

29
2e

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS

PROGRAMA DE TITULACION POR MEMORIA
DE EXPERIENCIA PROFESIONAL

“LA CALIGRAFIA COMO UNA OPCION
PROFESIONAL Y ACADEMICA
EN LA E. N. A. P.”

QUE PRESENTA:

SALVADOR JUAREZ HERNANDEZ

Lic. Comunicacion Grafica

AGOSTO DE 1998

DEPTO. DE ASESORIA
PARA LA TITULACION

ESCUELA NACIONAL
DE ARTES PLASTICAS
XOCHIMILCO D.F

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Universidad Nacional
Autónoma de México

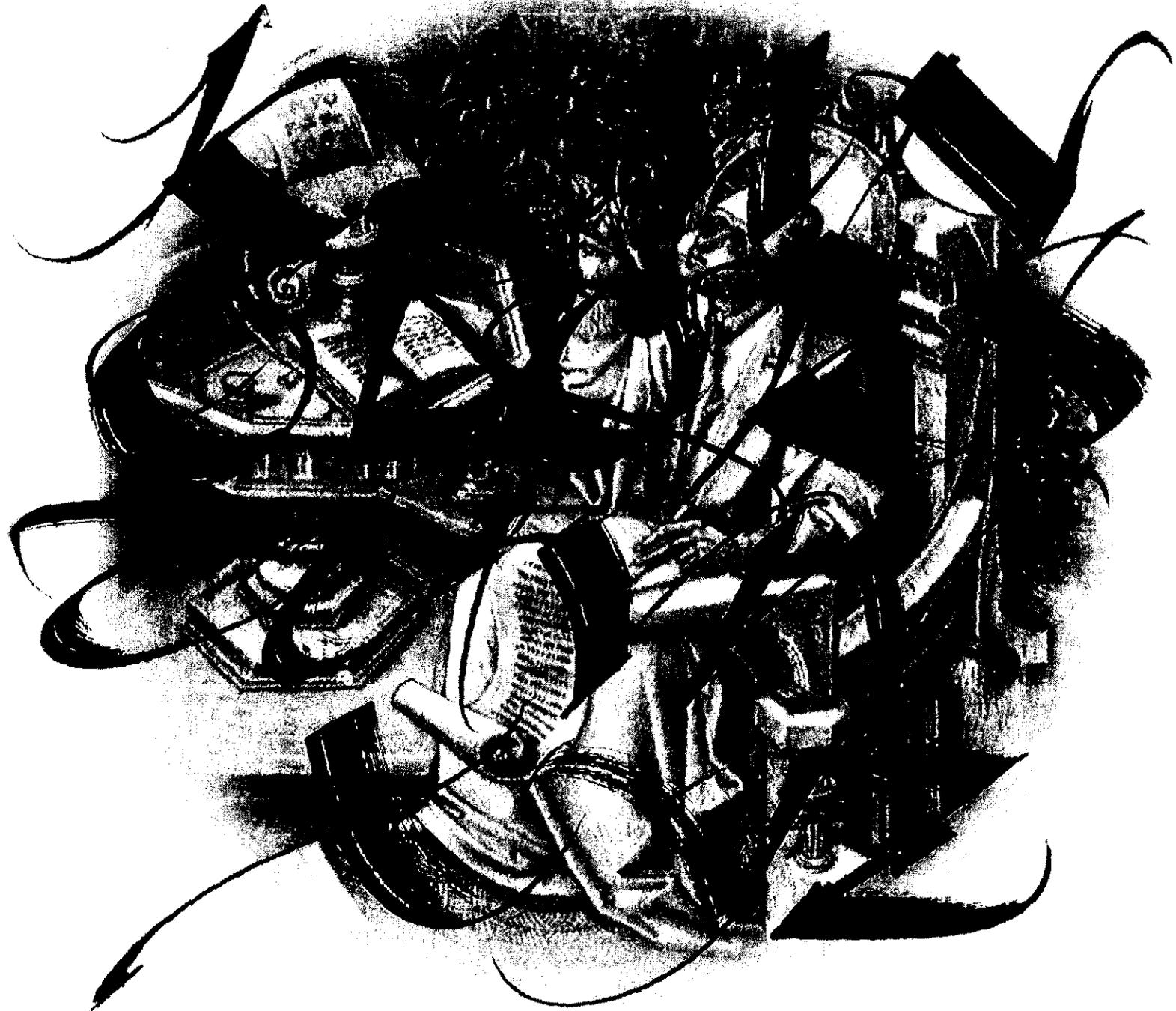

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

A la memoria de mi Madre

INDICE GENERAL

INTRODUCCION

CAPITULO 1.- DESARROLLO DE LA ESCRITURA.

1.1.- Precursores de la escritura.

1.1.1.- Pinturas rupestres.

1.1.2.- Protoescritura en Europa, América, Asia y Africa.

1.1.3.- Otros ejemplos.

1.2.- Primeros signos.

1.2.1.- Los cálculos: cuentas simples y complejas.

1.2.2.- La escritura cuneiforme (Sumeria).

1.2.3.- La escritura egipcia (jeroglífica, hierática y demótica).

1.3.- Aparición del alfabeto.

1.3.1.- Escritura semítica.

1.3.2.- Escritura sinaítica.

1.3.3.- Escritura canaanita.

1.4.- El alfabeto griego.

1.4.1.- Extensión del alfabeto griego.

1.5.- Alfabeto latino.

1.5.1.- Origen.

1.5.2.- Mayúsculas y minúsculas.

1.5.3.- Unciales.

1.5.4.- Semiuncial.

1.5.5.- Minúscula carolina.

1.5.6.- Gótica.

1.5.7.- Humanística.

1.5.8.- Forma actual.

1.5.9.- Extensión del latín.

1.6.- Otras escrituras.

- 1.6.1.- Árabe.
- 1.6.2.- India.
- 1.6.3.- Hebrea.
- 1.6.4.- China.
- 1.6.5.- Japón.

1.7.- Soportes de la escritura.

- 1.7.1.- La piedra y el barro.
- 1.7.2.- El metal, la madera y el marfil.
- 1.7.3.- El papiro.
- 1.7.4.- El pergamino y el cuero.
- 1.7.5.- El papel y la seda (China).

Notas

CAPITULO 2.- LA CALIGRAFIA O LA LETRA DIBUJADA

2.1.- Aparición en la era cristiana primitiva.

- 2.1.1.- Antecedentes históricos

2.2.- Desarrollo y evolución estilística.

- 2.2.1.- Romana Cuadrata o Romana Lapidaria.
- 2.2.2.- Rústica.
- 2.2.3.- Uncial.
- 2.2.4.- Semi-Uncial (*half uncial*)
- 2.2.5.- Carolingia.
- 2.2.6.- Gótica.
- 2.2.7.- Humanística.
- 2.2.8.- Cancilleresca (*itálica*).
- 2.2.9.- Escritura Inglesa (*copperplate*).

2.3.- La Caligrafía contemporánea.

- 2.3.1.- Resurgimiento de la Caligrafía.
- 2.3.2.- Desarrollo en el Siglo XX.

2.4.- Soportes y herramientas.

- 2.4.1.- Siglos I a XIX d.c. (*papiro, pergamino, vitela, plumas de ave, caña y metálicas, pinceles, tintas, pinturas, dorado y accesorios*).
- 2.4.2.- Siglo XX (*plumas: fuente caligráficas, metálicas y de fieltro, pinceles, tintas y pinturas, papel y accesorios*).

Notas

CAPITULO 3.- LA CALIGRAFIA EN MEXICO.

3.1.- Antecedentes históricos.

- 3.1.1.- La escritura prehispánica.
- 3.1.2.- La Caligrafía española.
- 3.1.3.- La Nueva España (La Colonia).
- 3.1.4.- México Independiente (siglo XIX).

3.2.- Desarrollo en México (siglo XX).

- 3.2.1.- La revalorización de la Caligrafía.
- 3.2.2.- La profesionalización.

Notas

CAPITULO 4.- PROPUESTA DE PROGRAMA PARA EL CURSO:

"INTRODUCCION A LA CALIGRAFIA" COMO APOYO A LAS LICENCIATURAS DE ARTES VISUALES Y DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL

- 4.1.- Introducción.
- 4.2.- Objetivos.
- 4.3.- Temática.
- 4.4.- Desarrollo del programa.
- 4.5.- Opciones posteriores al programa.

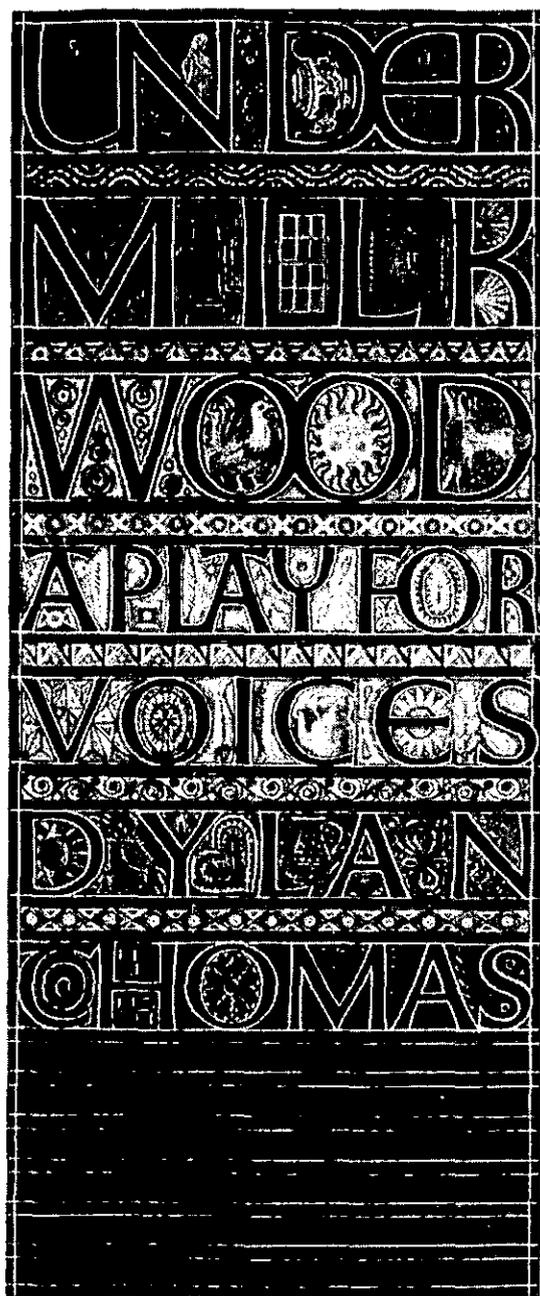
Notas

CONCLUSIONES.

FUENTES DE CONSULTA.

- * Bibliografía.
- * Hemerografía.
- * Bibliografía sugerida.

INTRODUCCION

La fascinación por la magia que parecen exhalar esos fantásticos signos llamados letras, se despertó en mí desde temprana edad. El ansiado secreto del manejo de las plumillas que con engañosa facilidad se deslizan sobre el áspero papel me fue conferido -al modo de los antiguos monjes amanuenses- por un compañero de primaria que, ayudado por los más elementales utensilios y un despastado ejemplar de "Speedball", me transmitió los rudimentos de "El arte de hacer letras", frase que aún ahora da nombre a gran número de manuales de Caligrafía. De esa experiencia a la fecha, median veintitrés años, mismos que en lugar de menguar mi interés por la Caligrafía lo acrecentaron y le dieron el vigor y la disciplina necesaria en tan dura práctica; además, el tiempo dedicado al aprendizaje despertó en mí una amorosa curiosidad por conocer el origen de las letras, su desarrollo y evolución, sus cambios y alteraciones, sus expresiones cotidianas y sus posibilidades plásticas. Con el tiempo, la curiosidad dejó paso a la investigación que se sumó a la práctica constante de la Caligrafía que he desarrollado como profesión.

En mi desarrollo como calígrafo he realizado las tareas que me han solicitado tales como: diseño y rotulación de diplomas; diseño y rotulación de invitaciones y monogramas para todo tipo de eventos; trabajos especiales para la museografía de exposiciones, en agencias de publicidad, para tesis, libro-objeto, realización de poemas, cuentos, pensamientos y otros tipos de trabajo, en los que se precisa de la Caligrafía. Debo de mencionar que dentro de este ejercicio, he procurado la experimentación con materiales y soportes, así como de estilos y formas caligráficas. No podría decir que he desarrollado todas las posibilidades que la Caligrafía brinda actualmente, pero sí he conocido las mas características dentro de su práctica.

El mucho o poco ejercicio que he realizado de este arte, la investigación de todo lo que concierne al tema, así como mi experiencia docente dentro del campo de la Caligrafía y en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, impartiendo las asignaturas de Dibujo y Técnicas de Representación Gráfica, me permite observar que la Caligrafía en la E N A P puede ser un valioso apoyo para el artista gráfico y visual.

La Caligrafía se considera, hoy por hoy, un arte y como tal exige el conocimiento de su técnica y práctica disciplinada; permitiendo, a su vez, la experimentación de estilos y la exploración con nuevos materiales. En la actualidad, los avances tecnológicos se presentan ante nosotros generando una nueva cultura, por no hablar de una aculturación a la que los medios de comunicación han contribuido trayendo como consecuencia, en muchos casos,

el desinterés profundo por las tradiciones y hasta su pérdida total. Este es un poco el caso de la Caligrafía, que a partir de la aparición de la imprenta, se vio desplazada en importancia; pero el valor de la Caligrafía radica en su paso de tradición a arte, mismo que sería lamentable perder con el paso de los años.

La Caligrafía no está reñida con el progreso y puede llevarse de la mano con las artes gráficas y visuales, como ocurre en otros países en donde el arte de la escritura tiene un lugar privilegiado, generando con esto un gran interés por las letras hechas a mano y sus diversas aplicaciones.

Ha sido inspiración y tema de maestros y artistas plásticos de todos los tiempos, tiempos de los cuales el nuestro representa para el arte de la escritura, su punto crítico. Es ahora que la Caligrafía puede mantener su lugar dentro de las artes plásticas o perderse en el océano de las letras computarizadas.

En la actualidad, el interés por la Caligrafía va aumentando en la población estudiantil de las escuelas de Diseño Gráfico de nuestro país; aunque el desarrollo que ha tenido en México no se puede comparar al de otras regiones, principalmente donde se originó ésta lo que le da varios siglos de tradición. En México se puede generar aún mas el gusto por las letras hechas a mano, ya sea en el Diseño Gráfico, dándole un sentido mas natural y cálido al que da trazo geométrico de la Tipografía; dentro de las Artes Visuales como un elemento formal de composición. En nuestro país poco se ha desarrollado éste arte, el cual no tiene la importancia como para formar parte dentro del plan de estudios de algunas escuelas de Diseño Gráfico.

El presente trabajo tiene como finalidad el proponer un programa para la impartición de un curso introductorio a la Caligrafía, sirviendo de apoyo en la formación de los alumnos de las tres Licenciaturas que se imparten en la E N A P. La Caligrafía no está considerada como asignatura en ninguno de los planes de estudio correspondientes a las licenciaturas de la E N A P; así, este programa proyecta dos aspectos que podrían considerarse seriamente: el de la Caligrafía como materia complementaria y el de su inclusión formal considerándola como un campo de desarrollo profesional.

Como veremos en el primer capítulo: "Desarrollo de la Escritura" es muy importante conocer los orígenes y la evolución de la escritura, ya que la Caligrafía es una exaltación de la escritura. Dentro del estudio de la escritura existen dos etapas importantes: la primera el paso del pictograma a una forma alfabética establecida y la segunda, la evolución y variantes del alfabeto en las distintas regiones del mundo. Por ser el alfabeto latino la base de la escritura occidental, de la que se deriva la nuestra se le hace mención aparte. Para complementar este capítulo se mencionan los soportes utilizados en el desarrollo de la escritura.

En el segundo capítulo, "La Caligrafía o La Letra Dibujada", se estudia su evolución y desarrollo, desde su aparición con los inicios del cristianismo hasta nuestros tiempos, presentando los estilos más usados en la Caligrafía Formal; complementándolo con los soportes y materiales usados a lo largo de la historia.

En el tercer capítulo, "La Caligrafía en México", primero se hace una semblanza histórica a partir de los sistemas más importantes de escritura desarrollados en el México prehispánico, hasta la conquista española y su influencia en la escritura de la Nueva España. En la segunda parte de este capítulo hablo del desarrollo que la Caligrafía ha tenido en nuestro país, lo cual resulta una tarea un tanto difícil, ya que existe muy poca información al respecto. Este capítulo intenta mostrar el panorama que existe de la Caligrafía, sirviendo de apoyo al programa propuesto.

Por último desarrollo los elementos de mi propuesta del programa de "Introducción a la Caligrafía", que resume mi experiencia docente y profesional, junto con la investigación presente.

Espero que la presente reflexión coadyuve en algo a recuperar para la Escuela Nacional de Artes Plásticas, el arte casi olvidado de la "escritura hermosa".

Vapuzulo

1

1.1.- PRECURSORES DE LA ESCRITURA

Desde tiempos remotos, preservar la memoria ha sido deseo y preocupación de casi todos los grupos humanos, es así que surge la escritura, mas no podemos hablar de un origen común de ésta. En diversas épocas y diferentes latitudes la necesidad de expresar gráficamente el pensamiento ha dado lugar al gran número de escrituras que forman parte del acervo humano y que a su modo son señales de la historia, pero también la escritura tiene su propia historia y este capítulo esta destinado a hablar de ello.

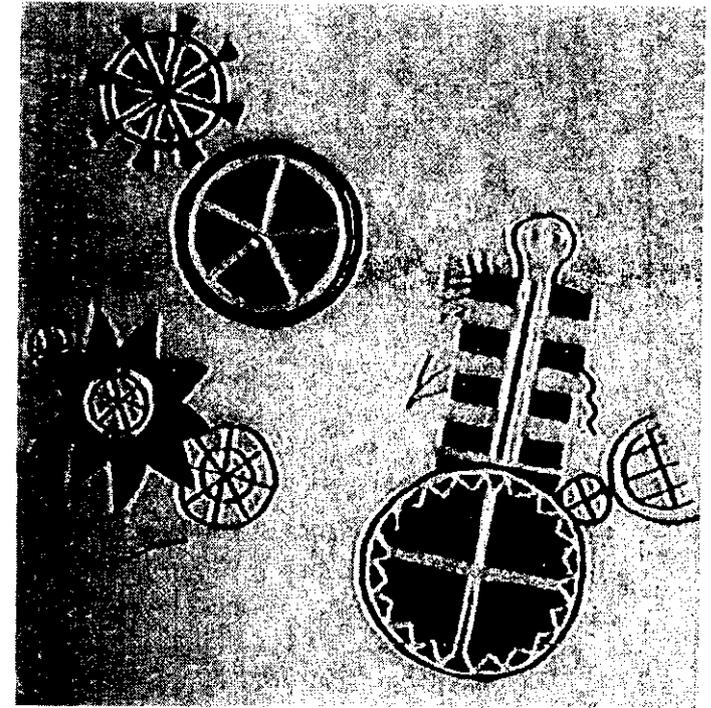
1.1.1.- Pinturas rupestres

Las pinturas más antiguas conocidas datan del paleolítico y se localizan en diferentes partes del mundo; los ejemplos más notables de estas pinturas se encuentran en Francia y España. Es más probable que tuviesen un fin mágico a que fuesen una escritura, sin embargo algunos autores ¹ no las descartan como un ejemplo de temprana pictografía aunque de un modo elemental pues difícilmente pueden ser consideradas un sistema de escritura. En América del Norte se han encontrado ejemplos tardíos de pinturas rupestres que datan del siglo XVII d.c. y pudieran ser tal vez el único ejemplo de pinturas rupestres con caracteres de escritura que existe ².

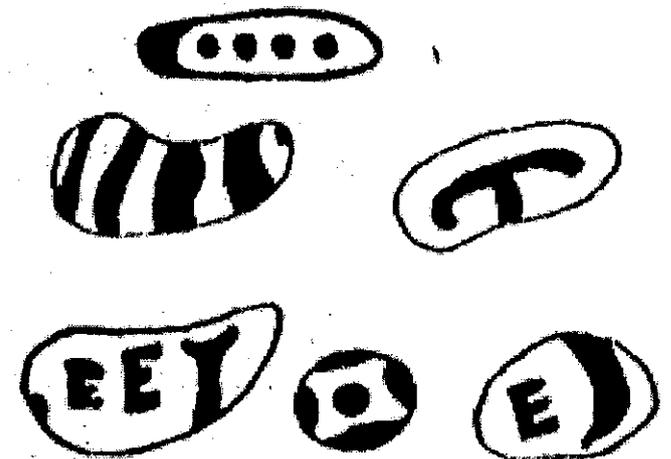
1.1.2.- Protoescrituras europeas

Aunque etimológicamente el término podría hacer referencia a las primeras escrituras trazadas antes de la invención del alfabeto, existen ejemplos modernos de sistemas de signos que no evolucionaron hacia formas alfabéticas, algunas de las cuales alcanzaron su avance más significativo bajo la forma de sistemas silábicos. En todo caso el término "protoescritura" servirá para designar a aquellos sistemas nativos que sientan las bases de códigos de escritura más complejos.

En Europa destacan dos tipos básicos de protoescritura: los almanaques clog, muy usados en Inglaterra, que consistían en bloques de madera tallados con alguna figura que servía de recordatorio en ocasión de fiestas religiosas; se usaron desde la Edad Media hasta el siglo XVII. Otro ejemplo más antiguo que los almanaques clog, son los **guijarros azilianos**, pedruzcos paleolíticos marcados de rojo con peróxido de hierro; estos guijarros pudieron tener un fin decorativo, numérico o bien hacer referencia a alguna persona, sin embargo Clairbone ³ se opone a considerar a los **guijarros de Mas D'Azil** como una protoescritura pues solamente suelen tener un signo no una secuencia de ellos, aún así, el amplio territorio en que se localizan (Francia, España, Italia y Alemania) ha hecho pensar a los estudiosos ⁴ en la posibilidad de una cultura paleolítica extendida en toda Europa.

Pinturas rupestres indias

Guijarros de Mas D'Azil

Entre otras protoescrituras europeas es importante mencionar la existencia de una en particular aparecida en Creta alrededor del 3000 y el 1700 a.c. una escritura llamada micénica 5; de origen incierto, es la primera escritura utilizada por los griegos aunque sus caracteres silábicos no estaban adaptados a las palabras griegas en lo más mínimo. Esta escritura es tal vez el tipo más antiguo conocido hasta ahora en Europa. Consta de 92 signos la mitad de los cuales conservan su carácter ideográfico. Creta también fue cuna de numerosos sistemas que por desgracia no han podido ser descifrados, sin embargo de todos ellos, dos parecen tener cierta secuencia y se cree que aparecieron sucesivamente: el **lineal A cretense** (que data del 1700 a.c.) y el **lineal B de Cnossos** (utilizado entre el 1500 y el 1400 a.c.) sus nombres se deben a que los signos están formados por líneas simples rectas o curvas.

Más misteriosa que las escrituras cretenses resulta la inscripción de un disco de arcilla encontrado en Festo y cuyos caracteres no guardan relación alguna con las escrituras protohelénicas. Un signo, consistente en el pictograma que representa un yelmo ha ayudado a intuir que posiblemente se trate de una protoescritura filistea.

