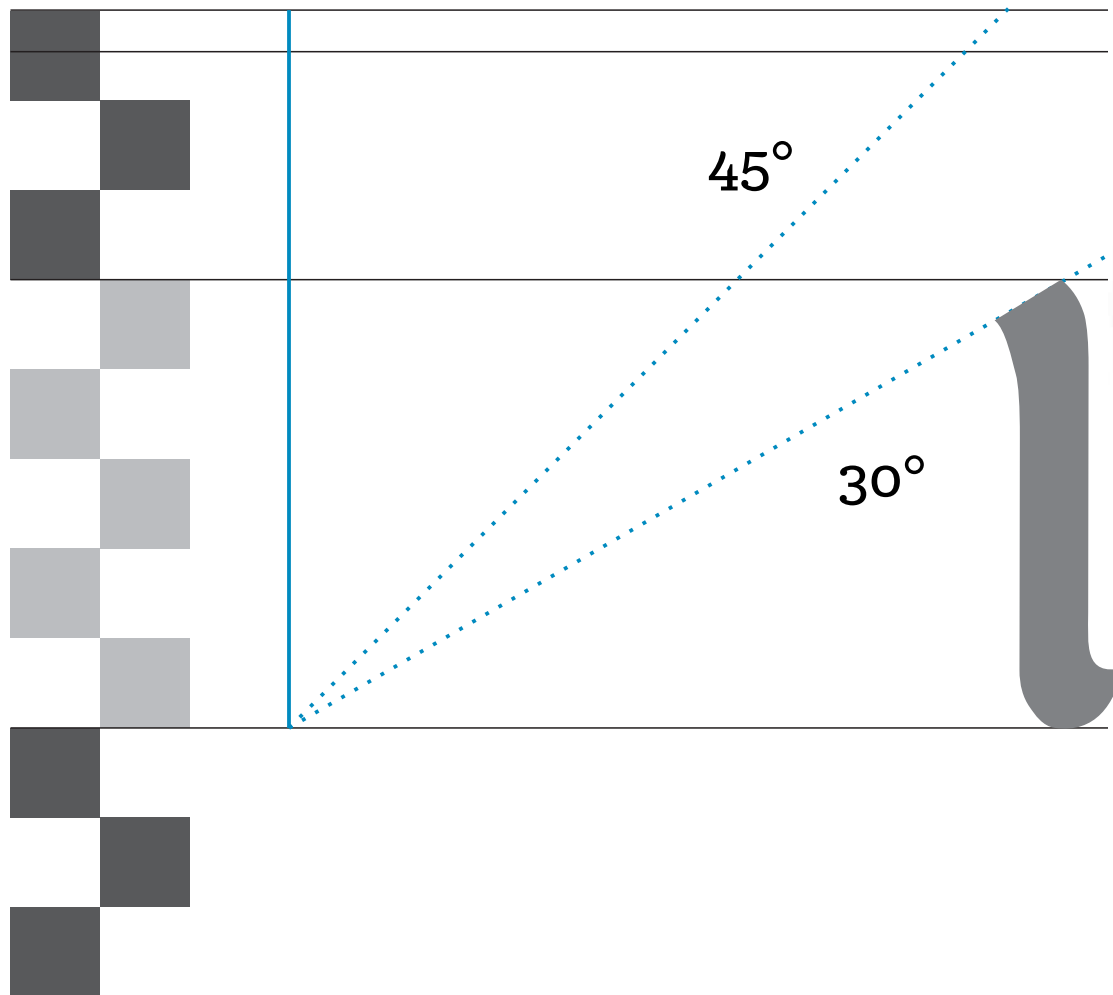
Princípios de caligrafia



Cada escrita é desenhada com a pena em um ângulo em relação à linha horizontal.