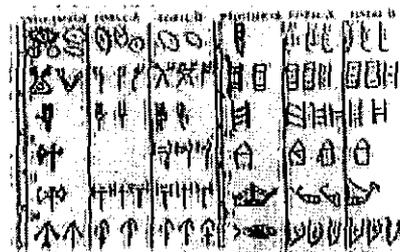
Protoescrituras americanas

El continente americano es el que más muestras de protoescritura aporta, algunas de las cuales aún perduran hasta nuestros días; tal es el caso de las escrituras indígenas norteamericanas entre las que destacan los *wampums*, las *winter counts* y los *cantos ojibwa*. Los *wampums* o *cinturones recordatorio* son fajillas de uso cotidiano en los que se bordan dibujos que recuerdan tratos, fechas importantes, etcétera. Las *Winter counts* de los Dakota registran los hechos importantes de la vida de la tribu durante todo el año, se trata de dibujos convencionales trazados en forma de espiral sobre la piel de un bisonte. Los *cantos Ojibwa* eran dibujos de carácter mnemotécnico trazados sobre corteza de abedul que le recuerdan al shaman-cantor el verso que debe entonar.

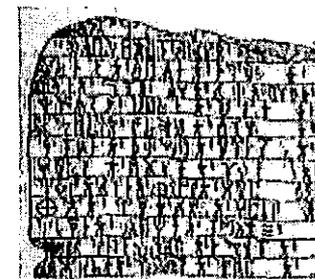
Otros recursos utilizados por los indígenas de Norteamérica que aunque surgen de una etapa anterior a la escritura no pueden considerarse antecedente de ella son los bastones con muescas utilizados para contabilizar, los collares de cuentas, etcétera.

En Mesoamérica destacan dos importantes escrituras, en primer lugar la escritura maya, de carácter jeroglífico ha presentado grandes dificultades en su desciframiento; algunos investigadores la consideran una escritura fonética y otros un paso entre la pictografía y los ideogramas 6; todo parece indicar que en realidad la escritura jeroglífica maya está entre el pictograma y el fonetismo 7. Excepcionalmente los únicos signos que se han logrado descifrar son los calendáricos.

El otro gran ejemplo de protoescritura mesoamericana lo aporta el idioma náhuatl, cuyos pictogramas dejan ver un comienzo de fonetismo 8 al sugerir un nombre

Evolución de signos jeroglíficos cretences en formas lineales

Inscripción lineal B procedente de Knossos

Disco de Phaistos

Cantos Ojibwa

mediante las imágenes de seres y de cosas que intervienen en la composición de dicho nombre.

Los signos náhuas no separan el carácter acústico del visual; en los fonogramas no figuran necesariamente las características del objeto, lugar o persona representados, un ejemplo de esto lo registra el código *Aubin*.

Aunque no exclusivo de Sudamérica 9, es en Perú donde el sistema de nudos alcanza su mayor expresión: el *quipu*. Su uso ha sido objeto de discusión, pues por un lado parece ser un sistema de cuentas complejas y no una escritura 10, y por otro el uso del color en las cuerdas parece indicar que aparte de contabilizar representaban objetos y personas 11; otros autores 12, van mas allá y le confieren al *quipu* el carácter de una escritura que contabilizaba impuestos y también registraba documentos históricos y legales. Con todo, el sistema del *quipu*, precario y pobre de recursos en apariencia, probó su eficacia al ser el único instrumento con el que contaron los incas en la administración de su vasto imperio. Aunque la escritura existió en Sudamérica en reinos preincáicos 13, no se han encontrado vestigios suficientes para conocerla. Recientes hallazgos en la Isla de Pascua suman otro posible sistema de escritura a las escrituras conocidas en América.

Protoescrituras asiáticas

El primer sistema de escritura conocido en Asia es el Chino y hay que denotar su escritura es totalmente nativa, sin conexión genética con sumerios o egipcios. La escritura en China se originó durante la dinastía Shang (1500 a.c.) era de tipo figurativo y tenía principios de trazo que han resistido el paso del tiempo y aún están vigentes.

De la escritura primitiva China se desprende el actual sistema chino y los alfabetos japoneses. Con todo, el sistema chino no es el único que ha aportado Asia: en el valle del Indo se han encontrado tablillas y sellos de cobre con signos pictográficos.

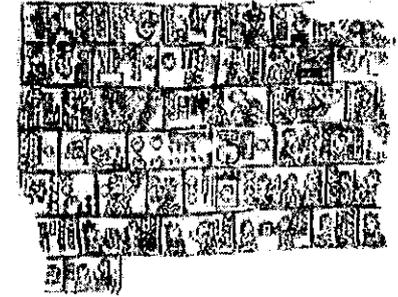
Otras protoescrituras importantes en Asia Menor y Cercano Oriente descienden directamente del cuneiforme, escritura que merece capítulo aparte, sin embargo hay que mencionarlas para completar el cuadro de protoescrituras asiáticas: se trata de los jeroglíficos cuneiformes hititas, el cuneiforme acadio de Asiria-Babilonia y del cuneiforme persa.

Protoescrituras africanas

En la costa occidental de Africa -entre Ghana y Nigeria- son muy utilizados los dibujos figurativos para ilustrar proverbios con los que se decoran vasijas y utensilios de uso cotidiano, incluso se producen esculturas, convirtiéndose así en una suerte de

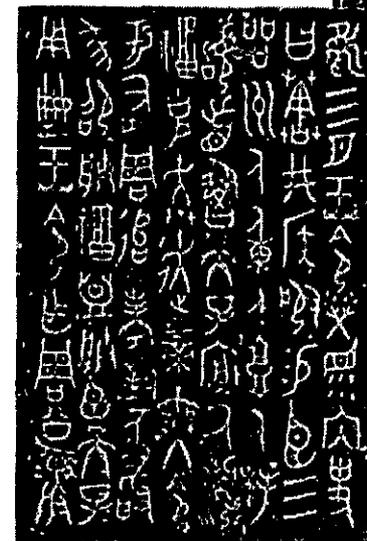
Inscripción maya.

Catecismo azteca.

Sistema Quipu.

Inscripción china en bronce.

“escritura de bulto”. Una locución proverbial como “De tal padre, tal hijo” está representada por un hilo y una aguja; estos signos Ewe son sólo entendidos por el artista y algunas personas allegadas a él, de modo tal que el significado se llega a perder. Otro ejemplo de protoescritura africana son los signos *Nsibidi* que tienen la particularidad de ser desconocidos a todos aquellos ajenos a la tribu que los generó.

1.1.3.- Otros ejemplos

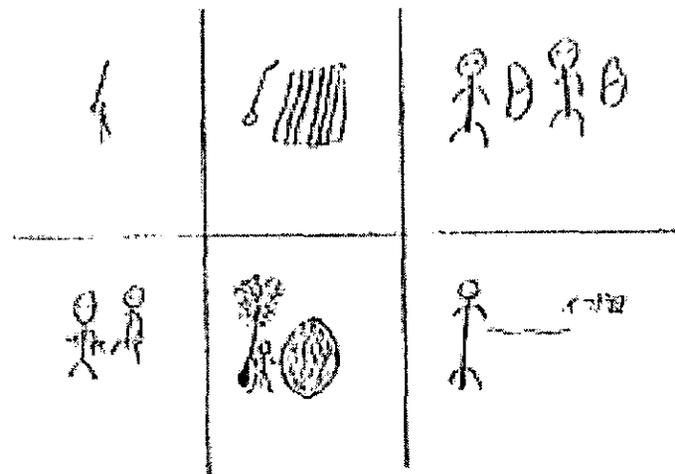
Por último hay que mencionar el uso de bastones entre los pueblos aborígenes de Australia, estos eran utilizados -a modo de sus similares en Norteamérica- como recursos mnemotécnicos pues se marcaban con muescas que servían para contabilizar. En Australia y Tasmania también se utilizan collares cuyas cuentas tienen la misma función que las muescas de los bastones; en la misma región han sido encontrados guijarros semejantes a los localizados en Mas D’azil, aunque los guijarros australianos tienen un marcado sentido totémico.

1.2.- PRIMEROS SIGNOS

1.2.1.- Los cálculos: cuentas simples y cuentas complejas.

De entre todos los precursores de la escritura hay que destacar un sistema que tal vez, es el único que ha dejado vestigios de sus diferentes estadios hasta evolucionar hacia una forma alfabética. Se trata de los “cálculos” (del latín *calculi*: piedritas) dichos cálculos se utilizaban en la elaboración de cuentas simples y cuentas complejas. Antes de la invención del cuneiforme -el sistema de escritura más antiguo conocido- hacia finales del siglo IV a.c. en Medio Oriente se practicaba la contabilidad por medio de trozos de arcilla de diversas formas que representaban diferentes objetos en particular. Los dos tipos de cuentas -simples y complejas- eran muy similares aunque tenían variantes de índole cronológico, geográfico, de significado y de función. La cuenta simple se caracteriza por la sencillez de su forma: oval, esférica, de disco plano, cónica, lenticular y cilíndrica, también existen representaciones de herramientas, recipientes y animales, sin embargo su característica más importante es la presencia de marcas en su superficie (muescas, puntos, rayas).

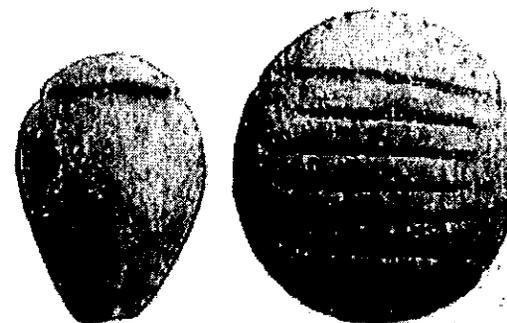
Las cuentas simples y las cuentas complejas pertenecen al mismo sistema de contabilidad, tienen rasgo de familia similar, tamaño y material, color y manufactura; en algunos ejemplos de escritura sumeria aparecen estos cálculos como pictogramas, revelándose así la conexión entre la piedra de cuenta original y el dibujo que la representa simplificando la tarea.

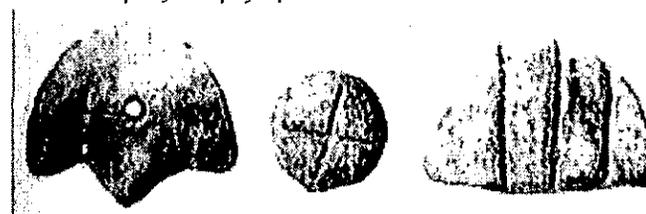
Proverbios ewe.

Bastones australianos.

Cuentas simples y complejas procedentes de Susa, Irán.

1.2.2.- La escritura cuneiforme

El sistema de escritura más antiguo 14 del que tenemos conocimiento es el cuneiforme. Nacida en Mesopotamia, la escritura sumeria tiene su origen en las exigencias propias de la economía y la administración públicas 15. Los signos utilizados en la escritura de Uruk (anterior a la invención del cuneiforme) son claramente signos verbales limitados a la expresión de numerales, objetos y nombres de personas expresados con dibujos más cercanos al pictograma que a la escritura. La evolución del sistema de Uruk al cuneiforme se da en razón a la necesidad de rapidez en el trazo. El material básico de la escritura mesopotámica fue la arcilla 16, dado que las formas redondeadas de los dibujos no podían marcarse fácilmente con un punzón sobre ese material, los signos acabaron tomando con el tiempo una forma angular mediante unos cuantos toques separados del punzón o cálamo. Debido a la presión del instrumento en una de sus esquinas las rayas adquieren la apariencia de cuñas, origen de la escritura cuneiforme; esta escritura fue empleada más tarde sobre otros materiales como piedra y metal. La mayor dificultad que ha encontrado el desciframiento de las tablillas de arcilla, grabadas en cuneiforme, es la costumbre de omitir las vocales en la escritura, característica propia de las escrituras semíticas .

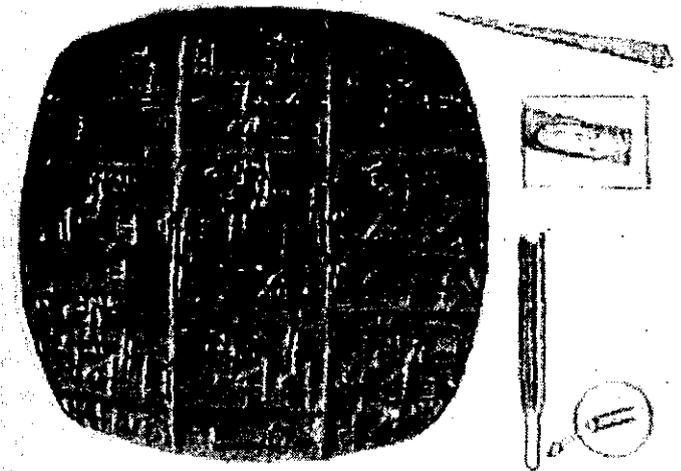
La escritura cuneiforme es el sistema gráfico más importante que durante tres milenios conociera el Cercano Oriente en la antigüedad. Desde que la inventaron los sumerios siguió usándose hasta entrada la era cristiana. Los acadios -asirios y babilonios- la hicieron su escritura nacional y rápidamente se convirtió en todo el Asia anterior (Elam, Capadocia, Egipto y Armenia) en el instrumento por excelencia de comprensión internacional. Algunos pueblos extranjeros como los hititas, hurritas y urarteos la adoptaron para transcribir sus propias lenguas; los persas y elamitas la transformaron para obtener escrituras nuevas para su uso. Su prestigio fue tal que durante varios siglos sobrevivió como escritura culta cuando la escritura aramea ya había reemplazado por doquier su práctica.

1.2.3.- La escritura egipcia

Las escrituras jeroglífica y sus cursivas, interesantes en sí mismas, nos ofrecen información sobre la civilización egipcia antigua y sobre la psicología de sus habitantes. A la vez que signos, son imágenes de realidades vivientes.

Escritura jeroglífica

La más característica y en muchos aspectos la más interesante de las escrituras egipcias es la escritura jeroglífica, llamada también algunas veces "monumental" ya que

Escritura cuneiforme y ejemplos de cálamos.

Evolución de signos pictográficos en signos cuneiformes.

Escritura jeroglífica de Karnak, Tebas.

suele encontrársela grabada o pintada o grabada y pintada en monumentos de cierta importancia 17.

Los jeroglíficos egipcios constituyen una amplia colección de pequeñas imágenes dibujadas con cuidadosa estilización y de gran belleza plástica. Los modelos de los signos son casi todas las cosas que podían hallarse en el valle del Nilo: animales, plantas, rocas, objetos manufacturados de toda clase, edificios y hasta los astros incluyéndose también a los hombres y los dioses.

Estos signos se emplean de tres maneras: la imagen traduce a la vez una idea y una palabra, sugiriendo por vía directa cierto concepto y al mismo tiempo evoca el nombre del ser, objeto o acción que representa. En la segunda manera la imagen es sólo el vehículo de uno o varios sonidos que no transcriben el nombre del objeto y por último la imagen no es más que el vehículo de una idea haciendo abstracción de las palabras que normalmente la emplean. En este último ejemplo el signo al ser utilizado al final de un texto no significa el objeto (en este ejemplo "casa") ni sustituye un sonido similar (como en el segundo ejemplo) sino que une los conceptos en torno a una idea, los clasifica: es un determinativo.

Como se ha visto el signo egipcio podía ser empleado como signo-palabra, como fonograma o como determinativo. De precisión extraordinaria y a pesar de la variedad de signos conocidos 18, es posible ahora, leerlos fluidamente cuando se aplican las normas correctamente.

Escritura Hierática

Una de las escrituras utilizadas bajo el Viejo Imperio 19 fue la hierática, se usaba para escribir con cálamo sobre papiro, fragmentos calcáreos y alfarería.

La escritura monumental en razón de su misma perfección y teniendo en cuenta los numerosos detalles que debían figurar en los signos un poco complicados, tenía un inconveniente grave: era lento grabarla o esculpirla. Muy pronto los escribas que usaban tinta negra o roja sobre objetos de piedra, cascotes o papiros, aligeraron la escritura jeroglífica; los nuevos signos, producto de la simplificación de la escritura jeroglífica se trazaban de derecha a izquierda 20.

En la escritura hierática los signos se esquematizan, los detalles figurativos son menos numerosos y se reducen a lo esencial los contornos de los objetos representados 21.

Otra característica de esta escritura es la aparición de elementos diacríticos exteriores al signo (puntos, líneas, etcétera) y de ligaduras en un mismo signo (para indicar plurales, por ejemplo) o entre varios signos; en todos los casos el fin es el mismo: aprovechar las posibilidades de un instrumento nuevo, el cálamo, que le confiere mayor

JEROGLIFICO					JEROGLIFICO LIBRO	HIERATICO			DEMOTICO

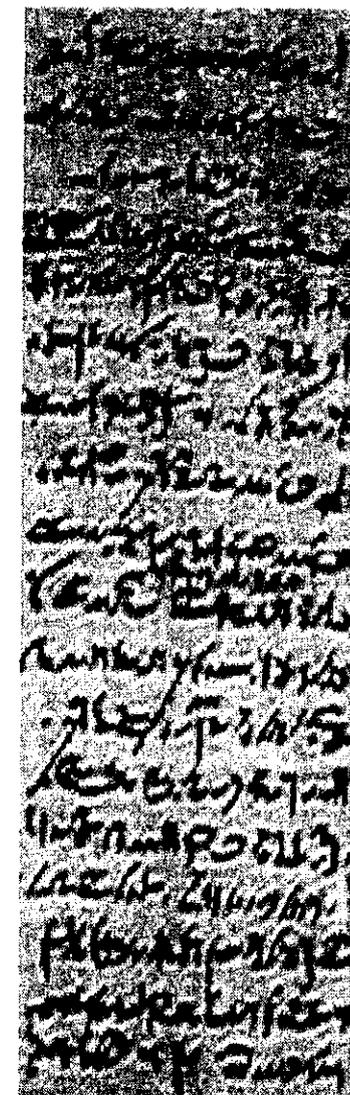
rapidez y facilidad al trazo. La escritura hierática admitirá múltiples usos: textos religiosos o históricos, literatura, documentos administrativos, correspondencia, recibos, listas de objetos y personas; además de que su versatilidad admite el trazo sobre papiro, piedra y madera. Cuando aparece la nueva cursiva (s. IV a.c.) llamada "demótica" o popular es que la hierática termina por convertirse en la escritura empleada para la notación de textos religiosos exclusivamente, de ahí su nombre de escritura "sacerdotal".

Escritura Demótica

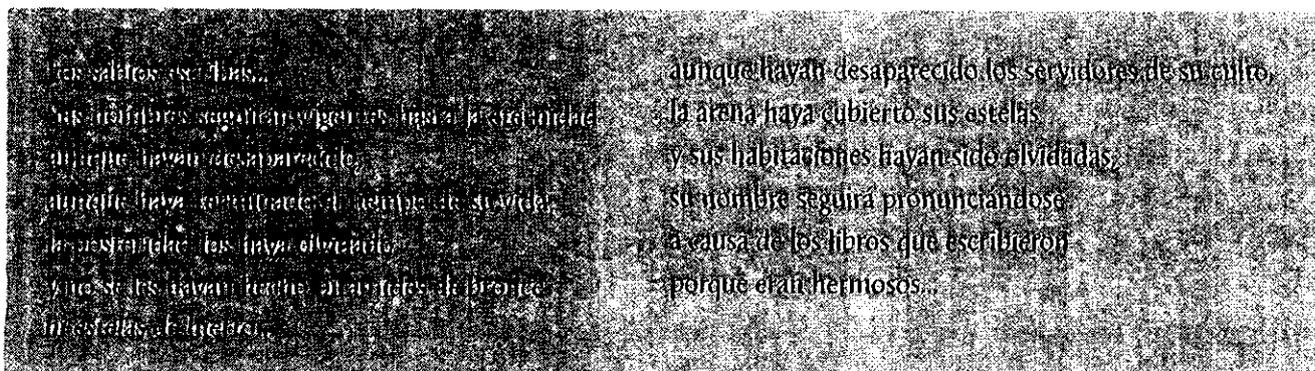
Otra de las escrituras cursivas de Egipto utilizada a partir del s. VIII a.c. y que nace de una rama local del hierático es la demótica (del griego "popular") originalmente reservada a los empleos administrativos y a las necesidades de la vida cotidiana, pronto es utilizada en toda clase de documentos, novelas, libros sapienciales, textos mágicos. La escritura demótica es aún más lineal que la vieja cursiva de la que deriva. La simplificación es llevada al extremo, numerosos signos todavía diferenciados en la hierática se confunden y salvo algunos casos ya no guardan ningún parecido con sus prototipos jeroglíficos.

El hierático desapareció antes, si bien siguió usándose hasta la época imperial; al igual que los jeroglíficos pertenecía a un culto que fue apagándose con la expansión del cristianismo. El demótico resistió más tiempo, sin embargo su "fossilización" no se hizo esperar: los signos adquirieron muchos valores fonéticos, lo que hacía difícil su aprendizaje y desciframiento, así los egipcios se fueron inclinando por el alfabeto griego que ofrecía más simpleza y era más completo al contar con signos vocálicos.

En la época del Imperio Medio (S. XXII-XXVIII a.c.) se escribió una Sátira de los oficios. Un milenio más tarde, en la época del Nuevo Imperio, aparece un nuevo desarrollo de los elogios del oficio del escriba y de la escritura misma, las Advertencias y amonestaciones del discípulo, que describen las costumbres escolares y comparan las ventajas del escriba con las desventajas de los demás oficios.

Escritura demótica (270 a.c.)

(NO SEAS OFICIAL, SACERDOTE NI PANADERO)

¡ Hazte escriba! Los escribas están dispensados de todo trabajo y libres de toda obra. Están dispensados del trabajo de la azada y no necesitan acarrear cestos.

El escriba está libre de guiar el carro y de todas las fatigas. Siendo escriba no tendrás muchos señores ni una multitud de superiores.

El que no se hace escriba está ya a las plantas de sus superiores cuando nace del vientre de su madre; el muchacho se hace asistente de un oficial y el joven entra de recluta. Al hombre se le hace labrador y al burgués mozo de cuadra. Al cojo se le hace portero y al corto de vista se le dedica a alimentar el ganado. El cazador se pasa la vida a la intemperie y el pescador en la humedad.

El jefe de cuadra está en su trabajo del campo, dejando a las caballerías pastar solas. Entre tanto, a su mujer se le arroja trigo y su hija está a la orilla del río. Si sus caballerías huyen y le abandonan, le llevan a las tropas iwai.

El oficial inferior, cuando va a la campaña de Siria, no lleva bastón ni sandalias. No sabe si vive o si le matarán los leones enfurecidos. El enemigo acecha en la espesura, el adversario está dispuesto a la pelea; el oficial, cuando emprende la marcha, invoca a su dios: " Ven a mí y sálvame." El sacerdote trabaja en el campo, y el sacerdote inferior en los trabajos públicos del canal, donde le penetra la humedad; para él no hay diferencia entre el invierno y el verano, entre el viento y la lluvia.

Cuando el panadero mete el pan a cocer, tiene la cabeza dentro del horno y su hijo le sostiene por los pies. Si la mano del hijo resbala, se cae en la lumbre.

Sólo el escriba dirige todas las obras que se emprenden en este país...

Papiros y óstraka del Imperio Nuevo.
Traducción Revista de Occidente. 24

1.3.- APARICION DEL ALFABETO

1.3.1.- El alfabeto semítico

El alfabeto es un sistema de escritura que revistiendo formas diferentes, es el más importante y extendido del mundo. Las escrituras hindúes Devanagari, el Corán, el Antiguo Testamento hebreo y el Nuevo Testamento griego están escritos en sistemas de escritura que son variantes procedentes de un modelo único: el alfabeto semítico conformado por un grupo de sistemas con muy ligeras divergencias entre sí que se usaron en el Cercano oriente, sobre todo en Siria y Palestina a fines del 2000 a.c..

jeroglífico egipcio y significado	Sinai	canaanita	abagadababai	abiram	fenicio	semítico del sur	nombre semítico	orden fenicio
							aleph	1
							beth	2
							gimel	3
							daleth	4
							he	5
							wau	6
							zayin	7
							cheth	8
							tet	9
							heth	11
							lamed	12
							mem	13
							nun	14
							samekh	15
							ayin	16
							pe	17
							zayin	18
							qoph	19
							resh	20
							shin	21
							tau	22

Desarrollo del alfabeto semita.

El más importante aunque tal vez no el más antiguo de los alfabetos semíticos es el fenicio ya que de él deriva el sistema griego y de este las formas europeas.

El alfabeto semita, del cual se puede hablar en singular debido a su unidad interna, aparece en formas diferentes y constituye dos grandes grupos: el semita del norte (fenicio, arameo, hebreo y moabita) y el semita del sur (sabeo y etiope). La inscripción alfabética más antigua que existe pertenece al semita del norte y fue encontrada en Biblos, norte de Siria 25.

El alfabeto semita se componía de veintidós signos o letras cada uno de los cuales denotaba una consonante. La escritura seguía una dirección de derecha a izquierda, no había vocales por lo que era necesario suplir mentalmente las vocales necesarias.

Otros rasgos notables del alfabeto semita eran que las letras tenían nombre y que estaban dispuestas en orden regular. Sus nombres se han conservado en hebreo moderno y el origen de ellos está en general ligado a palabras semitas (fenicias, hebreas o arameas) que pueden traducirse.

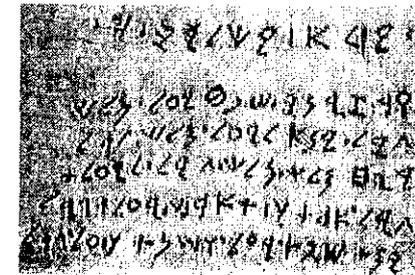
1.3.2.- La escritura sinaítica

Considerada por algunos investigadores 26 como escritura madre de los alfabetos semitas es conocida hasta principios del siglo XX al encontrarse inscripciones de ejecución descuidada en antiguas minas del Sinaí 27; se encontraron ahí treinta y dos ejemplos de signos, aunque puede suponerse que se trata de veinticuatro signos básicos con variantes. Por el número tan bajo de signos se tiene la teoría de que se trata de un alfabeto. De ser así se trataría del sistema de escritura alfabética más antiguo que se reconoce hoy día aún y cuando su fecha es imprecisa (1850 a 1500 a.c.)

Sin embargo, el estudio de las escrituras sinaíticas ha dado resultados provisionales a pesar de que recientes excavaciones han sacado a la luz nuevas inscripciones, incluso otras más antiguas conocidas como canaanitas o palestinas, consideradas el eslabón perdido entre la escritura sinaítica y el alfabeto semita. Sólo dos o tres palabras (de las cuales *Ba'alat* es la más satisfactoria) han logrado descifrarse de la escritura sinaítica bajo el supuesto de que anteceda al alfabeto semita y al ser nombre propio *Ba'alat* no resulta prueba contundente más que de la permanencia de los nombres al pasar de una lengua a otra.

1.3.3.- La escritura canaanita

La escritura canaanita encontrada en Palestina presenta serias dificultades en su desciframiento debido a la escasez de inscripciones encontradas y la diferencia de fechas en que fueron realizadas -entre el XVI y el XIII a.c.

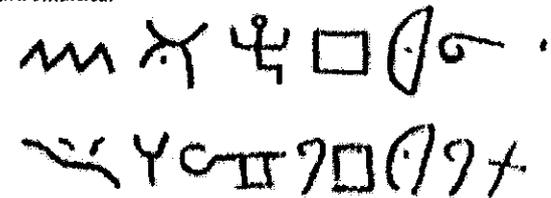
Antigua escritura semita.

𐤀𐤁𐤁𐤀 + 𐤀𐤁𐤁𐤀 + 𐤀𐤁𐤁𐤀 + 𐤀𐤁

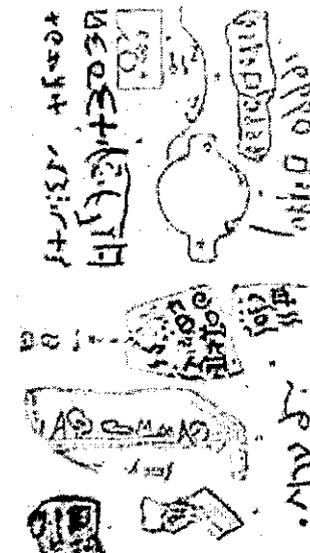
Sinai script

c. 1700-1500 BC, →, ← or ↓, con., NME

Escritura sinaítica.

La más antigua escritura alfabética del Sinaí.

Inscripciones proto-palestinas.

Con todo, algunos autores consideran que el alfabeto sólo se inventó una vez: "Toda escritura alfabética deriva por último de un alfabeto antiguo canaanita y su descendiente inmediato: el alfabeto fenicio lineal temprano" 28.

Otros autores 29 tienen la teoría de que el alfabeto canaanita antiguo se creó inspirado en la escritura jeroglífica egipcia.

1.4.- EL ALFABETO GRIEGO

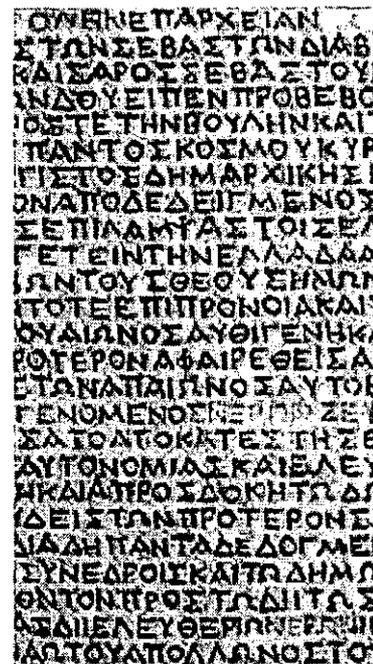
La adaptación del alfabeto fenicio fue una invención ágil y dinámica, cuyo potencial fue comprendido rápidamente por los griegos 30, esta adaptación ocurrió probablemente antes del 740 a.c. en que los griegos transforman el modelo fenicio a un alfabeto protogriego. El orden de las letras griegas es el mismo que el semita del norte y la dirección de la escritura al principio siguió el modelo fenicio de derecha a izquierda pero pronto lo desplazaron el estilo *boustrofedon* 31 y la dirección de izquierda a derecha. Los griegos hicieron cambios notables al alfabeto, el más importante es el de la creación de las vocales que resulto vital para convertir el alfabeto en un adecuado medio de expresión fonético. El cambio se dio en el valor de los sonidos: para los semitas no era esencial señalar las vocales, para los griegos era prácticamente imposible darse a entender sin ellas, así, adaptan las letras semitas con valores desconocidos para ellos, tal es el caso de *aleph*, que proporcionó el signo correspondiente al sonido "A".

Es poco aceptable hablar de un alfabeto griego, existían varios 32, con sus variantes locales, difíciles de uniformar por el carácter nacionalista de los pueblos griegos; incluso variaban en número de signos -de 22 a 24-.

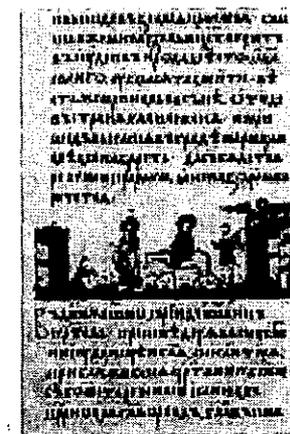
1.4.1.- Extensión del alfabeto griego.

Una de las formas alfabéticas griegas -el jónico- dio origen no sólo al moderno alfabeto griego sino también a las escrituras eslavas, de ellas las formas más antiguas son el alfabeto glagolítico (de *glagol*, "palabra" en eslavo) y el cirílico.

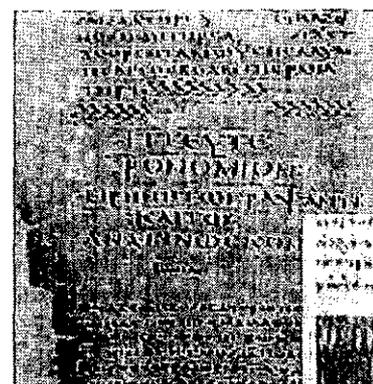
El glagolítico constaba de cuarenta signos muy decorativos más complicados aún que los del cirílico. El cirílico, de cuarenta y tres caracteres, desciende de una forma uncial del griego. El glagolítico se uso en Bulgaria y Croacia hacia el siglo XVII d.c. aunque ahora ha desaparecido. El cirílico, en cambio, fue adoptado por la iglesia ortodoxa y se extendió con ésta, de modo tal que hasta la fecha es el sistema de escritura de Rusia, Bulgaria y Serbia. En Egipto, los sistemas de escritura que quedaron fuera de uso en el siglo IV d.c. encontraron una pequeña representación gracias a que el griego nativo

Traducción en griego de un discurso del Emperador Nerón.

Escritura cirílica.

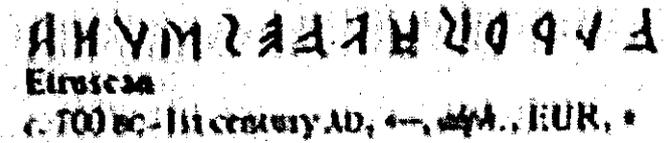
Folio de la Biblia copta.

Texto griego del siglo IX.

(copto) asimiló algunos caracteres demóticos; el copto es en cierto modo una versión egipcia del alfabeto griego. Consta de 32 letras, 7 de las cuales proceden del demótico ya que expresan sonidos inexistentes en griego. Con la llegada del cristianismo se funda la iglesia copta que sigue utilizando éste sistema de escritura para sus textos.

Escritura etrusca.

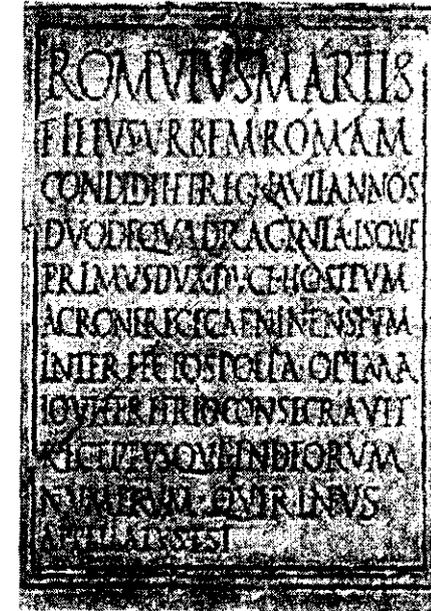
1.5.- EL ALFABETO LATINO

1.5.1.- Orígenes

En la península itálica existieron diversos tipos de alfabeto, todos descendientes de los griegos. De entre ellos destacan el etrusco, el osco, el umbrío y el latino. El primero es el más antiguo y el último el más importante para la cultura universal.

El alfabeto etrusco es la fuente de los otros tres; se escribía de derecha a izquierda y su característica más notable es que contaba con las veintidós letras semitas, así como con las cuatro griegas adicionales, incluyendo algunas que no aparecen juntas en ningún alfabeto 33.

Los romanos recibieron su alfabeto de los etruscos o más exactamente, lo aprendieron de éstos como resultado de la intensa influencia etrusca que experimentaron. Las antiguas inscripciones de l alfabeto latino conservan la dirección de derecha a izquierda e incluso en *boustrofedon*; en el origen comprende 20 letras pues toma de los etruscos las consonantes sonoras "B" y "D", la vocal "O", crea la "G" en el siglo III y adopta la figura "F" (sonido: w etrusco) para el sonido "F". Al final de la República se crearan las letras "Y" y "Z" (para transcribir palabras griegas) teniendo así sus veintitrés letras a las que los tiempos modernos añadirán la "W" para palabras anglosajonas.

Inscripción lapidaria quadrata monumental.

1.5.2.- Mayúsculas y minúsculas

La forma mayúscula fue por mucho tiempo la única escritura que se utilizó para escribir en griego y latín, no sólo en inscripciones y documentos oficiales, sino también en obras literarias. Pero para escribir en forma rápida y fácil, con una pluma o con un estilo sobre papiro, pergamino o cera, se desarrolló el llamado estilo cursivo, con el cual puede trazarse en forma más continua la escritura, levantando menos periódicamente la pluma; de ese sistema derivan las actuales minúsculas 34.

En Grecia las formas cursivas aparecen en el siglo III a.c. de esta manera, la letra Ξ se convirtió en "C" mediante la sustitución de los ángulos por una sola curva, de manera similar la "E" se convirtió en ϵ . En Roma, las mayúsculas originarias llamadas

Romana rústica.

mayúsculas “Cuadradas” en el estilo monumental y “Rústicas” que eran ligeramente más rígidas, seguirían en uso para obras literarias hasta el siglo V d.c. pero sólo se utilizaban para ediciones caras de mayor cuidado 35.

Ejemplos notables de cursivas se encuentran en los “grafitos” o inscripciones parietarias de Pompeya y Herculano que contienen citas poéticas, direcciones amorosas, comentarios satíricos y resúmenes.

Alfabeto uncial.

1.5.3.- Unciales

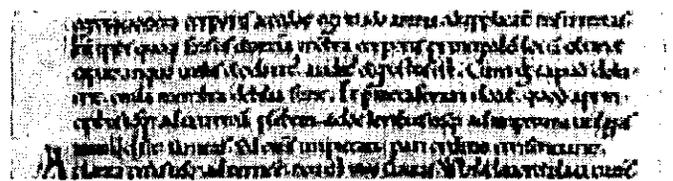
Además existió otra forma importante de mayúsculas conocida con el nombre de unciales que recibió mayor influencia de la escritura cursiva de uso cotidiano. Las formas típicas del uncial se verán en el capítulo correspondiente al desarrollo de la Caligrafía. La uncial se utilizó en la elaboración de libros desde el siglo III d.c. y fué el tipo de letra más usual entre los siglos V y VIII d.c.

Alfabeto semiuncial.

1.5.4.- Semiuncial

Con el tiempo la primitiva cursiva romana se transformó en minúsculas de forma peculiar que se emplearon en toda Europa; al mismo tiempo surgió un tipo librario de menor módulo como resultado de la uncial y la cursiva, a este nuevo tipo se le llamó semiuncial y adquirió formas diversas. Es importante señalar el constante proceso de influencia mutua entre los estilos caligráficos y cursivo con mayor o menor predominio de uno o de otro como se verá en el siguiente capítulo.

Minúscula carolingia.

1.5.5.- Minúscula carolina

Todos estos estilos fueron sustituidos por otro tipo llamado minúscula carolina, que toma su nombre del emperador Carlomagno bajo cuyo reinado floreció. No se sabe a ciencia cierta si nació de la cursiva o si es producto de una mezcla entre cursiva y semiuncial. Se inventó en el monasterio de San Martín de Tours, Francia a fines del siglo VIII d.c.. Por su sencillez y claridad pronto se convirtió en la escritura más usual en la escritura de libros.

Gótica Textos Prescissos.

1.5.6.- Gótica

Alrededor del siglo XIII d.c. aparece una escritura pesada de líneas gruesas y angulosa estructura, llamada gótica. Este sistema de, aún cuestionado, origen germano 36 se le considera más un retroceso que un avance, pues sus trazos de caracteres gruesos son muy contrarios a la agradable claridad del carolingio o carolino. Se cree que su

forma imitaba la crucería propia de la nueva arquitectura -también llamada gótica- pero tal vez se utilizó más en razón de que el estilo economizaba espacio.

1.5.7.- Humanística

En Italia, durante los siglos XIV y XV d.c., que anteceden al Renacimiento se redescubre la minúscula carolina, dando lugar a una forma que rechaza las formas góticas, adoptando un tipo más redondo y menos estrecho. La importancia del estilo humanístico estriba en que sus formas influirán en los primeros caracteres tipográficos.

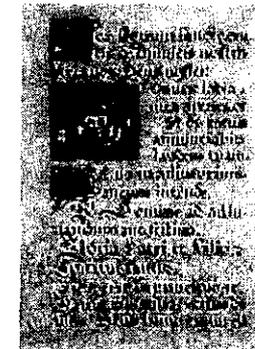
1.5.8.- Forma actual

A Roma y al latín se debe la forma definitiva de las letras del alfabeto y también la aparición de una diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Nuestro alfabeto moderno de veintiocho letras tiene varias que no figuran en el alfabeto romano: la "J" se desarrolló a partir de la "I", de la antigua "V" que era a un tiempo vocal y consonante nacieron las formas "U" y "V" definidas hasta el siglo XVI d.c.. La "W", introducida por las lenguas sajónicas fue adoptada en el siglo VII; España añadió la "CH" 37, la "LL" y la "Ñ" utilizada ésta última para suplir el sonido formado en francés por "gn".

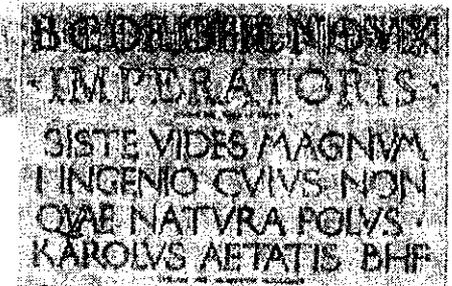
1.5.9.- Extensión del latín

Como derivados en lenguas extranjeras procedentes del latín, hay que citar la escritura de *runas* y los *ogams*. La primera es una forma autóctona germánica del alfabeto latino; la inscripción más remota es del siglo III d.c. encontrándose textos de runas en Escandinavia, Gran Bretaña y parte de Alemania. El alfabeto rúnico contaba con 24 caracteres de forma notablemente angular debido, posiblemente, a que se trazaban sobre piedra o madera.

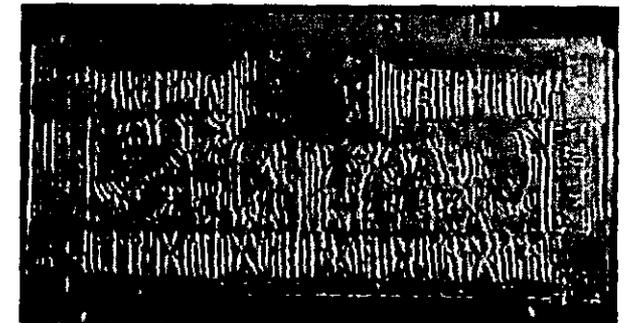
La aparición del cristianismo en los países en que se practicaba éste tipo de escritura, marco su fin. Los *ogams* se utilizaron para escribir en lengua celta, sólo se han encontrado en Irlanda, Gales, Escocia y parte de Inglaterra. Su antigüedad se remonta al siglo V d.c. su forma es muy singular: de una línea recta parten líneas rectas trazadas perpendicularmente u oblicuamente. Los *ogams* tienen la dirección del filo de la piedra o trozo de madera en que fueron trazados y pueden ser verticales u horizontales de acuerdo a la colocación del soporte.

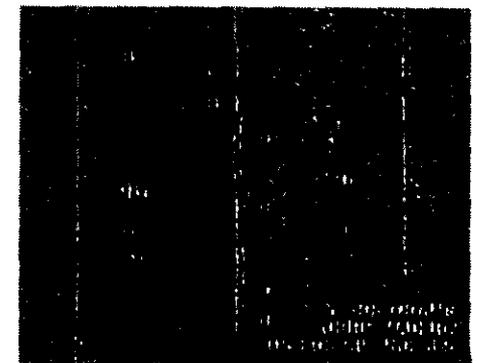
Humanística o *Scriptura Umanistica* (también llamada *Lettera Antigua*, *Lettera Antica* y *Scriptura Antiqua*).

Romana renacentista.

Inscripción rúnica (700 a.c.).

Alfabeto rudimentario de los celtas, los "ogams".

1.6.- OTRAS ESCRITURAS

Sería injusto limitar la historia de la escritura hasta la invención del alfabeto latino. De las escrituras semíticas y otras protoescrituras nacionales surge una inmensa variedad de escrituras y alfabetos, por otro lado intentar compilar las escrituras que el hombre ha creado a lo largo de la historia sería objeto de una investigación de profundidad abismal; es por eso que en éste apartado se revisaran someramente las escrituras que estando muy difundidas, no proceden del alfabeto latino. Dichas escrituras se presentan con sus variantes más representativas.

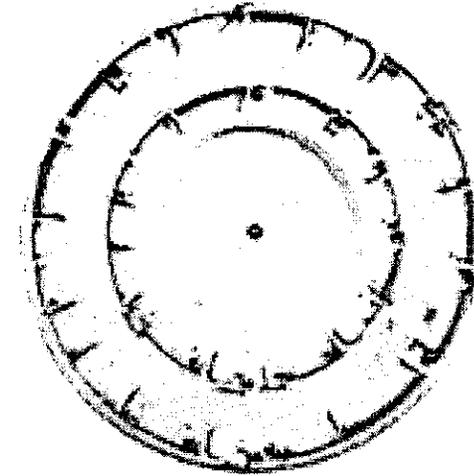
1.6.1.- Escritura árabe

De origen semítico y emparentado con el sistema hebreo, la escritura árabe y su desarrollo están profundamente ligados a su religión ocupando, aún hoy día, un lugar importante en la vida de los musulmanes; por estas razones religiosas y por otras, el árabe tendrá un desarrollo tan grande que incluso será instrumento de transcripción para lenguas no semíticas.

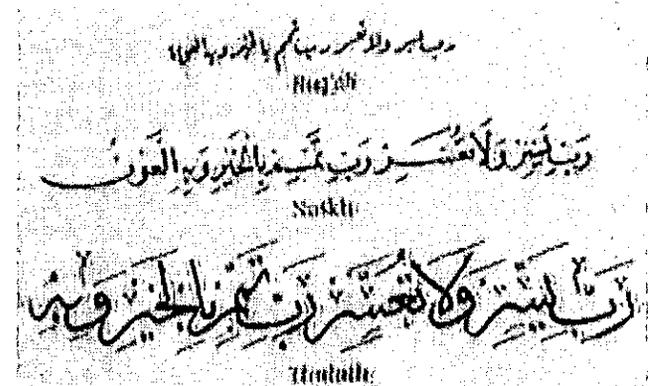
Durante el siglo VI d.c. en las llanuras siriomesopotámicas, grupos de árabes nómadas, inspirados en la escritura aramea-nabatea, emplean balbucientes signos gráficos desprovistos de todo valor estético 38 de los que sólo se han encontrado algunas inscripciones parietarias. Es hasta principios del siglo VII d.c. que se producen los primeros manuscritos sobre papiro -el más antiguo de ellos data del 643- de carácter administrativo, éstos manuscritos marcan la primera fase de la escritura árabe, encontrándose en ellas su primer rasgo distintivo: la existencia de una línea de escritura base, que los caracteres siguen. En la segunda fase 39, existe un empeño en afirmar la escritura y el signo gráfico se enriquece adquiriendo gran belleza formal, es en esta época que aparece uno de los estilos más característicos de la escritura arabomusulmana: el Kufic o cúfico, según la tradición, se inventa -caracterizado por su sobriedad de proporciones estudiadas. La escritura árabe, como la mayoría de las lenguas semíticas, se escribe de derecha a izquierda sin anotar vocales; consta de dieciocho signos que asociados a unos puntos forman veintinueve letras. En su estilo cursivo los signos se enlazan unos con otros.

El carácter propio de la escritura árabe estriba en su capacidad de adoptar innumerables formas 40 y experimentar prodigiosos cambios. Dado que la religión musulmana prohíbe la representación del rostro de Alá o su profeta, su escritura se ha convertido en el elemento decorativo por excelencia de mezquitas y monumentos. El

Cúfico.

Muhaqqaq.

Ruq'ah / Naskh / Thuluth.

arte de la escritura árabe está dominado por la escritura formal y los patrones geométricos abstractos; es posible distinguir una gran variedad de estilos entre los que destacan el *Bihari* (utilizado entre el siglo XIV y XVII) el *Diwani* (aun en uso) el *Kufic*, el *Mameluz*, el *Farsi*, el *Muhaqqaq* y el *Andaluz*, nacido durante la expansión musulmana en España. Aparte de la enorme variedad de estilos arabomusulmanes, otras escrituras, procedentes del fenicio se desarrollaron al sur de Arabia y Etiopía; de esos sistemas sólo queda hasta nuestros días la escritura *Tifinagah*, cuyo uso está reservado a las mujeres entre las sociedades matriarcales tuaregh del Sahara.