Caligrafia

Princípios de caligrafia



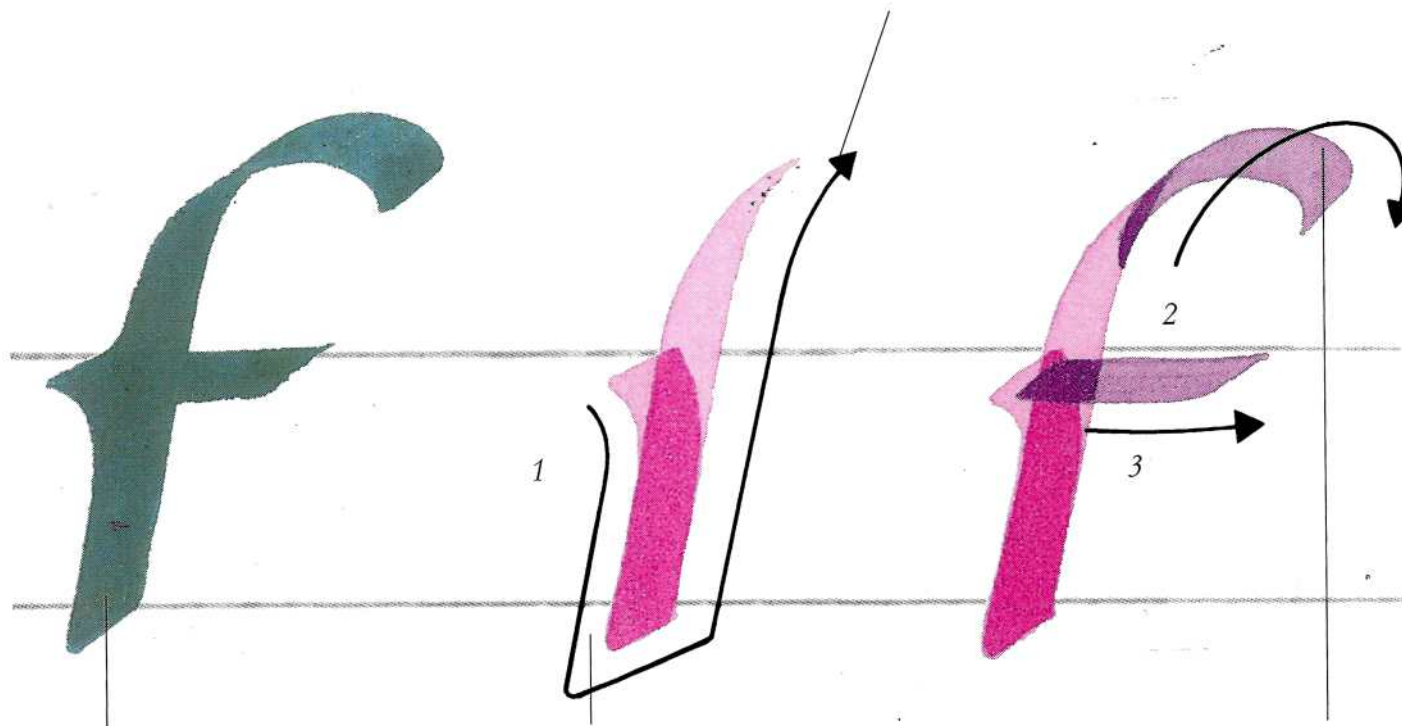
Cada escrita é desenhada com a pena em um ângulo em relação à linha horizontal.

Caligrafia

Princípios de caligrafia

SEQUÊNCIA DE TRAÇOS

Sequência recomendada de traços para as letras de cada escrita. O uso de cores transparentes deixa claro quando um traço cruza ou se sobrepõe a outro.