1.6.2.- La escritura en la India

Dada la enorme variedad de razas, religiones y lenguas que confluyen en territorio hindú, es imposible hablar de una escritura. Sobre sus escrituras pesan por un lado la influencia semítica y por el otro la escritura de extremo oriente.

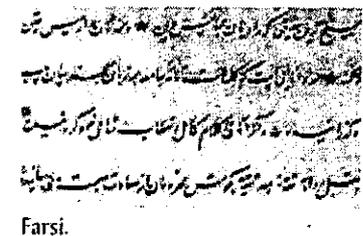
Mientras que se puede hablar de una antigua lengua nativa -el sánscrito- en el campo de la escritura se tiene noticia de dos escrituras que datan del siglo V al III a.c. el *Brahmi*, difundido en toda la India y punto de origen de todas las escrituras regionales ulteriores 41 y el *Kharoshthi*, empleado en el norte y que es una adaptación del sistema de escritura aramea.

La escritura *Brahmi* esta trazada con caligrafía rebuscada, en algunas ocasiones ornamental con rasgos gruesos muy y llenos y los rasgos delgados muy finos. El *Brahmi* dio origen a la escritura *Devanagari*, con la cual se anota la lengua sagrada de casi toda la India: el sánscrito, así como una de sus lenguas más corrientes: el *Hindi*. El *Brahmi*, enteramente alfabético, consta de consonantes y vocales lo que apunta a un posible origen fenicio. De los estilos nacidos del *Brahmi* destacan el *Bengali* (1100 d.c.) el *Balmes* (1500 d.c.) el *Dogri* (XIX d.c.) el *Arantha* (V al XIV d.c.) y el *Gupta* (IV al X d.c.) entre otras.

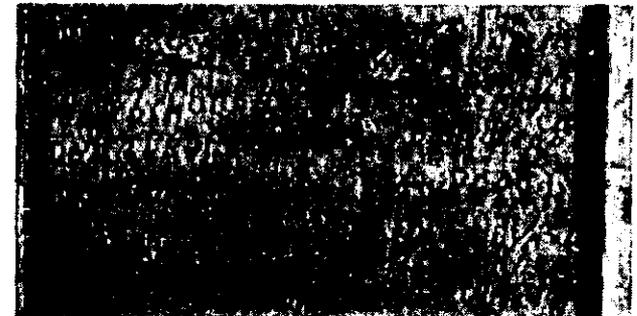
1.6.3.- La escritura hebrea

Al igual que la escritura árabe, el hebreo procede del alfabeto fenicio. Los textos más antiguos encontrados en hebreo datan del 700 a.c. 42. En su forma primitiva, el hebreo no transcribe vocales y se lee de derecha a izquierda.

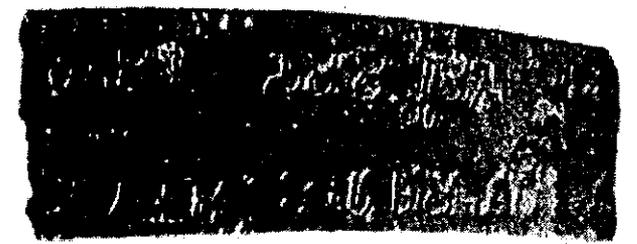
El hebreo antiguo, llamado hebreo en letra cuadrada no ha sufrido casi modificaciones con el paso de los siglos. La escritura comprende junto a letras "mayúsculas" -reservada para la escritura de textos sagrados- letras cursivas que se utilizan en la vida diaria.

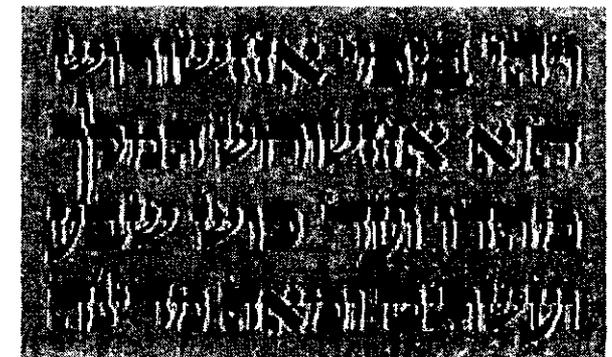
Farsi.

Kharoshthi.

Brahm.

Ashurit.

El hebreo constituye una prueba más de que la escritura es una realidad un tanto separada de la lengua: sus signos se han utilizado para transcribir la lengua de los judíos europeos, el *Yiddish*, que no tiene relación con el hebreo pues está compuesta por palabras germano-eslavas.

1.6.4.- La escritura en China

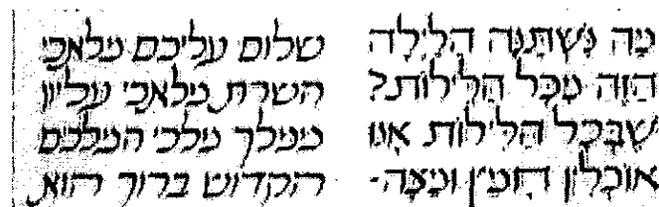
La escritura china es un caso único en la historia: nacida hacia el segundo milenio antes de nuestra era, codificada hacia el 1500 a.c. y constituida como un sistema entre los años 200 a.c. y 200 d.c. esta escritura es prácticamente la misma que el pueblo chino lee y escribe actualmente, es también el primer caso de escritura que depende del trazo caligráfico para que sus valores sean captados y pese al avance tecnológico que hace que el trazo original, efectuado con pincel y tinta, se vea modificado en algunos aspectos pero conservando siempre los rasgos esenciales.

Como en casi toda las civilizaciones, la escritura china parte de pictogramas que poco a poco fueron estilizándose hasta convertirse en los caracteres de una escritura que jamás perdió del todo sus trazos pictográficos. Como un mismo sonido puede significar diferentes cosas dependiendo de la grafía utilizada, la escritura se constituye en un elemento de primera importancia para la unidad lingüística china. Cada signo debe inscribirse dentro de un cuadrado perfecto y se compone de una parte que da la clave del significado y otra que da las instrucciones fonéticas para su pronunciación. La Caligrafía se debe ejecutar en un orden riguroso siendo el pincel el principal instrumento con el cual se realizan los caracteres; cabe señalar la importancia de la forma de tomar el pincel, la disposición de todo el cuerpo, la respiración y sobre todo la actitud del trabajo, valorándose la articulación del trazo mismo y de su fluidez; mientras que la escritura china del cotidiano se lee de izquierda a derecha, la escritura culta y la poesía se leen de arriba abajo y de derecha a izquierda. La escritura China se manifiesta como una de las formas de arte más puras.

1.6.5.- La escritura en Japón

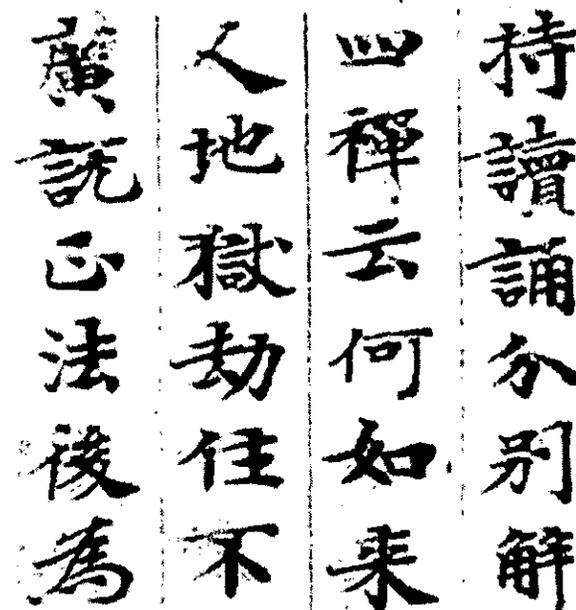
Luego de algunos contactos culturales y comerciales entre China y Japón, el sistema chino entra a Japón hacia el siglo V d.c.

Los signos léxicos chinos fueron adoptados por los japoneses y no leídos con sus valores chinos sino en japonés. Al principio, la selección de signos -silábicos en su mayoría 43- se hizo sin sistema y es hasta el siglo IX que se establece un silabario de cuarenta y siete signos básicos del que se desprenden dos formas principales: el *Katakana*, derivado de algunos caracteres de la escritura china normal y que se emplea en literatura científica

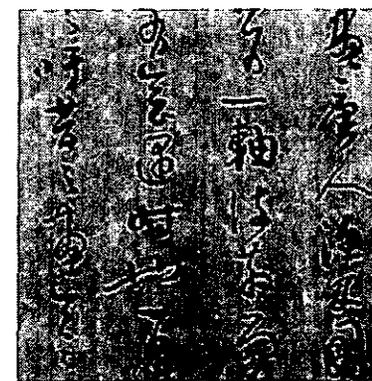

Rulit.

Yerushalmi.

Escritura estandar china (kaishu).

Escritura china cursiva.

y documentos públicos y el *Hiragana*, derivado de la cursiva china y empleado hoy en día en periódicos, literatura y en general, en la vida cotidiana. Curiosamente el *Katakana* es el más sencillo de asimilar pues el *Hiragana* presenta 300 formas variantes con diferentes enlaces.

Aún disponiendo de dos sistemas, el japonés cuenta con otra escritura: el *Kanamajiri*, que consiste en una mezcla de signos léxicos (*Kanji*) y silábicos (*Kana*) los *Kanji* se utilizan para nombres, adjetivos y verbos, mientras que los *Kana* expresan palabras y nombres extranjeros.

1.7.- SOPORTES DE LA ESCRITURA

1.7.1.- La piedra y el barro.

El primer soporte de la escritura fue la roca sin pulir, tal como se presentaba en la naturaleza. Toda suerte de trazos y figuras se encuentran en paredes de cuevas y piedras de cualquier tamaño. La piedra siguió siendo material de uso común hasta muy avanzada la aparición de la escritura. La mayoría de los primeros signos de la escritura trazados por el hombre se encuentran esculpidos sobre losetas de basalto de tamaño variable. Simultáneo al uso de la piedra, el barro es otro material recurrente en la historia de la escritura, más versátil y de fácil transporte, resultó el soporte generalizado en la antigüedad, sobre las tabletas de arcilla cruda se trazaba con un estilete y luego se cocían o dejaban secar al sol, el material, así trabajado, resultaba ligero y práctico. Es famosa la biblioteca de Nínive que hizo construir Asurbanipal, que contenía más de 30 000 obras escritas sobre tablillas de barro.

1.7.2.- El metal, la madera y el marfil.

Muchos de los textos trazados por los antiguos escribas tienen como soporte el metal, incluso se encuentran referencias del uso del plomo y otros soportes en antiguos textos bíblicos 44. Sin embargo la dificultad que presenta al ser un soporte caro y de proceso difícil, hizo que se destinara sólo a piezas especiales.

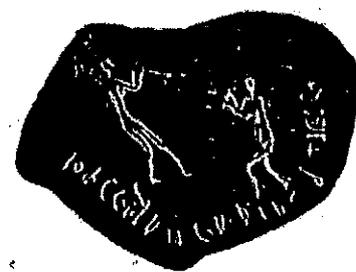
Las conocidas tablillas enceradas (*tabulae o cerae*) consistían en tablas de madera o metal y, en algunos casos, de marfil, cubiertas con una ligera capa de cera sobre la cual se podía escribir con facilidad. A veces las capas estaban superpuestas, obteniéndose así duplicados o triplicados de lo que en ella se escribiese; el uso de las tablillas no desapareció hasta muy entrado el siglo XV d.c., cuando se extendió el uso del papel.

Pequeño sello chino.

Barro.

Piedra.

Sello de yeso cristalizado.

Sellos de marfil.

Madera.

Sobre el marfil, hay que decir que su uso como soporte fue relativamente pobre, dado que su carestía y escasez lo redujeron a objetos encaminados al ornato antes que a contener textos. Sólo en algunos templos asiáticos se encuentran muestras de su uso como soporte de textos sagrados.

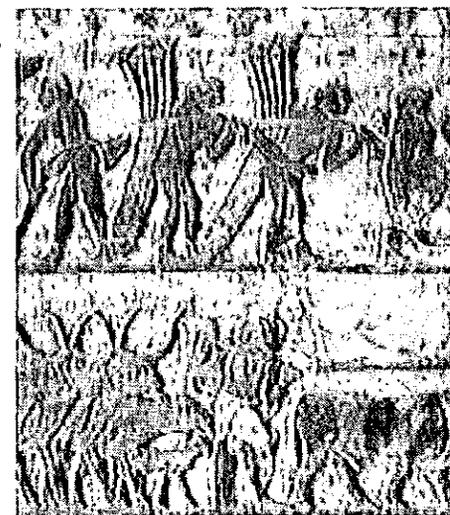
1.7.3.- El papiro.

Es el papiro una escriptoria famosa, únicamente rebasada por el papel. El papiro es una planta semiacuática que crece libremente en Egipto y el Sudán, principalmente en la zona del delta del Nilo. Planta de gran utilidad para los antiguos egipcios que aprovechaban tanto sus frutos comestibles como sus tallos y hojas para elaborar cuerdas, cestas y pequeñas embarcaciones tan resistentes que podían hacer viajes de cabotaje por puertos del Mediterráneo; todo ello habla de la utilidad, resistencia y versatilidad del papiro. Textos de miles de años están perfectamente conservados, sus tintas poco o nada han disminuido en su intensidad y los rasgos aún son legibles.

Las hojas del papiro reciben diferentes nombres de acuerdo a su calidad determinada por la parte de la planta utilizada para la elaboración del soporte: las hojas que estaban hechas con la parte central del tronco -la más delicada- recibían el nombre de *hierática*, en ellas se escribían los textos sagrados; le seguía en calidad el *augustus*, utilizado por las grandes jerarquías. Cuando el uso del papiro se extendió a Alejandría, se llamó *amphiteatrico* al allí fabricado al estar situado en un anfiteatro el lugar de su elaboración. Así pues, los nombres con los que se designaba las diferentes clases del papiro de acuerdo a su calidad y procedencia, son muy numerosos. El papiro más vulgar era el fabricado con las hojas exteriores del tronco y recibía el nombre de *emporetico*. Era el de uso más corriente.

El papiro se presentaban comúnmente en forma de rollo, algunos de gran longitud que recibían el nombre de *volumen*, si estaba escrito en columnas, estas eran llamadas *paginas*. De uno de los extremos del rollo colgaba una tirita con el título: el *index*. Posteriormente las hojas se doblaron y tomaron la forma que tienen los libros actualmente. Se les dió el nombre de *codex*. Se desconoce con exactitud la fecha en que comenzó a utilizarse el papiro como soporte escritor, pero hay indicios de su uso 3000 años antes de nuestra era 45, su utilización comienza a decaer pasado el siglo X de nuestra era; los principales documentos del Imperio Romano y de la Iglesia romana se escribieron siempre sobre papiro; las bulas papales trazadas sobre papiro darían su nombre al papel.

Estela funeraria de la tumba de Nefer y Ka-hay representa la cosecha del papiro.

Manufactura del papiro.

1.7.4.- El pergamino y el cuero.

La piel curtida especialmente para escribir sobre ella constituye un descubrimiento tardío por más extraño que parezca. El cuero -diferente al pergamino- es conocido por el hombre desde tiempos inmemoriales, incluso se han encontrado objetos de cuero en tumbas faraónicas como zapatos, cascos y túnicas, pero no se ha encontrado piel ni cuero sobre el que se haya escrito nada. No es sino hasta el siglo III y II a.c. -según vestigios- que se encuentran importantes documentos escritos sobre cuero. En las excavaciones del Mar Muerto se han encontrado vasijas con papiros y rollos de cuero manuscritos. Es pues, desde el siglo III a.c. hasta el VI de nuestra era cuando se encuentran manuscritos de cuero tanto en forma de rollos, cosidos un fragmento a continuación de otro o doblados y cortados en forma de libro o código. Algunos pueblos -como el judío- aun conservan la costumbre de redactar sus textos sagrados sobre cuero. De la progresión del uso del cuero derivó su refinamiento y calidad. Se cree que Ptolomeo Epifanes, fundador de la importante biblioteca de Alejandría, celoso de la biblioteca que Eúmenes II levantaba en Pérgamo, prohibió la exportación de papiro a los pueblos con influencia griega; para superar el escollo, Eúmenes hizo preparar las pieles con gran cuidado procurando que tuvieran el acabado perfecto, naciendo así el *pergamino*. A mediados del siglo III el papiro solo llegaba a Europa procedente de las plantaciones de Sicilia, pues en Egipto se había abandonado su cultivo debido a las invasiones árabes que asolaron sus campos. Esta escasez favoreció el uso del pergamino, cuya materia prima, aunque cara, se encontraba en todas partes. El uso del pergamino se extendió del siglo II a.c. hasta el siglo XV de nuestra era, al menos como material escritorio de uso corriente, pues ha seguido usándose en escritos y documentos de suma importancia, su elegancia, su perennidad lo hacen insustituible, es el mejor soporte que ha tenido la escritura y la escritura llega a su máxima perfección sobre este extraordinario material.

1.7.5.- El papel y la seda

Sin ninguna duda se puede afirmar que el lugar de procedencia del papel es la China. Se atribuye a Cai Lun, funcionario de la corte de la dinastía Han, la invención del papel en el año 107 d.c. sin embargo, es probable que Cai Lun aprovechó y dio a conocer un procedimiento utilizado por algunos artesanos de esa época para recuperar fibras textiles de cáñamo -cuyo origen era anterior a nuestra era- que procedían del reciclaje de viejos trapos. La primera pasta que sirvió para fabricar papel en China, probablemente estaba formada por fibras textiles usadas, trituradas y moldeadas en finas hojas; se trataba, pues, de un reciclaje de tejidos, entre los cuales la seda ocupaba un lugar

Pergaminero en su labor de alisar.

Elaboración del papel.

Taller de producción de pergamino.

importante. Sólo más adelante se utilizaron fibras totalmente vegetales, hasta llegar al papel de hoy en día. La innovación de Cai Lun consintió probablemente en encontrar nuevas materias primas (redes de pesca viejas, cortezas, etc.) y difundir su uso.

En China también se encuentran importantes precedentes del papel: la seda y el bambú a los que hay que añadir como soportes de la escritura el marfil y la concha de tortuga, así como la corteza de árboles y plantas entre las que destacan el bambú y el tamarindo. Los vestigios más antiguos que se han encontrado consisten en trozos de papel de fibra de cáñamo procedente de trapos unidos a tabletas de corteza de bambú o tamarindo, sólo más tardíamente en Japón, durante el siglo XVI, se utiliza la corteza de la morera papífera (*kozo*) para la elaboración del papel y es justamente el Japón el país de donde su uso se difundió con la llegada de los monjes misioneros, aunque es probable que hacia el año 750 de nuestra era, los árabes vencedores en Samarkanda, aprendieran de prisioneros chinos, el arte de la fabricación de papel a partir de trapos de seda. En Mesoamérica también se fabricaron papeles tostados (*amatl*) como soporte escritorio, la técnica de su fabricación se conserva casi intacta.

Fabricación tradicional del *washi*, papel tradicional japonés.

NOTAS

CAPITULO I.- DESARROLLO DE ESCRITURA.

- 1.- Alfred Charles Moorhouse, *Historia del alfabeto*, p. 9.
- 2.- Cfr. Robert Clairbone, *Nacimiento de la escritura*, p. 13.
- 3.- *Idem*. p. 13.
- 4.- Moorhouse, *op. cit.* p. 16.
- 5.- Por encontrarse tablillas con signos similares en el palacio de Pilos en Micenas.
- 6.- Denise Shmandt Besserat, *Origenes de la escritura*, p. 34.
- 7.- Sin embargo, los pocos progresos con relación a su desciframiento, nos hacen entrever que se trata de una escritura que combina elementos fonéticos y usa los determinativos.
- 8.-T.D. Marcal Cohen *et al.* *La Escritura y la Psicología de los Pueblos*,
- 9.- Manuel Orozco y Berra, en *La civilización azteca* cita el uso del Nepohualtzintzin o sistema de cuerdas anudadas para contabilizar y del que se cree, es el antecededentdirecto del quipu. Mientras que Mexter, en *Origenes de la escritura* cita ejemplos de sistemas de nudos en China y Europa.
- 10.-Mexter, *op. cit.* p. 5.
- 11.-Lowis Chabot, *Historia de la escritura*, p. 10.
- 12.-Moorhouse, *op. cit.* p. 18.
- 13.-Los incas prohíben su uso y destruyen los escritos de los pueblos sometidos. Cfr. Cohen, *op. cit.* p. 5.
- 14.- Ignace J. Gelb, *Historia de la Escritura*, p. 93.
- 15.-Algunos especialistas sitúan el origen entre fines del siglo XLI y del XXXVIII a.c., otros mas lo adscriben antes del tercer milenio a.c. los datos mas concretos apuntan el origen hacia fines del IV milenio a.c. y el establecimiento de una escritura completa hacia el 2500 a.c..Cfr. Gelb, *op. cit.* p. 94.
- 16.-Rene Labut menciona el uso del metal, la piedra, el pergamino y las tablillas de madera no eran desconocidos, como usualmente se supone, para los pueblos de Mesopotamia Cfr. Cohen, *op. cit.* p. 69.
- 17.-Templos,tumbas,sarcófagos,estelas, estatuas, etcétera.
- 18.-Setecientos treinta aproximadamente, de los cuales doscientos veinte eran de uso común y ochenta de uso muy común.
- 19.-Alrededor del 3000 a.c.
- 20.-A diferencia de la jeroglífica que podía tener cualquier dirección aun bajo la forma de columna.
- 21.-Jean Sainte Fareburnot en Cohen, *op. cit.*, p. 63.
- 22.-La llamada "Inscripción de File" el texto más reciente conocido hasta ahora, escrito en demótica, data del 473 d.c.
- 23.- José Luis Martínez, *MESOPOTAMIA/EGIPTO/INDIA*, p. 151.

- 24.- *idem*. p. 152.
- 25.-Biblos resulta particularmente importante para la historia de la escritura pues en ella se utilizaron algunas escrituras primitivas. De ese lugar, los antiguos fenicios exportaban el papiro a Grecia y así, los griegos llamaron "biblos" al papiro; esta palabra se aplico luego para significar el libro (rollo de papiro) con que se fabricaba.
- 26.-Gordiner,Sethie,Flindes y Petrie, citados por Moorhouse.
- 27.-Probablemente trazadas por trabajadores semitas utilizados por los egipcios en las minas del Sinai. *Cfr.* Moorhouse, *op. cit.*, p. 148.
- 28.-*Cfr.* Frank Moore Cross, "La invención del alfabeto" en *Orígenes de la escritura*, p. 76.
- 29.- Entre ellos Gordiner, el primer descifrador del canaanita.
- 30.-*Cfr.* Ronald S. Stroud, *Orígenes de la escritura*, p. 109.
- 31.-"Camino del buey", es decir, si se comienza una línea en cierta dirección (izquierda a derecha) la siguiente seguirá la dirección contraria (de derecha a izquierda).
- 32.-Arcaico, jónico occidental y jónico oriental además de las variantes locales.
- 33.-El caso de sigma () y tau (T).
- 34.-Moorhouse, *op. cit.* p. 193.
- 35.-Virgilio fue uno de los pocos que gozo de ese privilegio. *Idem*. p. 194.
- 36.- Moorhouse, considera un error creer que se trata de un sistema nacional alemán, pero no apunta datos para relacionar a la letra gótica con otros sistemas. *Idem*. p. 196. Georges Jean si la cataloga como tal. Georges Jean, *La escritura, archivo de la memoria*, p.91.
- 37.-Misma que sera retirada del alfabeto castellano junto con la forma "ll" a partir de 1995.
- 38.-Cohen, *op. cit.*, p. 257.
- 39.-Bajo el reinado del califa Abd-Al-Malik S. IX d.c.
- 40.-Los "bismalas", constituyen un buen ejemplo de esta variedad; consisten en mosaicos azules trazados con hermosa caligrafía con las 99 advocaciones divinas del nombre de Ala. *Cfr.* Georges Jean, *op. cit.*, p. 59.
- 41.- Cohen, *op. cit.*, p. 153.
- 42.-Georges Jean, *op. cit.*, p. 54.
- 43.-Gelb, *op. cit.*, p. 208.
- 44.- "Quien me diera que escribiesen mis palabras y se consignaran en un libro, y que con un punzón de hierro se grabasen sobre el plomo o en la piedra se esculpiesen para siempre" Job, 19, 23-24.
- 45.-A esta fecha, se atribuye el "Papiro de Edwin Smith", el "Papyrus Harris" el de Neri-Konsu (libro de los muertos) y el inventario de rentas de Karnak.