Caligrafia

Princípios de caligrafia

PRÁTICA

Caligrafia

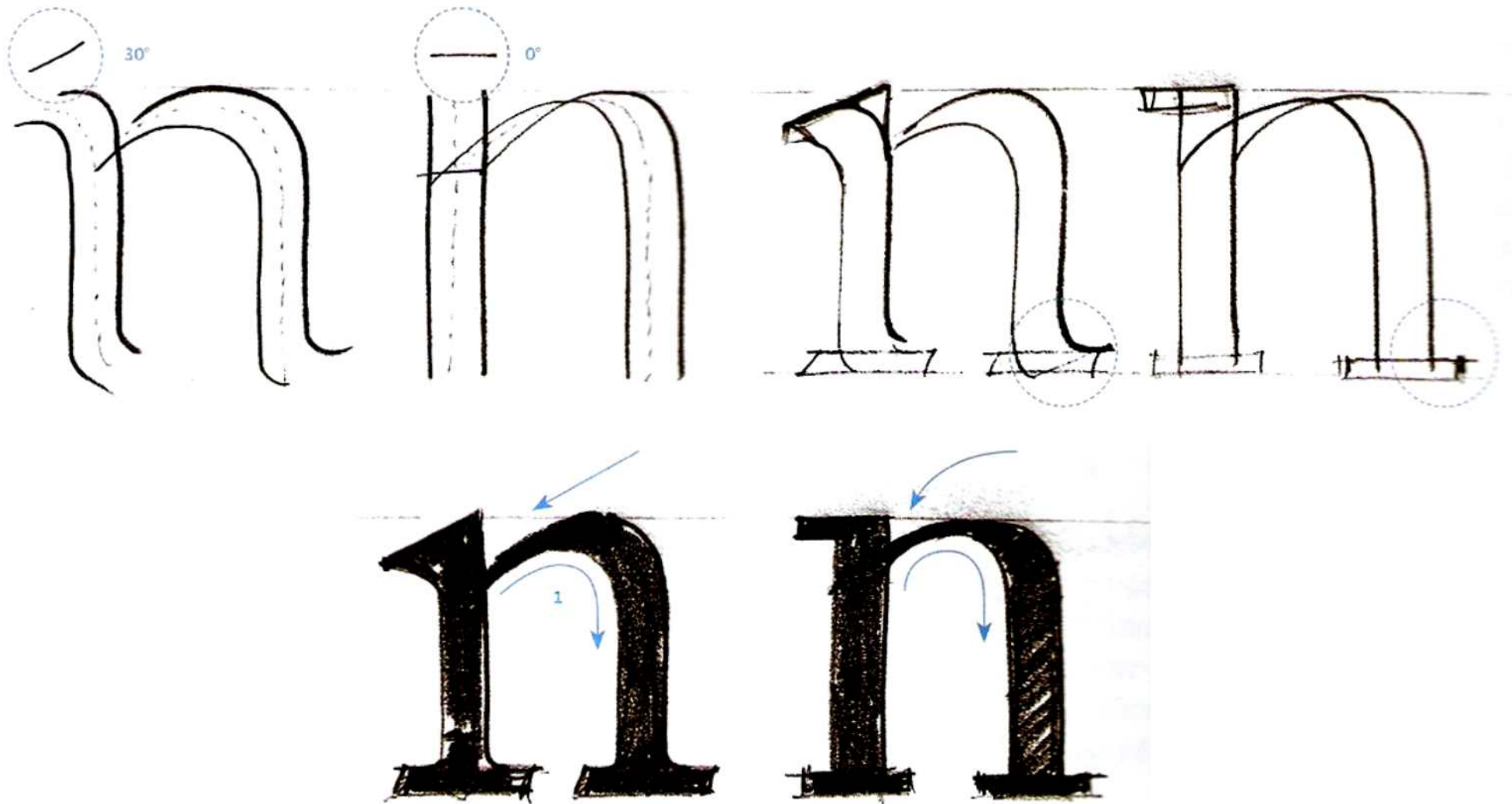
Da caligrafia ao tipo

“ *A caligrafia é utilizada como um meio para aprender e entender os princípios básicos da forma das letras. (...) O estudo da caligrafia permite compreender profundamente a estrutura, construção e qualidade estético-formal das letras, e também apreciar suas proporções, ritmo e espaços entre letras, palavras e linhas.* ”