Vaptrulo

2

2.- LA CALIGRAFIA O LA LETRA DIBUJADA

2.1.- APARICION EN LA ERA CRISTIANA PRIMITIVA

Antes de empezar a hablar de la Caligrafía y de sus orígenes quisiera dar una definición del término. "Caligrafía" es una palabra de raíces griegas, viene de Kalos (**hermoso**) y Graphia (**trazo, dibujo o escritura**) que significa escritura hermosa, o en otras palabras arte o manera de escribir con belleza y gracia 1. Esta definición no es muy clara, ya que el término se puede aplicar a elementos escritos, pintados o diseñados en dos y en tres dimensiones.

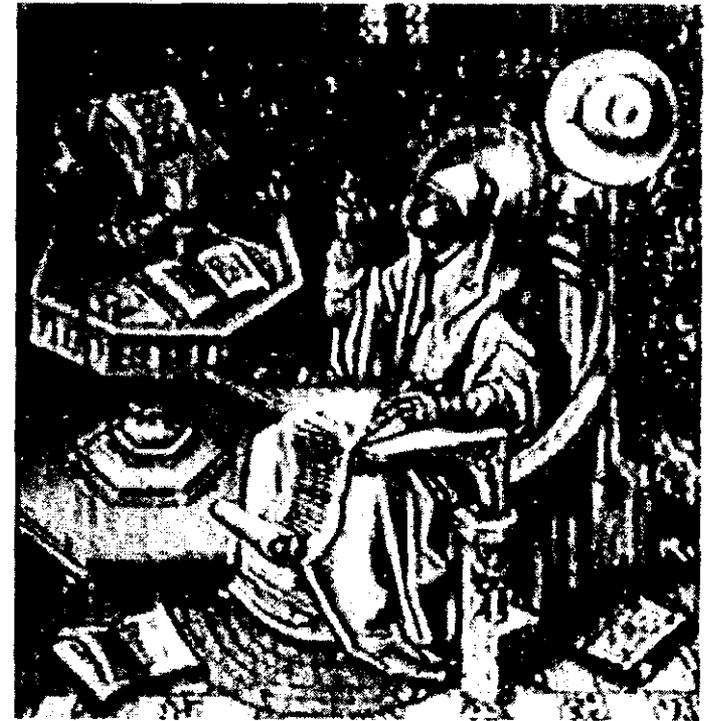
Así, basándonos en la tradición Romana de la escritura, a través del alfabeto romano clásico y de sus variantes, los instrumentos y materiales usados por el calígrafo, la construcción de letras con plumilla o pluma, las ideas básicas de diseño aplicadas a la palabra escrita y las aplicaciones especiales definiremos que, esencialmente, la Caligrafía es el conjunto de letras escritas que dependen del flujo y el ritmo de la pluma o el pincel a diferencia de la rotulación dibujada o del diseño mecánico que tienen su base de formas compuestas 2.

En el desarrollo de la Caligrafía se dio paso al trabajo de la iluminación de textos, por lo que podría incluirse ésta importante labor dentro de su campo de acción. La base formal de la Caligrafía está en las tradiciones de las escrituras romanas y cristiana primitiva y en el uso de instrumentos y disciplinas particulares para construir las letras. El término se empezó a usar a principios del siglo XVII, aunque como vamos a ver la Caligrafía se origina durante la llamada era cristiana primitiva 3.

Dentro de la evolución de la Caligrafía se pueden distinguir dos períodos importantes: el primero, que data desde los inicios del Cristianismo, cuando los monjes adoptan la práctica de una escritura sagrada, formal, muy alineada, igualada en altura, imagen de la serenidad de los que la trazan y del decoro de sus vidas. Por otro lado, en la época del emperador Carlomagno, se da la unidad de la escritura europea, en un intento de corregir todas las alteraciones que habían sufrido los textos originales; así, imponiendo la realización de nuevas copias, partiendo de las fuentes originales, los copistas se darán a la tarea de hacer los nuevos manuscritos carolingios que llevarán la mención *ex authentic libro* que garantiza su perfecta transcripción 4.

2.1.1.- Antecedentes históricos.

A diferencia de los escribas de Mesopotamia o del antiguo Egipto, los monjes copistas de la Edad Media no son creadores ni hombres que ostentan el poder: escriben,

Ilustraciones de calígrafos medievales.

pero no inventan 5. Estos monjes son los iniciadores del Arte de la Caligrafía. Esta bella escritura "manuscrita" (hecha a mano), adornada de maravillosas iluminaciones, les confiere todo su valor a nuestros primeros libros, precisamente los "manuscritos".

La escritura y el idioma son algunas de las cosas más valiosas que heredamos de la cultura latina; así, los primeros libros se escribieron en latín, modalidad que se estableció por varios siglos. Eran pocos los laicos que sabían escribir a causa del desprestigio que tal práctica acarrea a los miembros de la nobleza; que hicieron labores de escriba; un ejemplo de ello lo da el mismo emperador Carlomagno que firmaba las actas imperiales con una cruz que incluía en las rúbricas de la firma que uno de los copistas había preparado 6.

Durante este período se dan dos importantes adelantos en la escritura; el primero en relación al soporte de la escritura y el segundo en la forma de utilizarlo. Los primeros escritos cristianos se hicieron sobre rollos de papiro, llamados *Volumen* en latín. Este soporte presentaba varios inconvenientes, entre ellos que resultaba demasiado frágil y que únicamente podía utilizarse de un solo lado; además resultaba demasiado costoso y difícil de conseguir; ante esta situación y por cuestiones políticas 7, se extiende el uso del **Pergamino** que va a modificar completamente el desarrollo de la Caligrafía.

Paralelo al desarrollo de la Caligrafía surge la **Iluminación** de textos, que ilustraba los textos y las capitulares enalteciendo las sagradas escrituras.

El uso del pergamino permitió la utilización de la **pluma de ave**, término que hasta la fecha utilizamos para designar a los nuevos bolígrafos y estilográficas. Las plumas de ave son menos pesadas que las de caña, además la superficie de la piel (Pergamino), se podía poner lisa y aterciopelada, a diferencia del papiro fibroso, que podía raspar y estropear una pluma de ave.

Los escribas aprendían a cortar rápidamente y con maestría las plumas de ave. Al igual que la caña, la pluma de ave dispone de un tubo hueco, que puede retener una pequeña cantidad de tinta.

La **Vitela** es un material de superior calidad que el pergamino; este material y el uso de las plumas de ave se destinaron por mucho tiempo a documentos importantes, mientras que para asuntos cotidianos se siguieron usando las tablillas de cera 8.

El **Libro** o *Codex* fue sin lugar a dudas un gran avance para la escritura y tal vez inspirado en la forma como encuadernaban las tablas de cera los romanos; los *folios* se doblaban y se cosían. Los primeros libros tenían las páginas de papiro y de pergamino. Pronto empezaron a usarse pieles de animales para todas las páginas; así el pergamino y la vitela fueron el soporte por excelencia.

Cuadro de Gerrard Dou (1671) que muestra a un maestro calígrafo afilando plumas.

Monjes en la producción de libros, (1100-1150).

Desde el siglo IX o X d.c. cada abadía y cada monasterio poseía un *Scriptorium*; generalmente cerca de la biblioteca. En el *scriptorium* se copiaban, decoraban y encuadernaban los manuscritos y estos se ubicaban en el monasterio según la orden religiosa; así los más afortunados contaban con una celda aparte llamada *Calefactorio* pudiendo ser una habitación calentada o un conjunto de pequeñas celdas individuales 9. Los monasterios más pobres, se instalaban en el claustro para realizar sus tareas. Cada copista contaba con un asiento y un pupitre, a veces giratorio, con dos planos inclinados para la realización de dos manuscritos al mismo tiempo. Se escribía con una pluma que se afilaba regularmente y la forma dependía del estilo caligráfico. Cada copista podía realizar una media de cuatro infolios por día; el infolio de los pergaminos era el equivalente de una hoja de 35 a 50 cm. de altura y de 25 a 30 cm. de ancho 10.

La realización de los manuscritos era un trabajo organizado y se repetían las actividades; así los novicios, aprendices y principiantes estaban encargados de trazar las líneas o los pre-rayados donde el copista desarrollaba escritos generalmente de la nobleza o del clero. Posteriormente pasaba a manos de los iluminadores y miniaturistas, que realizaban las capitulares o letras floridas, con pan de oro, al inicio de cada párrafo o capítulo. Los temas se esbozaban primero con un punzón, a continuación los detalles se marcaban con una pluma, y si era necesario, se utilizaba el compás, la regla y la escuadra 11.

Finalmente el libro o *codex* pasaba a manos del *illigatorliborum* o encuadernador, que se encargaba igualmente de hacer la tapa de cuero y el broche 12.

Hasta el reinado de Carlomagno, el calígrafo goza de una cierta libertad en la elección de los caracteres, ya que en este período aparece una nueva grafía: la Carolingia, que se va a extender a lo largo de la Edad Media por toda Europa Occidental 13.

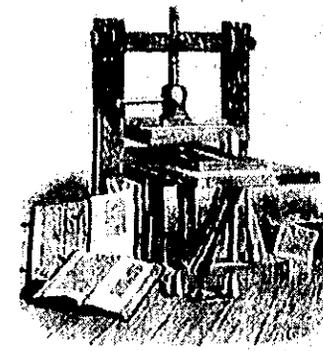
A finales del siglo XII, la edición de libros se destinaba al Clero y la nobleza. Obras de lujo, misales y manuales de teología formaban el campo editorial. Es en este período que el monopolio total de la Iglesia se tambalea y se abre paso a la laicización de la escritura, formándose talleres y gremios donde se elaboraban obras como tratados de filosofía, lógica, matemáticas y astronomía. Con el paso del tiempo la demanda es cada vez más grande y los talleres y copistas se multiplican y la producción se diversifica 14.

Con la aparición de las Universidades laicas en los siglos XII y XIII, las cofradías y gremios se ponen al servicio de los estudiantes reproduciendo textos autorizados 15.

Para el aprendizaje, al igual que sus homólogos religiosos, los aspirantes a calígrafos empezaban por las labores más humildes, bajo una vigilancia muy estrecha. Según John Dreyfus 16, historiador de la imprenta, el código de aprendizaje recomendaba, insistentemente, a los alumnos copistas que, para conservar el pulso firme, evitasen todo exceso de buenas comidas o bebidas, así como también las relaciones demasiado

Autoretrato de un escriba (1150).

Imprenta de Gutenberg, reconstruida en el siglo pasado en Leipzig.

frecuentes con mujeres y los trabajos pesados.

Hasta la invención de la imprenta, el estilo Uncial designaba las letras redondas de la escritura con pluma, en contraste con las letras monumentales romanas llamadas así porque se grababan y pintaban en los monumentos 17. Posteriormente los estilos caligráficos se realizarán con plumas de punta fina, en contraste con las de borde plano 18.

Con la llegada de la imprenta la época del *scriptorium* llegaba a su fin, pero la gente tenía que seguir escribiendo a mano y se interesaban en la escritura correcta. Aún en los inicios de la imprenta, los manuscritos tenían gran demanda como copias individuales o limitadas 19, con cuya calidad los tipos móviles no podían competir.

Cuando la imprenta se hizo cargo de los textos normales, el estatus y la utilidad del calígrafo declinaron notablemente, dejando de ser un arte u oficio especializado. Así los calígrafos de la época se dedicaron a trabajos escolares y de abogados, perdiendo su prestigio. Es entonces que empiezan a surgir publicaciones de manuales para la correcta escritura, como el publicado en 1522 por el veneciano Ludovico degli Arrigli, titulado *La Operina* 20. Ante la precaria situación de los calígrafos, éstos se dedicaron a publicar este tipo de manuales, así como a desarrollar formas más elaboradas y llamativas dando origen a lo que hoy conocemos como **florituras** o **rasgueado**.

Los primeros manuales se imprimieron con bloques de madera, lo cual implicaba grandes dificultades para reproducir los finos detalles de la escritura y la esencia de las formas hechas a pluma.

En 1560 el milanés Gianfrancesco Cresci publicó un libro titulado *Essempiare*, donde por primera vez se utilizaron planchas de cobre para la reproducción de la escritura con pluma fina, de punta redondeada 21. A partir de este momento la escritura se va desarrollar con la pluma punteada, cuyas variaciones en los trazos dependerá de la presión aplicada, que de su efecto natural. También van a aparecer las formas muy elaboradas que pecan de exceso de ornamentación, trazándose sin levantar la pluma del papel 22.

En el libro *L'art d'ecrire* de Paillason publicado en 1763, aparece el siguiente texto relacionado a la forma correcta de tomar la pluma:

La primera posición es la que se llama de cara, porque la pluma se coge casi frente al cuerpo y de forma que produzca sobre una línea perpendicular u oblicua trazos gruesos al bajar. La segunda posición es de lado, porque la pluma se sostiene de forma que la punta vaya en sentido de la línea horizontal para hacer trazos gruesos en esa misma línea, así como partes curvas arriba y abajo [...] La tercera posición es la llamada inversa, porque la pluma según como se coge, hace trazos gruesos al subir 23.

Página de un manual que muestra la técnica y el material propio de la caligrafía.

Enciclopedia de Diderot que muestra la postura y la técnica adecuada para una mujer.

Este estilo de escritura se utilizó para elaborar la correspondencia, las actas notariales y la literatura, teniendo predominio durante los siglos XVII, XVIII y XIX d.c. aunque también se utilizaron extensamente algunos estilos, como el Gótico en Alemania y la bastarda cursiva, una derivación del Itálico o Cancilleresco, en Francia, Inglaterra e Italia 24.

Las actas notariales y jurídicas exigían la escritura manual, la única válida, junto con la firma, para autentificar contratos, testamentos o escrituras de venta. Ese tipo de textos contribuyeron indirectamente a desacreditar al calígrafo entre el público en general, que lo asociaba con el usurero 25. El status de estos calígrafos profesionales, herederos, sin embargo, de una larga y admirable tradición, se degrada hasta el punto de que en el siglo pasado se les acusaba de ser defensores empedernidos de la bebida.

Durante el siglo XIX se generalizó el uso de las plumillas metálicas, predominando las de forma puntiaguda 26. Con la introducción de la litografía se pudieron elaborar libros decorados e ilustrados, resurgiendo el interés por los manuscritos medievales ilustrados, que sirvieron de inspiración para diseñar gran parte de los libros victorianos. Para ese entonces ya había desaparecido por completo la tradición de la escritura europea. Es en esta época, a finales de siglo, que William Morris y Edward Johnston 27 estudiaron los antiguos manuscritos para tratar de redescubrir viejas técnicas caligráficas, logrando con esto establecer las bases de la Caligrafía Contemporánea.

2.2.- DESARROLLO Y EVOLUCION ESTILISTICA

Los estilos que se desarrollaron en la época del *Scriptorium* son diversos. Su evolución refleja los movimientos sociales y culturales en que surgieron, dicha evolución tuvo como resultado los diferentes alfabetos los cuales tienen un mismo origen: provienen del alfabeto Romano Clásico.

La formación de la mayoría de los estilos se da ante la necesidad de escribir más rápido, es decir de los estilos formales se van a desarrollar los cursivos o bastardos, convirtiéndose después en formales y así sucesivamente.

Después del alfabeto Romano, el Uncial y el Carolingio son los más importantes en la evolución de los estilos; el primero como ya lo había mencionado anteriormente, marca las bases para el desarrollo de la escritura y el segundo tipifica el alfabeto de minúsculas 1. El paso de un estilo a otro va a generar muchas variantes, aunque éstas, por su poca difusión y tipificación, no tuvieron gran trascendencia, por lo que sólo se hace mención de los estilos que pueden considerarse como "clásicos" de la Caligrafía.

Grabado que indica las dimensiones de una pluma de ave empleada para caligrafía fina.

2.2.1.- Romana Quadrata o Monumental

Hacia el siglo III a.c. se creó este alfabeto 2. Los romanos adoptaron de la escritura griega ciertos caracteres casi sin modificarlos (A B E H I K M N O X T Y Z), remodelando otros para adaptarlos a su propio idioma (C D G L P R S) y reutilizaron tres símbolos descartados por los griegos (F Q V) 3.

Este alfabeto es la base de la escritura Occidental y sólo sufrió algunos cambios durante la Edad Media por la adición de las letras (J V W) que eran sustituidas por la I y la U, 4.

La columna Trajana erigida hacia el siglo II a.c. contiene el mejor ejemplo del alfabeto Clásico Romano 5. Esta elegante letra se utilizaba en monumentos de piedra, aunque también se dibujaba con pluma y pincel 6, es importante señalar que la letra romana clásica entraña cierta dificultad para realizarse a pluma. Para trazar este alfabeto sobre piedra, primero se dibujaba a pincel o con una tiza y luego se cincelaba; los pies o serifs se le atribuyen a la acción del cincel, que pudieron servir como guías.

2.2.2.- Rústica

Este alfabeto hace su aparición alrededor de los siglos I al V d.c. 7. Es una versión menos formal y más rápida de escribir, de formas comprimidas, alargadas verticalmente con líneas más suaves. Esta letra era empleada en los escritos romanos, ya que resultaba muy económica 8; en el siglo V se encontró esta grafía en los escritos de Virgilio. Era muy común su uso entre los romanos, teniendo cierta rusticidad en comparación con la Clásica, de ahí probablemente su nombre; en la actualidad se pueden encontrar ejemplos de este estilo en algunos anuncios trazados en los muros de la antigua Pompeya. Estos son los primeros graffiti de la historia 9.

2.2.3.- Uncial

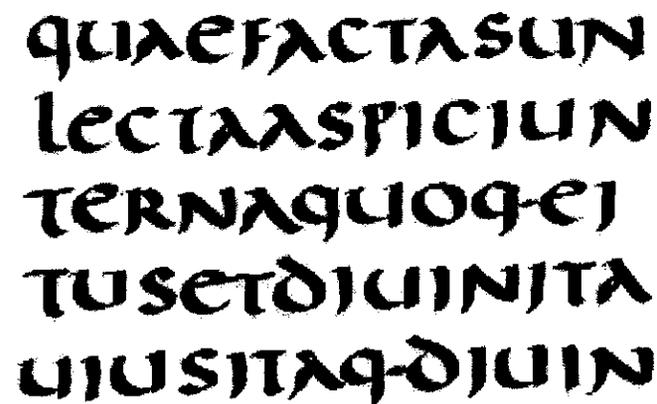
Este alfabeto se usó entre los siglos III y IX d.c. Probablemente se originó en el norte de África 10. La escritura Uncial es una modificación de las mayúsculas romanas, basada posiblemente en las formas cursivas de las mayúsculas empleadas en textos. Este alfabeto mantiene la misma altura al igual que la Quadrata. Los caracteres A, D, E, H y M son más redondos, la D y la H tenían grandes trazos ascendentes, similares a la de las minúsculas 11. Este alfabeto se asocia enormemente con el cristianismo ya que con este estilo se registraron gran parte de los textos sagrados sobre rollos de papiro y en libros de lujo. En las Unciales se puede estudiar la evolución del alfabeto más que en ningún otro tipo de escritura 12. El término "Uncial Romana" (Roman Uncial) se refiere a la Romana Capital o Rústica. La "Uncial Tardía" (Late Uncial) establecida del siglo VII al IX

Graffiti de un muro de Pompeya del siglo I anunciando elecciones y actos públicos, realizado en rústica.

Rústica.

Uncial.

d.c. es una letra más refinada y se caracteriza la manipulación de la pluma. Aunque el nombre Uncial fue generalmente usado hasta la mitad del siglo XIX 13.

2.2.4.- Semi-Uncial

También conocida como *half uncial*, esta escritura es común entre los años 600 y 1000 de nuestra era. Este alfabeto es una fusión de la escritura de uso cotidiano y del estilo Uncial 14. La escritura Semi-Uncial se caracteriza por sus ascendentes y descendentes pronunciados. Este alfabeto es la formalización de los estilos cursivos desarrollados en la práctica cotidiana y que se modificaron al hacerse más rápida la escritura. Podríamos decir que este alfabeto es el antecesor de las minúsculas y que fue utilizado durante varios siglos 15.

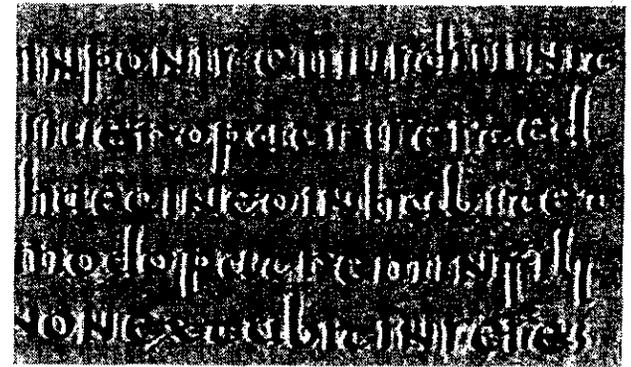
El alfabeto Semi-Uncial es el antecesor de otras escrituras importantes como la **Carolingia** y las **Insulares**. Los alfabetos **Insulares** se desarrollaron en las islas británicas, especialmente durante la Edad Media, incluye los alfabetos *Irish* (Mayúsculas, minúsculas) y el *Anglo-Saxon* (Mayúsculas, minúsculas) 16.

2.2.5.- Carolingio

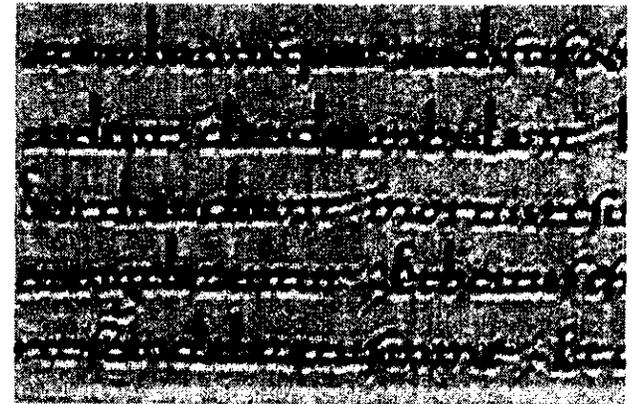
Este alfabeto de minúsculas fue diseñado en Tours, Francia en el siglo VIII d.c. 17, por orden del emperador Carlomagno, rey de los francos (768-814) y más tarde emperador del Sacro Imperio Romano. Como profesor de la escuela de la corte en Aachen, Carlomagno designó a Alcuin de York (735-804), que en el año 782 fue nombrado también abad del monasterio de San Martín en Tours, la tarea de uniformar las variaciones de la escritura minúscula, así como el de recuperar la forma original de ciertos textos erradicando todas las corrupciones y errores que habían aparecido a lo largo de sucesivas copias y dictados, y las confusiones causadas por las interpretaciones de cada copista 18. Alcuin utilizó las formas originales de los alfabetos romanos: *Quadrata* y *Rústicas*, las *Unciales* y las *Semi-Unciales*. El resultado fue un alfabeto de minúsculas armónico, muy legible, fácilmente entendible y rápido de escribir; este alfabeto fue llamado Carolingio en honor de Carlomagno.

Hacia el siglo X la forma Carolingia era la letra habitual de los libros en toda Europa y por un tiempo la escritura oficial papal. La "Carolingia Tardía" no se refiere a la letra diseñada por orden de Carlomagno, sino a una grafía usada en los siglos XI y XII que era casi redonda o ligeramente ovalada condensada, dando una apariencia clara y distinguida 20.

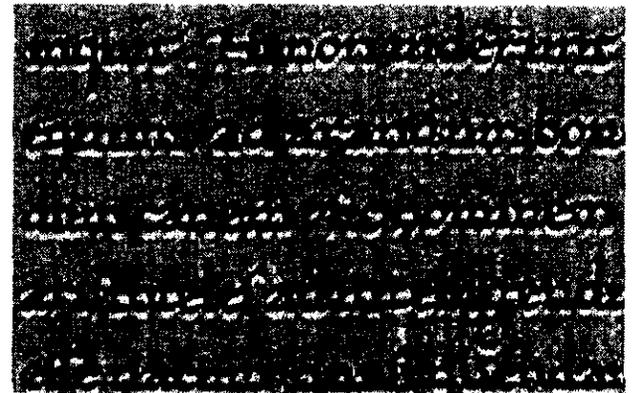
A partir del siglo XII los estilos empiezan a condensarse, con excepción del gótico. Las Carolingias originaron las cancillerescas italianas, versión más moderna de las cursivas.

Semi-uncial.

Minúscula Carolingia.

Minúscula Carolingia tardía.

2.2.6.- Gótico

El estilo Gótico (1200 al 1500 d.c.) fue utilizado en Alemania, Francia e Inglaterra; caracterizado por poseer una grafía comprimida y fracturada, produce páginas con una textura muy densa. A este estilo se le denominó también Letra Negra 21, por su densa apariencia.

La angularidad de las minúsculas fue el resultado de la necesidad de escribir más rápido, con la pluma inclinada, lo cual elimina las curvas amplias, hace las letras más estrechas y alargadas permitiendo con esto una economía en materiales y en tiempo. Esto ayudó notablemente ante la demanda de textos que iba en aumento: textos para las universidades y escuelas, documentos administrativos, copias de escritos filosóficos y científicos, libros de matemáticas, astronomía, música y una creciente producción literaria de poesía y narrativa eran algunos de los manuscritos que realizaban los escribientes profesionales 22; en este período los copistas ya no eran empleados de la corte o monjes, sino artesanos independientes bajo cuyo arte, el negocio de la producción de libros floreció.

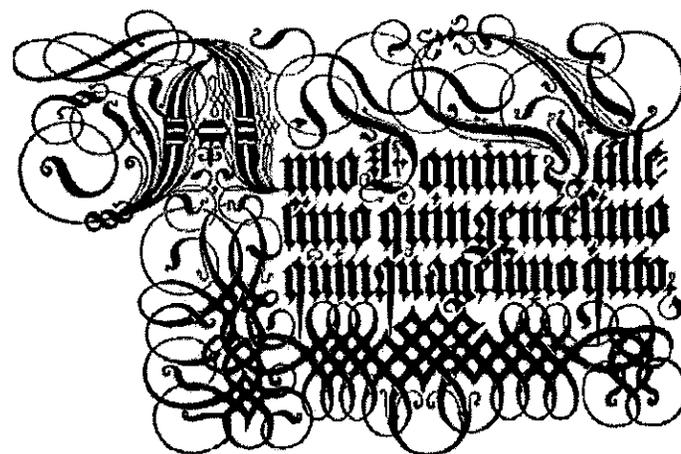
Por otra parte, con el estilo Gótico se empezaron a afilar las plumas en forma de bisel 23, obligando al calígrafo a coger la pluma de lado y no de forma recta; también con el uso de las Góticas se tuvieron que crear abreviaturas para justificar el margen derecho y no arruinar así, la sólida apariencia del texto.

Los estilos nórdicos de la Letra Negra se conocen como *Textura*. Durante los siglos XII y XIV surgieron muchos estilos diferentes, formales e informales. Dos de estas variaciones son la *textus precisus* 24, con los trazos verticales de las letras perpendiculares a la línea de escritura y el *textus quadratus* que tiene característicos pies rómbicos cruzando la base de los trazos verticales. También aparecieron varios estilos cursivos, característicamente angulosos y de ascendentes exagerados, denominados *littera bastarda* para diferenciarlos de la escritura formal.

2.2.7.- Humanística

La escritura Humanística se desarrolló a finales del siglo XIV en Italia, durante los primeros signos de la oleada cultural que va a ser el Renacimiento. Esta grafía era el resultado de la adaptación del alfabeto carolingio, y se caracteriza por su forma simple menos estrecha de arcos fuertes y redondos. A esta minúscula se le denominó *Rotunda* o *littera moderna* 25, estilo que se empleó en manuscritos y en obras impresas hasta finales del Renacimiento.

Posteriormente surgieron varios estilos a los que también se les denominó humanísticos; la *littera antiqua*, que regresaba a la forma original de las Carolingias,

Ejemplo de escritura gótica del siglo XVI, realizada por el suizo Urban Weyss (1548).

Vscipe sancte pater nez
omnipotes eterne deus
hanc imaculatam hostia
zo indignus famulus tu
o tibi deo meo uiuo et

Humanística formal.

Est enim humanarum
ores maiores natu prude
nt. Sed d' comoditate
venes eos quos uetustatis
passim mentio succurre
e adeo strictim ac leuiter

Humanística itálica.

para crear una nueva forma, que fuera alternativa de la *Rotunda* y el creado por Niccolo Niccoli (1363-1437) que era un estilo cursivo y angular, basado en la cursiva gótica informal 26; ésta grafía fue la base del alfabeto Cancilleresco.

El estilo cancilleresco era el más difundido cuando se produjo un acontecimiento de gran alcance para la cultura europea: la invención de la **tipografía** 27, un procedimiento de imprenta con caracteres móviles.

2.2.8.- Cancilleresco

Nombrada originalmente en latín como *Cancellaresca Corsiva*, fue desarrollado por los calígrafos papales responsables de copiar las bulas y comunicados de la Cancillería Romana.

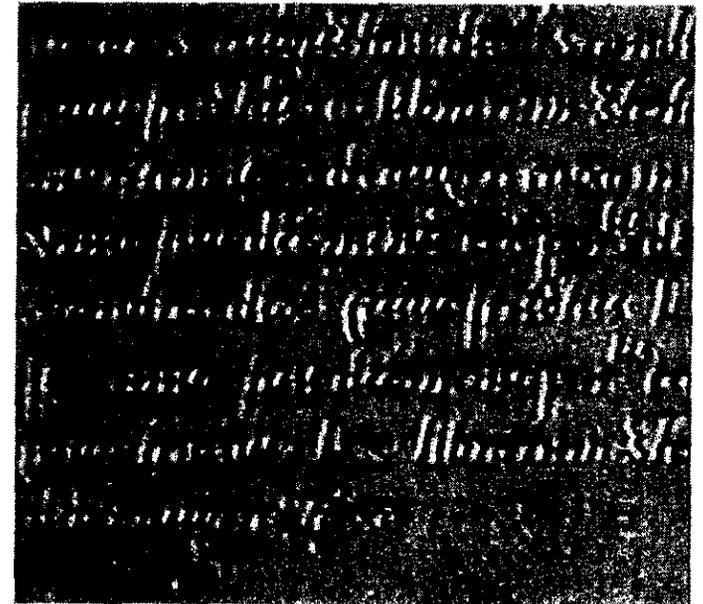
Este estilo es el de los primeros alfabetos compuestos de mayúsculas y minúsculas, diseñados para funcionar independientemente. El estilo *Cancellaresca Formata* fue usado, como su nombre lo dice, para documentos más formales. Este alfabeto tiene rasgos en común con los estilos contemporáneos, pudiendo utilizarse sin ningún esfuerzo, para la escritura cotidiana.

Ningún otro alfabeto caligráfico presenta tantas formas de ligadura como éste. El origen exacto del alfabeto Cancilleresco, también nombrado **Itálico** 28, no se ha podido determinar, aunque se tiene conocimiento de esta grafía desde el siglo XVI d.c.

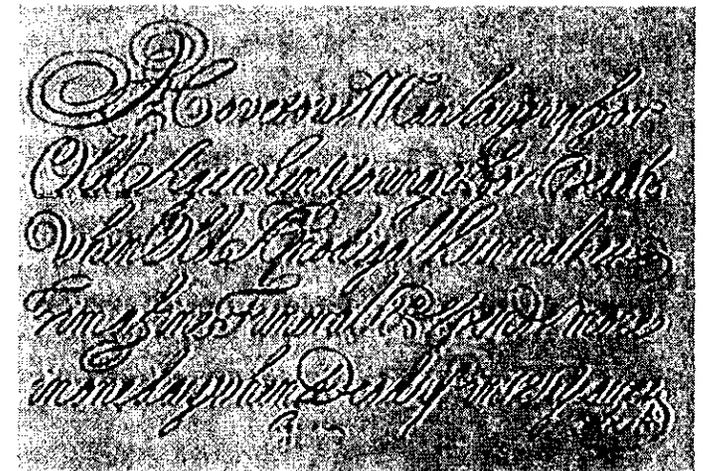
2.2.9.- Escritura Inglesa

También conocida como **escritura grabada** o *Copperplate* (término inglés que denominaba la escritura grabada sobre delgadas planchas de cobre 29). Esta escritura manuscrita se formó de los escritos mercantiles, sociales y legales. Al principio era tosca y sin ritmo, pero evolucionó con el tiempo a un estilo elegante de finas líneas y de elaboradas **florituras**.

La Revolución Industrial en Inglaterra (hacia el siglo XVIII) y el uso de las planchas de cobre en el grabado, influyeron notablemente en el desarrollo de éste estilo, también llamado **Formal** o **Inglés** 30. Los calígrafos cambiaron la cursiva escrita con pluma chata a la de punta fina en un estilo muy inclinado con rasgos descendentes pesados y ascendentes finos. Las capitulares muy adornadas eran características de éste estilo. Maestros grabadores y calígrafos realizaron gran variedad de Manuales para ser usados como modelos.

Cancellaresca cursiva.

El fluido estilo del grabado de línea, con floridos trazos espirales pertenece a un manual de caligrafía recopilado por John Ayres y publicado en 1698.

2.3.- CALIGRAFIA CONTEMPORANEA

Aunque la función general del artesano es hacer una cosa legible, su función particular como decorador es hacerla hermosa.

Edward Johnston

2.3.1.- Resurgimiento de la Caligrafía.

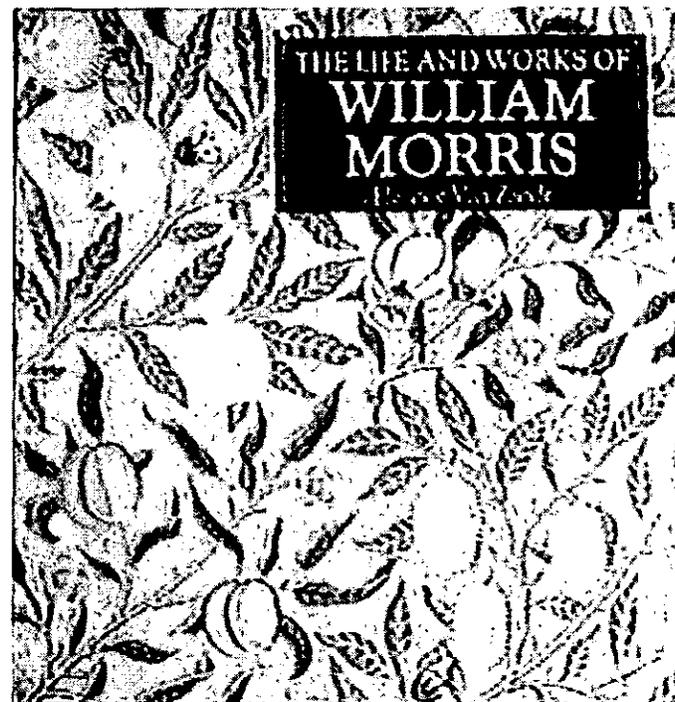
A finales del siglo XIX el estilo Victoriano había influido notablemente en todas las corrientes artísticas, sobre todo en la Arquitectura y en los conceptos generales del Diseño. Para entonces la tradición caligráfica occidental se había perdido casi por completo.

El estilo general de la escritura era el cursivo más o menos elaborado, que se realizaba con una plumilla puntiaguda, modalidad que se venía usando desde el siglo XVI. El uso generalizado de la plumilla puntiaguda se debió también a su industrialización y fabricación en serie. Paralelo a este desarrollo industrial surgen también las estilográficas, aunque se tiene conocimiento de su fabricación desde 1723 1.

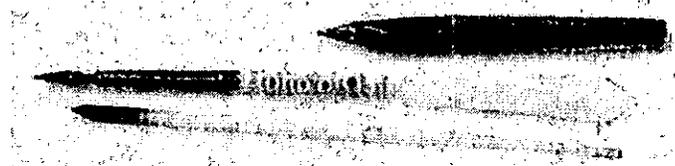
Es en esa época, sobre todo en la Inglaterra victoriana, que resurge el gusto por las formas góticas; los rotulistas victorianos tuvieron muchas dificultades para copiar las letras góticas de fuertes trazos. Esto es particularmente notorio en Europa y en Estados Unidos.

Es entonces que el resurgimiento de la Caligrafía se empieza a gestar en varias partes de Europa. Este movimiento se dio con particular fuerza en Inglaterra con **William Morris** (1834-1896) y **Edward Johnston** (1872-1944), en Austria con **Rudolf von Larisch** (1856-1934) 2 y en Alemania con **Rudolf Koch** (1874-1931). La influencia de los ingleses ha sido enorme, de éstos, la de Johnston ha sido la más significativa al estar sus estudios más ligados a la tradición caligráfica medieval, a la que se le denomina *Caligrafía Formal 3*.

William Morris: artesano, escritor, reformador social, filósofo, diseñador, tipógrafo, impresor y calígrafo, fue una figura líder del movimiento de artes en Inglaterra a finales del siglo XIX 4. De **William Morris** podríamos decir que fue el iniciador del resurgimiento de la Caligrafía, se interesó por la habilidad para expresar la personalidad de los creadores y la autenticidad de los materiales; se refería al diseño victoriano como

Portada de una de las publicaciones de William Morris.

Pluma de ave, metálica y estilográfica, instrumentos que siguen vigentes en la caligrafía moderna.

“algo pobre, degradado por la industrialización y por los procesos impersonales de fabricación” 5. Morris fomentó el gusto por lo medieval a través de sus diseños de tapices, tejidos, muebles y de la edición de sus libros en la editorial Kelmscott Press, que fundó en 1890. Estos productos influyeron notablemente en el gusto de la gente e impactaron a artistas y artesanos de la época.

Casi simultáneamente y por coincidencia, Edward Johnston iniciaría, a través de la práctica y del estudio lo que serían las bases de la Caligrafía Moderna. De muy joven Johnston quizo ejercer la carrera de medicina, pero una enfermedad lo orilló estudiar la Caligrafía; en un principio la consideraba un pasatiempo, más que como profesión.

Su propia habilidad en el campo y el interés por la investigación de viejos escritos llevarían a Johnston a dar clases en la Escuela Central de Artes y Oficios de Londres, en 1898 6. Un año después dió clases en la Escuela de Arte Camberwell y luego en 1901 en el Royal College of Art. En sus clases Johnston enseñaba como se trazaban cada uno de los alfabetos clásicos para posteriormente buscar nuevas formas y estilos, sin perder el respeto por los materiales y los instrumentos tradicionales; se practicaban todas las técnicas de los viejos amanuenses: “[...] mezclaron tintas y colores, cortaron plumas de ave, prepararon vitela, hicieron dorado [...]” 7

Johnston pretendía redescubrir la manera de realizar antiguos trazos y formas de la escritura medieval, así como la del antiguo arte de la Iluminación de textos. También la manera de explicarlo tanto gráfica como técnicamente. En 1906 publicó su libro *Writinig, Illuminating & Lettering* 8 y posteriormente escribe *Formal penmanship*, donde se encuentran sus investigaciones más importantes. Muchos de sus diseños, como el 1916 *SANS SERIF*, se usan actualmente en la señalización del metro de Londres. 9

Rudolf von Larisch trabajó como archivador en la cancillería del emperador Franz Josef, donde le despertó el interés por la escritura artística. En 1902 empezó como maestro de Caligrafía en la Escuela de Artes de Viena. Al igual que Johnston, se dedicó a la práctica e investigación de escritos medievales. También publicó dos libros con sus investigaciones y escribió artículos presentando trabajos caligráficos. Su obra más conocida se titula *Unterricht in ornamentaler Schrif* y fue publicada en 1906; se trata de un manual de escritura ornamental 10. Su obra enfatizaba la presencia humanística del artista, así como la concordancia entre calígrafos y artesanos de aquel tiempo. Von Larisch insistió mucho en el valor educativo y creativo de la Caligrafía y creía en su formación como oficio especializado. Esta actitud ayudó a definir la Caligrafía Contemporánea, en especial la Escuela Germana.

Texto de Rudolf Koch, el cuál fue una figura muy influyente en el desarrollo de la caligrafía alemana.

Rudolf Koch al igual que sus contemporáneos, dio clases en la Escuela de Artes de Offenbach, donde se trabajaban las viejas tradiciones germánicas de la escritura gótica. En Alemania la Caligrafía estuvo siempre ligada a la imprenta. Koch trabajo como calígrafo y diseñador de tipos en la fundición tipográfica de Klingspor.

2.3.2.- Desarrollo en el siglo XX.

En la actualidad los avances tecnológicos se dejan ver en materia de comunicación y las formas escritas no son la excepción; después de la radio y de la televisión, los medios escritos de comunicación son los de mayor importancia para el hombre moderno. Las computadoras realizan en unos cuantos minutos lo que antes llevaba horas enteras, pero este avance ha traído, en el campo de la Caligrafía, una despersonalización de la escritura.

A diferencia de la escritura oriental y del medio oriente, donde la Caligrafía está intimamente ligada a las corrientes religiosas y filosóficas, en nuestra cultura éste arte ocupa un lugar menos privilegiado.

A pesar de esto y ante la proliferación de las formas escritas con caracteres tipográficos, la Caligrafía ha ido ganando terreno en la comunicación. Los alumnos de los primeros maestros, a su vez se convirtieron en grandes maestros, quienes formaron a los jóvenes calígrafos y realizaron nuevas investigaciones.

En Inglaterra destacan Irene Wellington, Dorothy Mahoney, John Woodcock, Donald Jackson, Ann Camp y Ann Hechle, todos alumnos de los grandes maestros calígrafos, quienes presentan en publicaciones especializadas, sus trabajos y avances. En Alemania y el norte de Europa nombres como Anna Simons, Berthold Wolpe, Friedrich Poppl, Imre Reiner, Jan Tschichold y Hermann Zapf han desarrollado y contribuido enormemente al desarrollo de la Caligrafía 1. Los Estados Unidos han desarrollado su propia tradición caligráfica aunque menos ligada a las tradiciones europeas.

En la actualidad el sentido tradicional de la Caligrafía ha evolucionado, es decir que ya no se utiliza nada mas para trabajos únicos sino que su aplicación se ha diversificado; así tanto las técnicas, como los materiales se han desarrollado rápidamente de acuerdo a la tipo de trabajo. De esta forma estudiantes y profesionales pueden encontrar en el mercado una gran variedad de materiales novedosos que la industria ha generado para la Caligrafía (ver Cap. 2.4.- Soportes y herramientas); podemos encontrar las modernas plumas fuente caligráficas, plumillas de punta de fieltro y tintas especiales para plumillas metálicas y estilográficas. Además la industria editorial se ha preocupado por la publicación de libros de Caligrafía que van desde manuales hasta libros que nos introducen a la historia de la Caligrafía, incluso existen aquellos que tratan técnicas o

Cartel realizado por Paul Shaw, donde se pone de manifiesto la tensión establecida entre la tipografía y la caligrafía.

Calendario realizado por Carl Rohrs, donde el efecto es realizado por las letras mismas.

que son muestrarios de estilos caligráficos, diccionarios para calígrafos, en fin existe una bibliografía mas o menos extensa sobre el tema, aunque la gran mayoría se encuentra en inglés.

Las técnicas contemporáneas de Caligrafía se han desarrollado en torno de los materiales actuales, utilizándose soportes y herramientas que no son tradicionales en la Caligrafía, pero que han contribuido a su desarrollo sobre todo en la búsqueda de nuevas formas, como por ejemplo el uso de la Caligrafía construida o el *Build-Up-Lettering*, también el uso de materiales diversos como el pincel plano, pedazos rectangulares de madera, etc., que presenten el borde plano como el *nib* de la plumilla, pueden lograr texturas muy interesantes, en fin cada calígrafo busca sus propios materiales, así como sus técnicas dependiendo de la intención del trabajo. Además la Caligrafía ha enriquecido las formas contemporáneas del diseño y el arte actual. Esta nueva concepción visual, aparte de marcar la diferencia entre la Caligrafía Formal y la Contemporánea, ha empezado a generar el gusto por las formas y tareas tradicionales, así como el interés en el manejo de los materiales sencillos y la aplicación de las actividades manuales al trabajo caligráfico, lo que en conjunto no es sino una reacción ante las cualidades impersonales de la escritura mecánica. Al respecto se valora mas el trazo espontáneo hecho con ritmo y consistencia, donde la textura lograda y el color le dan calidez y vitalidad a la letra.

En la actualidad existen en los Estados Unidos más de noventa sociedades de Caligrafía, lo que habla de la importancia que esa sociedad le concede al arte de la escritura, aunque también Australia, Canadá, Holanda, Sudáfrica e Inglaterra tienen gran número de ellas 2. En Inglaterra la *Society of Scribes and Illuminators*, fundada en 1921 por Edward Johnston, es la más importante. La Caligrafía, aparte de tener a su favor una importante bibliografía, cuenta con buen número de revistas especializadas, entre las que destacan *Calligraphy Review*, *Fine print*, *Ink and gall*, *U & Ic*, *Visible lenguaje*, *Quill* y otras revistas que presentan artículos sobre Caligrafía como *Step-By-Step Graphics*. Estas revistas publican trabajos, comentarios y sugieren nuevas aplicaciones de técnicas y materiales de calígrafos profesionales.

En la actualidad vivir de la Caligrafía es difícil, pero eso no ha impedido que tanto estudiantes, profesionistas y artistas visuales en general, se sientan atraídos por las letras manuscritas.

Revista de Caligrafía. Esta edición especial de *Quill* contiene 35 diferentes trabajos de arte, uno para cada letra del alfabeto contenidos en un portafolio troquelado y grabado.

Susan Skarsgard invitó a calígrafos de todo el mundo para esta edición, diseñó el trabajo, hizo la letra "B" y el alfabeto grabado en la cubierta.

2.4.- SOPORTES Y HERRAMIENTAS

Se le entregará [al Cartujo copista] un tintero, plumas, tiza, dos piedras pomez, dos cuernos, un cortaplumas, dos navajas de afeitar para raspar el pergamino, un punzón corriente y otro más fino, un lápiz de plomo, una regla, tablillas y un estilete.

Guignes el Cartujo,
Costumbres

El iluminador (a la derecha), un laico, como solía ocurrir recibe en su taller la visita de un protector de la nobleza.

2.4.1.- Siglos I a XIX d.c.