*Juan J. Arrausi,
no livro “Metodología en el diseño de la letra”*

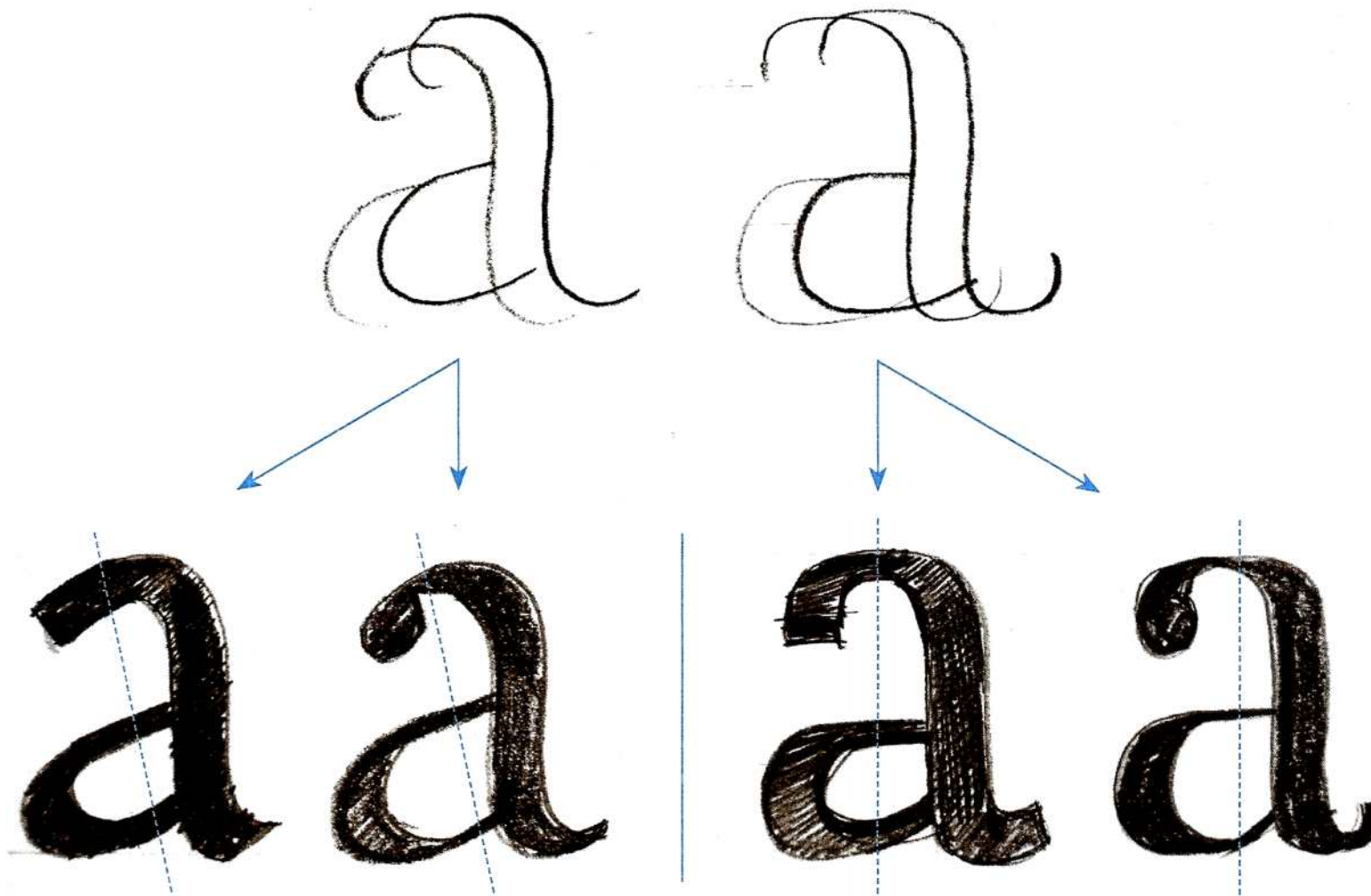
Caligrafia

Da caligrafia ao tipo



Caligrafia

Da caligrafia ao tipo

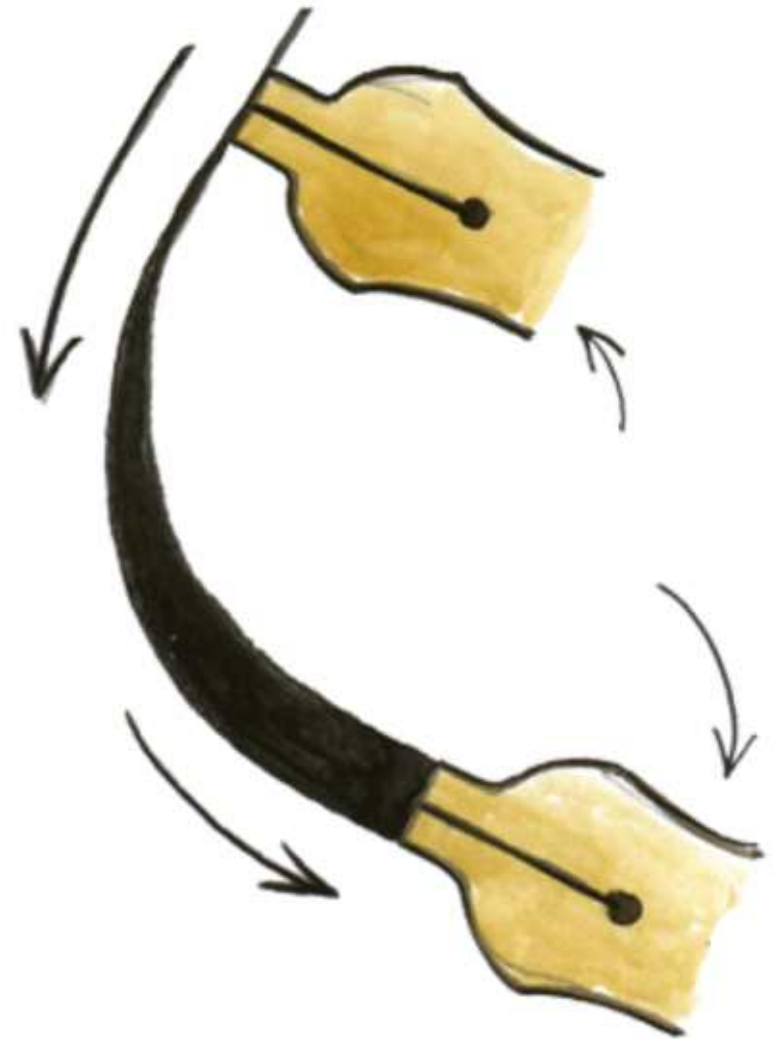


Caligrafia

Da caligrafia ao tipo

A V X

A diagonal direita de algumas letras tende a ser desenhadas com maior espessura, mesmo em fontes modernas, porque o ângulo da pena de ponta quadrada (ou pincel chato), formava traços mais grossos ou finos dependendo do ângulo e da direção dos traços.