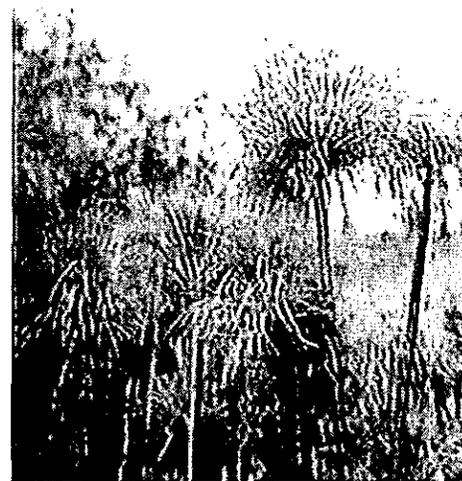
Dentro del desarrollo que tuvo la escritura y en especial en la época del *Scriptorium*, tanto los materiales como las formas de enseñanza fueron muy importantes. El aprendizaje llevaba aproximadamente siete años, el último de los cuales lo dedicaban a la creación de una obra de Arte, que era revisada posteriormente por los maestros calígrafos quienes determinaban si el aprendiz podía trabajar de manera independiente.

Los siguientes materiales eran los más usados dentro de la *Caligrafía Formal*.

Papiro

Este soporte como ya se mencionó anteriormente (ver Cap. I Soportes de la escritura) proviene de una planta que los griegos llamaban *Papyrus*, nombre de significado desconocido. Esta planta crecía en las aguas pantanosas y estancadas del Nilo 2; su uso era diverso, pero sólo el tallo se destinaba para la elaboración del papiro. El papiro se usó originalmente en Egipto y su uso se extendió hasta los inicios de la era cristiana.

En los inicios del cristianismo se utilizaba como soporte en forma de rollos, llamados *Volumen* en latín, donde se copiaban los textos bíblicos; pero este soporte presentaba varios inconvenientes: era caro, muy frágil y nada más se podía utilizar por un solo lado 3. Además formalmente era impráctico su uso como soporte, por su dificultad para consultar textos escritos sobre rollos.

Esta planta llamada *papyrus* por los griegos, crecía en grandes plantaciones en el Valle del Río Nilo.

Pergamino

Parece ser que el origen de este soporte se encuentra en Pérgamo, ciudad del noroeste de Asia Menor. Pérgamo, como ciudad, llegó a rivalizar con Alejandría durante el periodo helenístico 4. La palabra **Pergamino** viene del griego *pergamene* (*charta pergamem*), que significa **piel de Pérgamo** 5 y al que los romanos llamaron *Membrana*. El pergamino se hacía preferentemente de piel de cordero, aunque también se utilizó la de ternera y la de cabra; la piel de gacela, antilope y avestruz han proporcionado también la materia prima para este soporte.

Históricamente el pergamino surge en el siglo II a.c., cuando Egipto se niega a proporcionarle papiro a Pérgamo. Los escribas de Pérgamo tuvieron que utilizar el cuero como soporte alternativo, desarrollándolo hasta ser lo que conocemos actualmente.

Para confeccionar las pieles se remojaban por dos semanas en jugo de lima para aflojar el pelo, después se depilaban convenientemente, se sometían a baños de cal, se quitaba la carne de la capa interna, se volvía a tratar con cal, se tensaba, se raspaba y se desengrasaba; la piel entonces se dejaba secar tensada, se afeitaba y se pulía con el *rasorium* o piedra pómez. Este soporte era tan flexible como el papiro, pero más resistente, a tal grado que podía soportar que se raspara lo escrito para volverse a utilizar (*palimpsesto*) 6. Además soportaba más los ataques de la humedad.

La utilización del pergamino como soporte ayudó notablemente al desarrollo de la escritura; por una parte su superficie facilitó el uso de las plumas de ave y por otra, su flexibilidad permitió que se pusiera en *Folios* y coserse, generalizando con esto el uso de los *Codex*, precursores de los libros, formados por *folios* apilados unos sobre de otros y encuadernados.

Vitela

De la vitela podríamos decir que se trata de un pergamino de mayor calidad, que se obtiene al tratar la piel de terneras jóvenes o recién nacidas. Su nombre viene del latín *Vitella*, que significa **ternera joven** 7; su principal característica es la de no absorber la tinta o la pintura y conservar mejor los colores originales. Este soporte era el preferido de los **miniaturistas**.

Plumas de ave

Este instrumento se obtenía de las plumas remeras primarias de cualquier ave, siendo las más utilizadas las de la oca, cisne, pavo y ganso. También se utilizaron plumas de pato, de cuervo y de águila para trabajos delicados. Para poder utilizarlas en la escritura se tenían que secar y esto podía ser de modo natural o a través de métodos artificiales;

Estas letras iniciales manuscritas realizadas en Alemania hacia mediados del siglo XIII, representan las distintas fases típicas en la fabricación de un libro: entrega del pergamino a un monje; trazado de las líneas por el copista; recorte de las hojas de vitela; realización de un retrato.

posteriormente se cortaban. El tipo de corte dependía de la grafía que se quería dibujar. El tamaño de la pluma limitaba la anchura de los trazos que se podían hacer con éstas. Esta herramienta tiene mayor raigambre a la tradición de la escritura europea 8.

Plumas de caña

Este instrumento de escritura es más antiguo que las plumas de ave; aunque su uso se relaciona con los escribas del Mediterráneo y con el desarrollo de la escritura en el Medio Oriente, donde era más fácil encontrar el tipo de caña ideal 9: fuerte, pero hueca. La pluma se obtenía de una planta de tallo hueco que se encuentra comúnmente en los pantanos; al tallo se le hacía un corte oblicuo en uno de los extremos y uno en el centro para que la tinta fluya a la superficie del papel. Este instrumento tiene la ventaja de poderse encontrar en diferentes grosores, a diferencia de las plumas de ave.

Plumas metálicas

La búsqueda de un material más duradero que fuera equivalente a las plumas de ave se dió desde la época de los romanos, tal como lo demuestran las plumillas de bronce 10 y de otros metales preciosos que se les obsequiaban a personas de importancia. Así como el papel sustituyó al pergamino en el siglo XV, las plumas de metal flexible remplazarían a las plumas de ave. En 1750, un magistrado de Aix-la-Chapelle, Johann Jantssen, se adjudica la invención de la pluma de metal. En ese mismo año en Francia, un folleto documental le atribuye la paternidad a un inventor francés. El *Boston Mechanic*, por su parte, apunta la paternidad americana de la pluma de acero a Peregrine Williamson 11 y Alemania, por su parte, atribuía esta invención a un maestro de la escuela de Koenigsberg en el 1808. El primer modelo manufacturado fue el de William Mitchell de Birmingham, Inglaterra en 1822, el cual fue cortando hasta darle una forma refinada para la escritura. También en ese año, Joseph Gillot, de la misma ciudad inglesa, desarrolló la fabricación en serie de las plumillas, reduciendo drásticamente su costo. A partir de esta época su uso como instrumento de escritura se generalizó en el mundo occidental.

Pinceles

Los primeros pinceles eran cañas con las fibras aplastadas en un extremo, para separarlas y volverlas flexibles. Los egipcios utilizaban una especie de pluma-pincel, que tenía una base sólida de metal, *Juncus maritimus* 12, deshilachada al final, de tal modo que adoptaba la forma de pincel, que era utilizado por los escribas tanto para el ejercicio de la escritura como para pintar. El pincel como instrumento de escritura se encuentra más ligado a las tradiciones caligráficas orientales.

La mano en la pluma en La Enciclopedia de Diderot y de D'Alembert (siglo XVII)

Plumas metálicas del siglo pasado.

Tintas

Su nombre en inglés(ink) que proviene del griego *inikauston* 13 (cauterizar), posiblemente relacionado con el proceso de coloreado que se hacía sobre azulejos en los primeros trabajos. Existen recetas para la fabricación de tinta en antiguos tratados y la mayoría de las recetas corresponden a tintas vegetales, como la de carbón, con pigmentos como el negro de humo suspendido en una mezcla de agua y goma; también se elaboraban tintas minerales a base de sulfato de hierro y ácido tánico 14. Algunas tintas vegetales se elaboraron a base de sal y agallas de roble, lo que provocó que con el tiempo penetraran en la superficie, haciéndolas más claras. Durante el periodo isabelino, las amas de casa hacían tinta transmitiendo la receta por herencia familiar 15. La venta comercial de tintas preparadas se generalizó en el siglo XVIII, aunque éstas eran corrosivas para las plumillas metálicas; no fue hasta la introducción de la anilina en 1856 16 que solucionó este problema.

Pintura

Los colores de los manuscritos iluminados se aplicaron con pigmentos aglutinados con goma o huevo. El temple de huevo, que era el medio empleado por los pintores medievales, debe su brillo a la superposición de capas de color. El color rojo, muy utilizado, se lograba con una mezcla de minio con clara o yema de huevo que le daba ese brillo tornasolado 17. De la utilización del minio proceden los términos *miniatura* y *miniaturista*.

Dorado

La cantidad y riqueza de la decoración en oro es un rasgo sorprendente de muchos manuscritos medievales. La mayoría de las pinceladas doradas de las iluminaciones se deben a la fijación de un pan de oro muy fino sobre una capa de pasta hecha con una mezcla de yeso, azúcar y plomo, untada sobre la página y que se seca ligeramente en la superficie. La pasta debe ser lo suficientemente flexible para doblarse con la página sin agrietarse, y mezclada con clara de huevo, debe fluir fácilmente de la pluma 18. El efecto adquiere toda su brillantez gracias al bruñido que se le da al pan de oro aplicado.

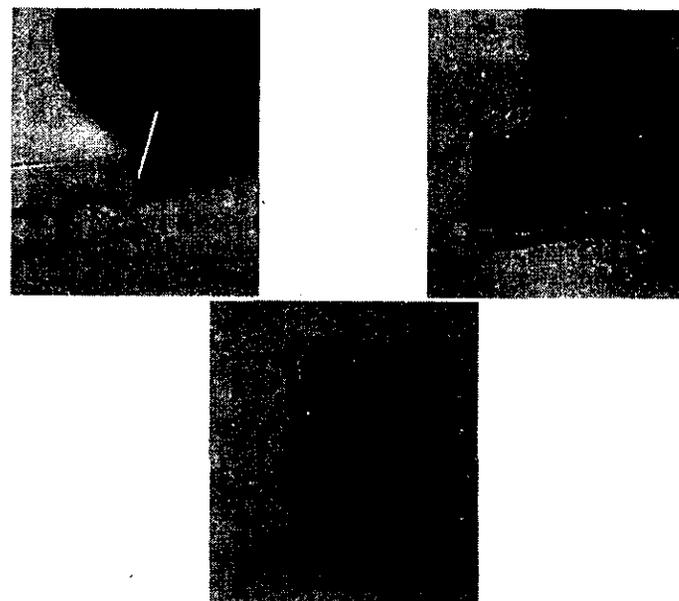
Accesorios

Estos instrumentos sirvieron de apoyo a la labor del calígrafo, algunos cayeron en el desuso y otros todavía se siguen usando: cortaplumas, punzón grueso y fino, lápiz, cuerno de tinta, piedra pómez, tiza o gis, carretilla, cuchillo, regla, compás, tiento, mortero y mano.

Tintero y plumas del siglo XVII.

Proceso del dorado.

2.4.2.- Siglo XX.

Actualmente existe toda una industria alrededor de la Caligrafía, desde libros hasta modernas estilográficas 3, que facilitan la labor del estudiante y del profesional de la escritura. Retomando antiguas técnicas y formas de diseño, el moderno calígrafo realiza trabajos en un mundo rodeado de grandes avances tecnológicos, donde la enorme cantidad de material escrito apaga nuestra sensibilidad hacia la escritura; "Lo impreso es primordialmente para leerse, no para ser visto" 1.

El *Build-Up Lettering* o la **Caligrafía Construida** es una técnica que consiste construir las letras para después reproducirlas fotográficamente a mayor tamaño retocandolas por medios mecánicos o manuales 2. Este método es utilizado actualmente para las modernas técnicas de impresión y usado por la Caligrafía para la edición, la publicidad y el diseño de embalaje.

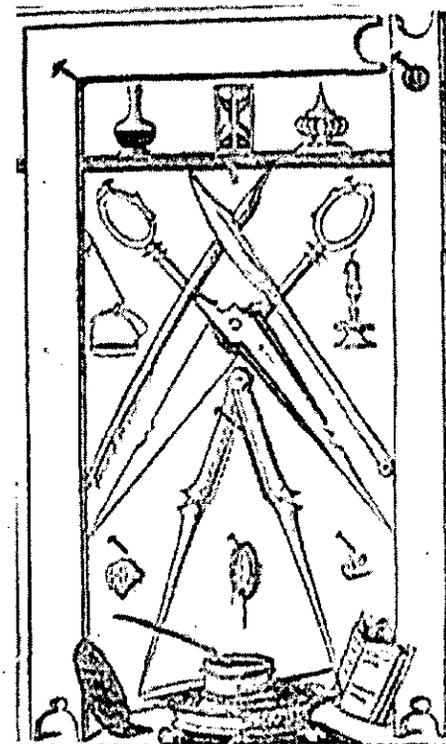
Los materiales que a continuación se enlistan, pueden conseguirse en diferentes marcas y presentaciones, aunque muchos calígrafos profesionales prefieren los materiales e instrumentos antiguos.

Plumas fuente caligráficas

Estas plumas son recargables y tienen un compartimiento para la tinta, la cual se pega al papel por atracción capilar. La primera descripción de una pluma fuente apareció en un tratado francés de instrumentos matemáticos en 1723, 3 pero su diseño no era funcional. Posteriormente fue L. E. Waterman en 1884 4, quién patentó un modelo de estilográfica que se fue perfeccionando constantemente con los años. Desde entonces el diseño básico de la pluma fuente ha cambiado poco. En la Caligrafía moderna se utilizan para la escritura manuscrita y para trabajos informales. La ventaja de este instrumento es su flujo continuo de tinta; sus principal inconveniente es la calidad de sus líneas o trazos delgados que no se compara con la que dan las plumas que se mojan en tinta, imposibles de lograr con las plumas fuente, además, la más ancha de éstas últimas resulta angosta en comparación con la gama de plumillas metálicas.

Plumas metálicas

Desde su fabricación en serie que se da a mediados del siglo XIX, las plumillas se han ido modificando constantemente. Los principales problemas que presentaba la fabricación en serie se debían a que el material no era suficientemente flexible y además la tinta lo corroía; sin embargo, con el avance de los procesos industriales aumentó la calidad y también ganó en flexibilidad 5. En la actualidad los modernos procesos de

La Caligrafía Construida (*Build-Up Lettering*) se traza y luego se reproduce fotográficamente para retocarse.

fabricación permiten elaborar una gran variedad de diseños de plumillas metálicas. Aunque la forma básica de las plumillas ha cambiado poco, algunas están diseñadas para propósitos concretos, pero dentro de cada categoría sigue habiendo una gran variedad de formas y tamaños. Con sólo mirar una plumilla, se puede adivinar el tipo básico de trazos que puede hacer. Además las plumas metálicas presentan mucha más variedad de diseño que las de ave y caña, las cuales todavía son usadas por algunos calígrafos.

Plumas de fieltro

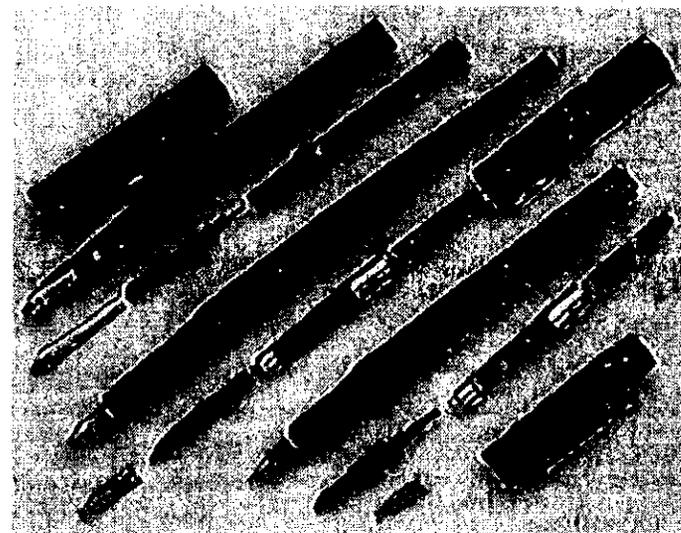
Estas plumas se fabrican con una punta de nylon o de fibra, las cuales utilizan tintas a base de agua o alcohol. Son muy útiles para practicar trazos, preparar bocetos y para trabajos temporales, tales como la reproducción. Su uso se da a mediados del siglo XX; actualmente se fabrican con puntas anchas y biseladas, diseñados especialmente para calígrafos. El inconveniente que presentan los rotuladores es que suelen ser de tamaño limitado y que la punta tiende a perder su forma con el uso; además la calidad del trazo en sus líneas no se puede comparar con la que dan otros instrumentos, como las plumillas, por ejemplo.

Pinceles

Aunque el uso del pincel como instrumento de escritura se ha dado solamente en la rotulación, la escritura a pincel se aprende a base de experiencia, tras haber entendido el carácter de las diferentes formas alfabéticas 6. En la Caligrafía Contemporánea el pincel se usa principalmente para cargar las plumillas metálicas y para la ilustración o iluminación de textos, así como para la aplicación de el dorado. Los pinceles de pelo, redondos y planos, son los más recomendables.

Tintas y pinturas

En la actualidad el calígrafo moderno puede encontrar en el mercado una gran variedad de marcas de tintas. Aunque se siguen practicando antiguas recetas con el fin de obtener cualidades especiales, para estilos particulares. La regla básica es no utilizar tintas resistentes al agua. Desde los tiempos de Edward Johnston hasta la fecha la tinta preferida por los calígrafos ha sido la tinta china en barra (*sumi*). Para que la tinta funcione eficazmente debe reunir las siguientes cualidades: "fluir libremente, pero sin correrse, secarse rápidamente y ser estable una vez seca, además de no dañar el papel ni el instrumento de escribir". 7

Plumas fuente caligráficas (*Osmirod, Platignum y Rotring*).

Plumillas metálicas.

Las pinturas más usadas por los calígrafos modernos son las acuarelas, que son el mejor medio para escribir en color y para la ilustración o iluminación. Las acuarelas tienen como característica principal la transparencia y una luminosidad de la que carecen otras pinturas, como por ejemplo el gouache. Para usarse con las plumillas hay que diluirlas hasta obtener una consistencia lechosa, con gran saturación del color. Algunos calígrafos prefieren fabricar sus propias pinturas siguiendo las técnicas tradicionales, a través de la mezcla de sus propios colores, usando goma arábica, yema de huevo o cola como aglutinante para pigmentos en polvo 8.

Papel

La incursión del papel como soporte dentro del ejercicio de la Caligrafía se da prácticamente con el redescubrimiento de la misma. Aunque la historia del papel se remonta a unos cien años antes de nuestra era 9, fue la imprenta la que se encargó de estimular la industria del papel. Los antiguos calígrafos usaban el pergamino y la vitela, no tanto por preferencia como por necesidad sino también por la tradición misma que tenía éste soporte en la escritura, además el papel en aquellos tiempos -y hasta la fecha- presentaba desventajas, ya que era frágil y se deterioraba rápidamente. Esta es una de las razones de que aún se mantenga la tradición de utilizar la vitela y principalmente el pergamino para documentos especiales. Actualmente el uso del papel se ha generalizado para el desarrollo y práctica de la Caligrafía Contemporánea, sin menospreciar los materiales tradicionales; así, actualmente se pueden encontrar en el mercado diferentes tipos de papeles con muy distintas superficies y texturas, dependiendo de la materia prima con que fue fabricado (pulpa de madera, algodón, lino o cáñamo) y del proceso de fabricación (prensados en caliente, prensados en frío y sin aprensar) 10. El calígrafo debe de experimentar con los distintos tipos de papeles, lo cual le permitirá seleccionar tal o cual papel, que se adecue al tipo e intención del trabajo.

Accesorios

Son herramientas que utiliza el calígrafo en la actualidad, auxiliándole en su tarea. También gran cantidad de calígrafos profesionales desarrollan sus propios instrumentos y técnicas. Los accesorios más comunes son los siguientes, aunque el uso de éstos depende de cada calígrafo: los **tableros de dibujo**, **lápices de dibujo**, **lápiz de carpintero**, **acuarelas**, **pinceles**, **godete**, **gomas**, **piedra pómez**, **papel carbón**, **navajas**, **reglas T o paralelas**, **escuadras**, **plantillas** y **cinta adhesiva**.

Muestra de algunos materiales usados para la práctica de la Caligrafía.

NOTAS

CAPITULO II.- LA CALIGRAFIA O LA LETRA DIBUJADA.

APARICION EN LA ERA CRISTIANA PRIMITIVA.

- 1.- Gerard Blanchard, *La Letra*, p. 49.
- 2.- Judy Martin, *Guía Completa de Caligrafía*, p. 8.
- 3.- Rose Folsom, *The Calligrapher's Dictionary*, p. 25.
- 4.- Georges Jean, *La escritura archivo de la memoria*, p. 87
- 5.- *Idem.*, p. 74.
- 6.- *Idem.*, p. 74.
- 7.- Durante el siglo II a. c., Egipto al negarle a Pérgamo, su rival, los papiros indispensables, los escribas recurrieron a otro soporte: el cuero; reivindicando con esto la invención del pergamino. *Cfr. Idem.*, p. 80.
- 8.- Martin, *op. cit.*, p. 46.
- 9.- Jean, *op. cit.*, p. 82.
- 10.- *Idem.*, p. 83.
- 11.- *Idem.*, p. 85.
- 12.- *Idem.*, p. 86.
- 13.- *Idem.*, p. 87.
- 14.- *Idem.*, p. 88.
- 15.- *Idem.*, p. 90.
- 16.- *Idem.*, p. 90.
- 17.- *Idem.*, p. 87.
- 18.- Martin, *op. cit.*, p. 54.
- 19.- *Idem.*, p. 52.
- 20.- *Idem.*, p. 53.
- 21.- *Idem.*, p. 54.
- 22.- *Idem.*, p. 54.
- 23.- Jean, *op. cit.*, p. 114.
- 24.- Martin, *op. cit.*, p. 54.
- 25.- Jean, *op. cit.*, p. 113.
- 26.- Martin, *op. cit.*, p. 54.
- 27.- *Idem.*, p. 54.

DESARROLLO Y EVOLUCION ESTILISTICA.

- 1.- Martin, *op. cit.*, p. 49.
- 2.- Jean, *op. cit.*, p. 64.
- 3.- Martin, *op. cit.*, p. 42.

- 4.- *Idem.*, p. 45.
- 5.- Blanchard, *op. cit.*, p. 52.
- 6.- Martin, *op. cit.*, p. 44.
- 7.- Folsom, *op. cit.*, p. 107.
- 8.- Martin, *op. cit.*, p. 44.
- 9.- Blanchard, *op. cit.*, p. 52.
- 10.- Folsom, *op. cit.*, p. 125.
- 11.- Martin, *op. cit.*, p. 46.
- 12.- Blanchard, *op. cit.*, p. 54.
- 13.- Folsom, *op. cit.*, p. 125.
- 14.- *Idem.*, p. 59.
- 15.- *Idem.*, p. 52.
- 16.- *Idem.*, p. 66.
- 17.- *Idem.*, p. 27.
- 18.- Martin, *op. cit.*, p. 49.
- 19.- Blanchard, *op. cit.*, p. 54.
- 20.- Folsom, *op. cit.*, p. 27.
- 21.- Martin, *op. cit.*, p. 50.
- 22.- *Idem.*, p. 51.
- 23.- Jean, *op. cit.*, p. 92.
- 24.- Martin, *op. cit.*, p. 51.
- 25.- *Idem.*, p. 51.
- 26.- *Idem.*, p. 51.
- 27.- Jean, *op. cit.*, p. 92.
- 28.- Blanchard, *op. cit.*, p. 60.
- 29.- Folsom, *op. cit.*, p. 35.
- 30.- Blanchard, *op. cit.*, p. 62.