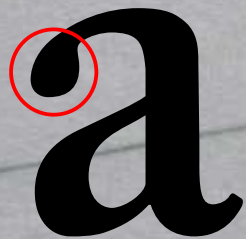


Caligrafia

Da caligrafia ao tipo



a b c d

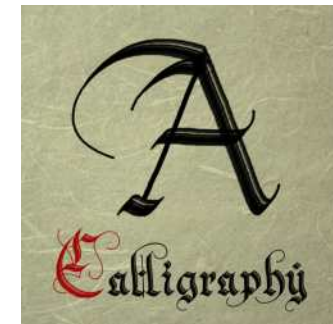
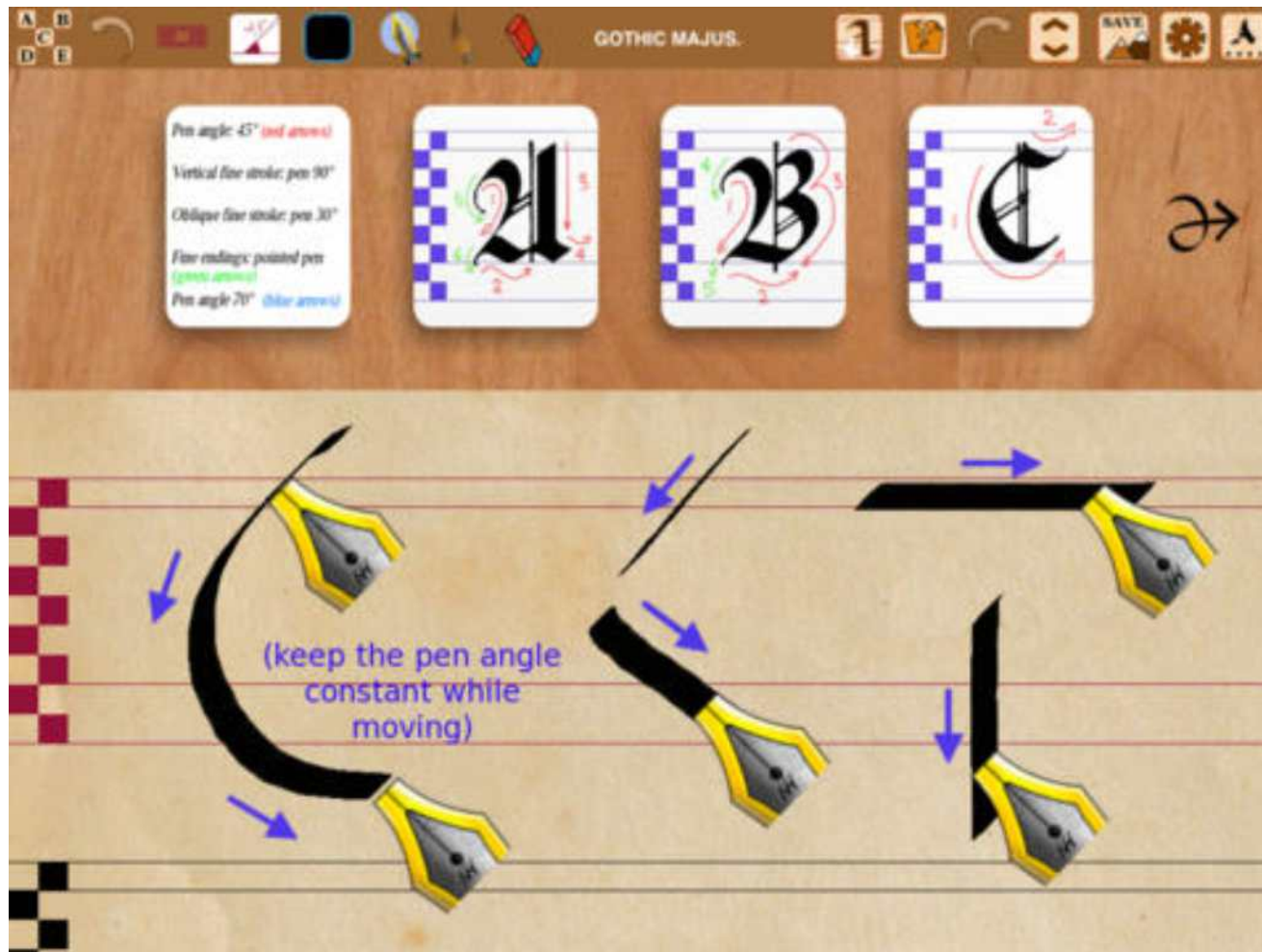


a

O bulbo na ponta do gancho da letra a minúscula é resultado de um instrumento de tinta comprimido contra o papel.

Caligrafia

Dicas



CalligraphyArt App

Caligrafia

Dicas

- Caetano Calomino
- Thiago Reginato
- Samuel Lenzi
- Seb Lester
- Andrea Branco
- Claudio Gil
- Molly Jacques
- Niels Shoe
- Pokra Lampas
- Gabriel Meave
- Chaz Bojorquez
- Barbara Calzolari

Referências bibliográficas



Como Criar Tipos: Do Esboço à Tela, Cristobal Henestrosa, Laura Meseguer e José Scaglione, Estereográfica, 2014.

A Arte da Caligrafia, David Harris, Ambientes & Costumes Editora, 2013.



AVISO

Esse material é uma construção de anos de pesquisa e ensino.

É um material **disponibilizado gratuitamente**.

Em caso de reprodução, cite a fonte.

Caso tenha sido útil e você ache justo, você pode pagar uma
cerveja enviando um **pix de qualquer valor** para o e-mail:
pix@rafaelhoffmann.com

Você pode mandar um e-mail agradecendo também:
contato@rafaelhoffmann.com



RAFAEL HOFFMANN

Designer gráfico e professor

contato@rafaelhoffmann.com

www.rafaelhoffmann.com

www.behance.net/rafaelhoffmann