LA CALIGRAFIA CONTEMPORANEA.

Resurgimiento de la Caligrafía.

- 1.- Martin, *op. cit.*, p. 68.
- 2.- *Idem.*, pp. 11 y 13.
- 3.- La Caligrafía Formal se refiere a la escritura desarrollada en la época del cristianismo primitivo, a sus tradiciones dadas en los instrumentos y disciplinas, lo cual constituye la base formal de la Caligrafía Moderna. *Cfr. Idem.*, pp. 9 y 88.
- 4.- Folsom, *op. cit.*, p. 82.
- 5.- Martin, *op. cit.*, p. 11.
- 6.- *Idem.*, p. 12.
- 7.- *Idem.*, p. 12.
- 8.- *Idem.*, p. 13.

- 9.- Folsom, *op. cit.*, p. 68.
 - 10.- *Idem.*, p. 71.
- Desarrollo en el siglo XX.
- 1.- Martin, *op. cit.*, p. 13.
 - 2.- Folsom, *op. cit.*, pp. 138 - 141.

SOPORTES Y MATERIALES.

Siglos I a XIX d.c.

- 1.- Jean, *op. cit.*, p. 90.
- 2.- *El libro ayer, hoy y mañana*, p. 50.
- 3.- Jean, *op. cit.*, pp. 74 y 80.
- 4.- *El libro ayer, hoy y mañana*, p. 22.
- 5.- Jean, *op. cit.*, p. 80.
- 6.- Es cuando se raspa el pergamino para utilizarlo de nuevo. *Cfr. El libro ayer, hoy y mañana*, p. 23.
- 7.- Jean, *op. cit.*, p. 81.
- 8.- Folsom, *op. cit.*, p. 101.
- 9.- *Idem.*, p. 103.
- 10.- Martin, *op. cit.*, p. 65.
- 11.- Jean, *op. cit.*, p. 114.
- 12.- Folsom, *op. cit.*, p. 24.
- 13.- *Idem.*, p. 65.
- 14.- *El libro ayer, hoy y mañana*, p. 24.
- 15.- Folsom, *op. cit.*, p. 66.
- 16.- Martin, *op. cit.*, p. 76.
- 17.- Jean, *op. cit.*, p. 74.
- 18.- *Idem.*, p. 88.

Siglo XX.

- 1.- Diana Hoare, *Advanced Calligraphy Techniques*, pp. 6 y 7 2.- Blanchard, *op. cit.*, p. 64.
- 3.- Martin, *op. cit.*, p. 68.
- 4.- Folsom, *op. cit.*, p. 50.
- 5.- Martin, *op. cit.*, p. 65.
- 6.- *Idem.*, p. 71.
- 7.- *Idem.*, p. 77.
- 8.- *Idem.*, p. 78.
- 9.- *El libro ayer, hoy y mañana*, p. 26.
- 10.- Martin, *op. cit.*, p. 74.

Vapizaco

3

3.- LA CALIGRAFIA EN MEXICO

3.1.- ANTECEDENTES HISTORICOS

3.1.1.- La escritura prehispánica.

México es un pueblo que al igual que otros tiene una vasta riqueza cultural y la nuestra proviene de los primeros pobladores de Mesoamérica. En ésta región se han podido encontrar vestigios de hasta 13 sistemas de escritura distintas 1, además del sistema jeroglífico de la escritura maya y el de la escritura pictográfica-ideográfica nahua, que se les considera una escritura en el estricto sentido de la palabra.

Existió una teoría de la posible relación de la escritura maya con la europea:

Para algunos europeos del siglo XVI, las pirámides y los glifos mayas hallados en ruinas y muros que rodean al «cerro de San Juan» de Yucatán era prueba de las diez tribus perdidas de Israel y por lo tanto de la vinculación de la civilización maya con la cultura de la civilización 2.

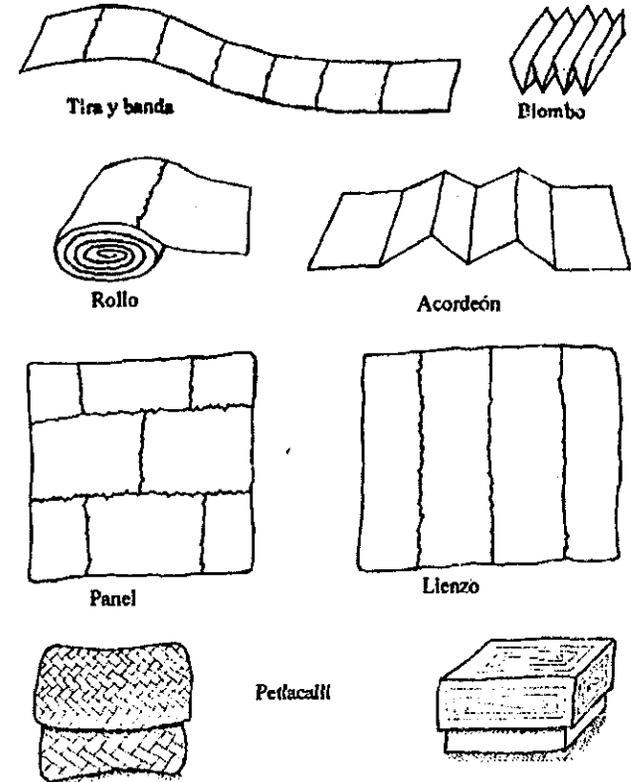
En el siglo XVI Fray Diego de Landa, misionero español, intentó fonetizar los glifos mayas: " De sus letras pondré aquí un a, b, c, que no permite su pesadumbre más" 3. Del pueblo maya se han encontrado muchos ejemplos de escritura jeroglífica, inscrita principalmente en templos, estelas y tumbas. Como se mencionó en el capítulo correspondiente a protoescrituras, han sido poco los avances logrados en su desciframiento.

El pueblo mexica desarrolló una escritura con valores pictográficos, ideográficos e incipientemente fonográficos; a estos escritos se les denominó **códices**. Se entiende por **códice** "los manuscritos pintados o escritos dentro de la tradición indígena de manufactura" 4. La tradición indígena de manufactura se refiere a los siguientes aspectos: soporte, presentación o formato, técnicas de hechura, contenido y arreglo interno o composición.

Los primeros códices tradicionales tuvieron como soporte primeramente: las fibras de flores *ichcaxochitl*; las pieles curtidas de animales como el venado *mazatl* 5; las fibras de maguey *metl*; las fibras de la palma *iczohtl*; tejidos como el algodón y algunos otros textiles 6.

Acerca del maguey nos dice Humboldt:

No solo de manojos de maguey se hacían los códices aztecas, sino que también puede ser hecha de algodón de esta y de otra especie (el *Zizania papyrus*) de los egipcios. El papel sobre el que se escribían las figuras antiguas mexicanas, estaba hecho de maguey, o de algodón, y se agarraba con el agua pegadas por capas.

Formatos de los códices y cajas de protección

como las fibras del *Cyperus* de Egipto, y la morera (*Bronssonetia*) de las islas del mar del Sur. He traído muchos fragmentos de manuscritos aztecas escritos sobre papel maguety, de tan diverso espesor, que los unos parecían cartón, mientras que otros papel de China 7.

Más tardíamente apareció el papel amate *amatl*, de la corteza del árbol llamado por los aztecas *amacuahuitl*, actualmente llamado *amacahuite*. El papel amate tenía un proceso de elaboración muy similar al del maguety. La forma de los códices podía ser: en tira y banda, en biombo, en rollo, en acordeón, en panel y en lienzo.

Hácese del *med* buen papel; el pliego es tan grande como dos pliegos del nuestro, y de esto hace mucho en Tlaxcalan, que corre por gran parte de la Nueva España. Otros árboles hay de que se hace en tierra caliente, y de éstos se solía gastar gran cantidad: el árbol y el papel se llama *amatl*, y de este nombre llaman a las cartas y a los libros y al papel amate, aunque el libro su nombre tiene 8.

Las técnicas de fabricación tanto del papel amate y de las telas de algodón tradicionales, siguieron utilizándose para los documentos hasta el siglo XVIII y se conservan hasta la época actual.

De los códices en pieles de venado sólo quedaron algunos ejemplares de la cultura mixteca y de la región Puebla-Tlaxcala 9.

De las materias primas colorantes, aunque se supone que son de origen vegetal, mineral y animal, no se han hecho todavía suficientes análisis para conocer todos los colores, ni se han estudiado exhaustivamente las terminologías de los códices en náhuatl; lo único que se sabe es que para la policromía utilizaban el negro del humo y el ocote quemado, el añil para el azul y la cochinilla para el rojo, colores que se fijaban con aceites vegetales como el extraído de la chía 10.

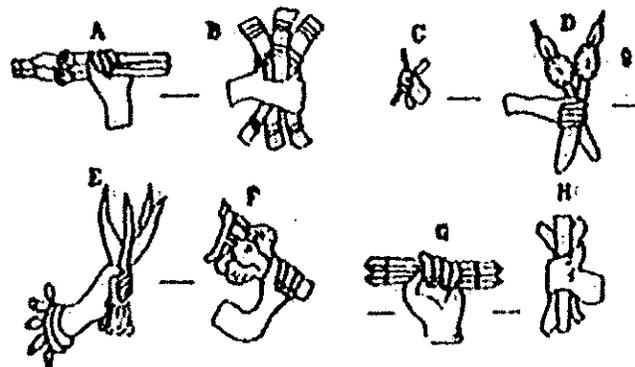
Para proteger los documentos de la luz y el polvo se emplearon cajas de distintos materiales como piedra, madera, cerámica y cestería; los manuscritos que se plegaban llevaban dos plaquetas de madera al principio y al final del códice; los que se enrollaban se introducían en tubos de carrizo y de otate.

Los códices registraban todas las expresiones del saber de la época en una temática múltiple (religión, economía, cartografía, genealogía, historia, etnografía, cronología, etcétera). Los temas específicos no eran absolutos sino que se relacionaban entre sí o se sobreponían; por ejemplo, los documentos cartográficos contenían genealogías, relatos históricos y cronología. Esto en cuanto a los temas generales, porque, además cada signo encerraba ya una multiplicidad temática, hasta una expresión plástica.

Los encargados de fijar las lenguas indígenas por medio de su sistema tradicional, tenían que poseer, ante todo, cualidades de pintores o dibujantes, teniendo al mismo

Los que escriben pintando: *cihua-tlacuilo* (mujer) y *tlaca-tlacuilo* (hombre)

Muestra de las distintas maneras de escribir el nombre de un rey: *Acampich*, *Acampichti*, *Acampichi*, etc. ("cañas en el puño")

tiempo conocimientos profundos de su lengua. Podían ser hombres o mujeres que se escogían desde muy jóvenes en cualquier clase social; la tradición esencial era que manifestaran sus cualidades artísticas. Posteriormente se les instruía en todas las ramas del saber para luego especializarles en algún tema específico. Con esta preparación formaban parte de una clase superior, ya que tenían que dedicarse de tiempo completo a estas actividades. Se les llamaba **tlacuilos**, del verbo nahuatl *tlacuiloa* 11, que significa el que escribe-pintando. Sus escritos eran anónimos, pues no firmaban sus documentos ni indicaban su autoría, ya que su producción pertenecía a la colectividad.

En cuanto a las herramientas usadas por los tlacuilos en su trabajo, casi nada se conoce pero se supone que empleaban instrumentos rígidos y puntiagudos de distintos materiales como madera, obsidiana, o huesos de distintos grosores para el delineado y otros, semiflexibles, para extender los colores y llenar las superficies.

El papel de los tlacuilos era muy importante, puesto que eran los poseedores de la escritura, dedicándose a fijar el saber y perpetuarlo.

El desarrollo y evolución de la escritura náhuatl es similar al de otros pueblos de la antigüedad que desarrollaron la escritura, como el egipcio, por citar un ejemplo. Desgraciadamente cuando los nahuas estaban en camino de encontrar un alfabeto propio, las circunstancias históricas de la conquista cortaron la posible evolución. De la destrucción de códices el dominico Fray Diego Duran comenta en su obra:

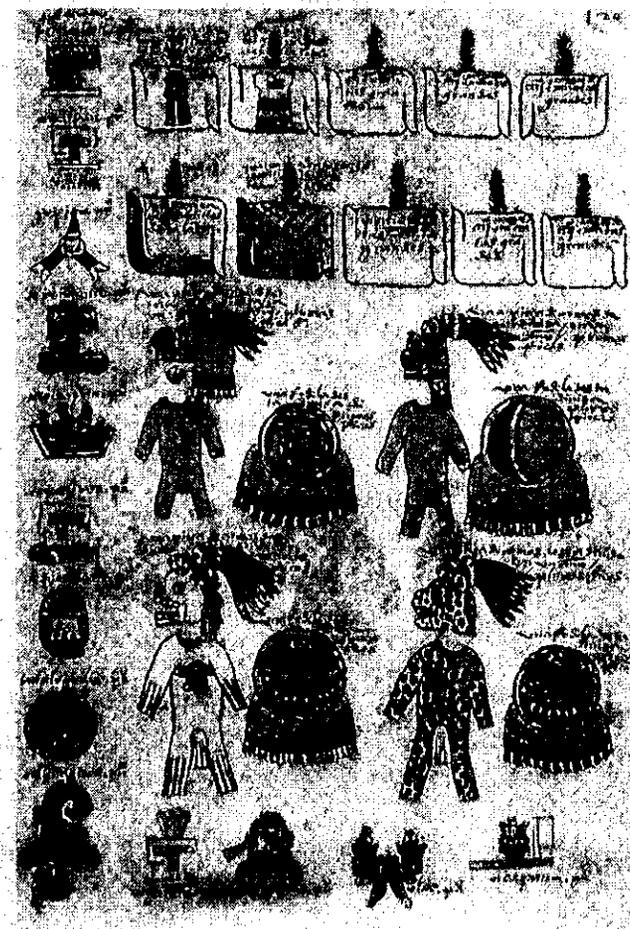
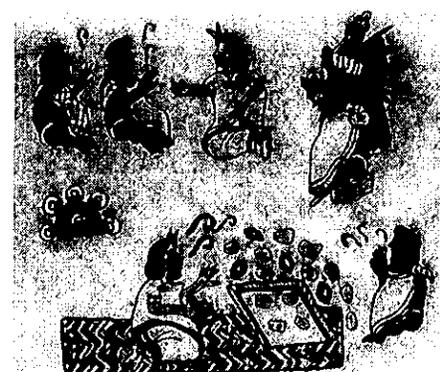
... y hallaron libros de religiosos antiguos quemando los libros y escrituras y de haberse unido a ellos, hallaron los viejos arcaicos y antiguos, que podían ser alterados en esta escritura y hablar de la fundación y cimiento de esta tierra [...] 12

Algunos símbolos de su escritura comenzaban a representar sonidos. Así, unos dientes eran *tlant*, porque en náhuatl dientes se dice *tlantli*; una cabeza o unos cuernos de venado eran *ma*, porque venado se dice *mazatl* 13; una serpiente era *co*, porque serpiente se dice *coatl*; y así con otros sonidos. No podemos saber como habría sido ese alfabeto en caso de que se hubiese formado. Pero conocerlo así, a la mitad de su evolución nos puede aleccionar sobre cómo se formaron los actuales alfabetos.

Del origen del código en Mesoamérica no se sabe con exactitud el lugar ni la época, pero si existen evidencias de que en todas las civilizaciones se plasmó la escritura de ésta manera y en los materiales antes descritos. Las culturas: maya, mixteca, zapoteca, totonaca, huasteca, mexica, otomi, matlanzina, y purepecha, fijaron sus idiomas respectivos en estos soportes y formatos. 14

Magliabecchi

Códice Magliabecchi
(augurio) B.N.C.F.

Folio Zor, del código Mendocino

3.1.2.- La Caligrafía española.

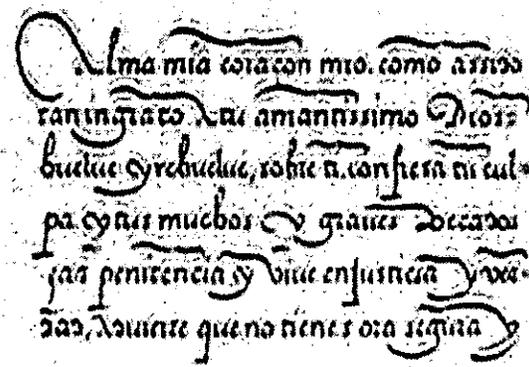
Una de las provincias conquistadas por el imperio romano fue Hispania, lo cual contribuyó al desarrollo de la Caligrafía en la posterior España. La conquista no solo fue militar y política, sino también cultural. España aún conserva inscripciones en piedra, que datan del siglo I a.c., cuya grafía perduró hasta la caída del Imperio. Posteriormente los invasores visigodos aceptarían esta grafía, lo que daría origen a la escritura Visigótica o **mozárabe** surgida de la cursiva romana. Es muy probable que los visigodos introdujeran las Runas y Ulfilas, poco difundidas en España.

En el siglo X se desarrollaron la Caligrafía y la ornamentación; posteriormente en el siglo XII se empiezan a usar las letras francesas, las cuales permanecen durante dos siglos. Este período es muy importante para la escritura y el idioma en España, ya que se hablaba en castellano y se escribía en latín; fueron los reyes Fernando III *el santo* y Alfonso X *el sabio* quienes hicieron de la lengua de Castilla una lengua escrita. Más tarde en el siglo XV, los reyes católicos siguiendo el ejemplo de los romanos, que conciliaron a la humanidad al difundir una lengua única, imponen el castellano en sus dominios, creando con esto la base de su poderío. Durante éste período aparece el estilo **Cortesano** o **Cancilleresco**, cuyos rasgos finales se prolongan en línea curva. Generalmente se utilizaba para documentos reales, o para los escritos emanados de los consejos o cancillerías.

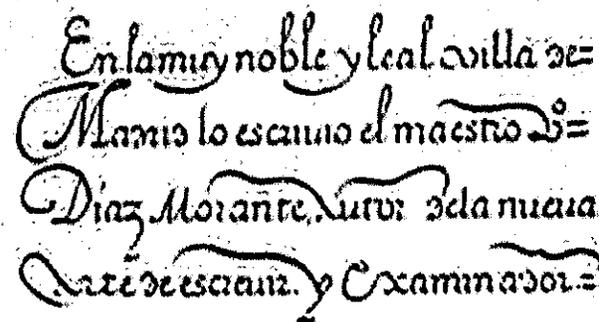
Como una degeneración del estilo anterior surge el **Procesal**, el cual estuvo formado por rasgos tendidos e incorrectos, abundantes enlaces (**Procesal Encadenada**) y separación irregular de sus letras y palabras. Debe su nombre al uso que le dieron los calígrafos para documentos públicos y actuaciones judiciales.

En el siglo XVI surgen las escuelas Andaluza, Toledana, Castellana y Leonesa 15, y con esto las grandes figuras de la Caligrafía:

El ingenioso Madariaga; Juan de Yziar el sutil; Ignacio Pérez, Maestro del Condestable, el primoroso Andaluz y el Sevillano Don Francisco Lucas; el Seraphino Religioso Fr. Vespasiano Amphiareo; el nunca bien celebrado Juan de la Cuesta; Don Pedro Díaz Morante, Príncipe de las inventivas, en lo particular de mi intento; cerrando la hermosa clase de una Facultad geométrica, aquellos dos Atlantes Jesuitas, el Padre Francisco Flores, y el Padre Lorenzo Ortiz, cuyos infatigables hombros mantuvieron todo el peso del Orbe Lineal Literario; siendo pinceles sus Plumás, que en el papel de la Fama se rubricaron eternas 16.

Alma mia coracon mio. como arredo
raningraco. tu amantissimo Dios
buellu. sy rebuella. sobre a. confesa tu cul
pa. sy sus muchos. y grandes. pecados
sas penitencia. sy vive en justicia. y ve
dad. Douante quando tienes ora. sequia.

En lamuy noble y leal villa de
Mamio lo escanno el maestro Dⁿ
Diaz Morante. Jurv: de la nueva
Arte de escriuir. y Examinador.

Caligrafía de Díaz Morante

lenguaje más comunes. Dentro de las formas de lenguaje tenemos: las *Notas* (del griego *Branchygraphia*, "escritura breve") y las *Singulas o Siglas*. Un ejemplo de las *Branchygraphia* se encuentra en el siguiente epigrama:

Currant verba licet, manus est velocir illis; Nondum lingua suum, dextra perigit opus.

"Corran todo quanto pueden
"las palabras, que la mano
"ligera del Escribano
"ha de hacer que atrás se queden;
"la veloz lengua ha cumplido
"quando tiene concluido
"la pluma con su exercicio

(Epigrama del libro XIV) 20

En Alabanza del autor

SONETO

Si la Gentileza atribua
Al Inventor de vn Arte honor Divino,
Que hiziera á ti, POLANCO Peregrino,
Que á todos abresfenda, que no avia?
Por costumbre hafta aqui fe pefegua
A Efcritir fin razon, Norte, y camino;
Mas yá tu ingenio la razon previno
La fenda descubrió, y halló la guia,
Qué igual materia para tu Corona.
Dár puede verde Prado, azul espuma.
Que á lventores de Triunfos eslabona.
Mas si está en ti de tu primor la fuma
A quien fin premio escribe, y no blafona,
Yá le fobra Laurel, pues tiene Pluma.

3.1.3.- La Nueva España (La Colonia).

Después de la conquista europea se introdujeron nuevos temas y nuevos idiomas; apareció la religión católica, la heráldica y la iconografía cristiana y civil entre otras cosas. Durante la colonia desaparecieron temas prehispánicos como ritos y ceremonias, que eran compilados por algunos estudiosos interesados con el apoyo de los sabios indígenas.

En la época colonial se utilizaron, además, las hojas de papel europeo enviado de España y las telas industriales. Se ha dicho que apareció y proliferó cierto tipo de documentos como los genealógicos para pedir privilegios, los cartográficos para pedir tierras, los de quejas para denunciar abusos de funcionarios civiles y religiosos, europeos e indígenas.

Algunos códices tomaron la forma de libros europeos, ya sea con asociación de hojas de papel de amate como cuadernos cosidos por un lado, o en papel y encuadernación europea que imitaban a los libros y librillos venidos de España. La realización de códices se extendió hasta el siglo XVIII, elaborados por indígenas aculturados -y por los propios europeos- en lenguas indígenas o en español ²¹, en caracteres latinos que no contenían pictografías. Esta especie de "códice-libro" presentaba caracteres latinos, con unos pequeños dibujos en su mayoría con temas religiosos cristianos. Parte de los códices posteriores a la conquista muestran grafías de la Caligrafía española de esa época.

Los españoles trajeron consigo el papel que usaron con profusión para hacer constar las conquistas, la posesión de las tierras, la fundación de pueblos, villas y ciudades, las transacciones comerciales, los procesos judiciales, etcétera. Se empezó a enseñar a los indígenas las grafías latinas:

...después de la conquista se aumentó la cantidad que de ellos había, que lo mismo se escribían en náhuatl que en castellano. Morolmía habla del don de los naturales, por el cual que aprendieron a leer y a escribir, mucha diligencia que aquellos indios, que se gobernadores lo hicieron mejor que a los españoles que ellos sabían y entendieron. Sahagún tuvo como principal colaboración al indígena Juan de Cárdenas que le ayudó a elaborar el vocabulario de la lengua náhuatl. En el colegio de San Agustín de Texcoco, los naturales no solo aprendieron a leer y a escribir, sino también otros estudios más avanzados, como el que escribiera sobre medicina, por Juan de los Rios, en el siglo XVI ²².

La aculturación permitió que algunos de los códices prehispánicos fueran traducidos, colocando al pie de los glifos, grafías latinas; otros, como el códice Florentino fueron escritos en Castellano y en náhuatl. En la Nueva España surgieron calígrafos

Códice de San Antonio Techialoyan, B.N.A.H.

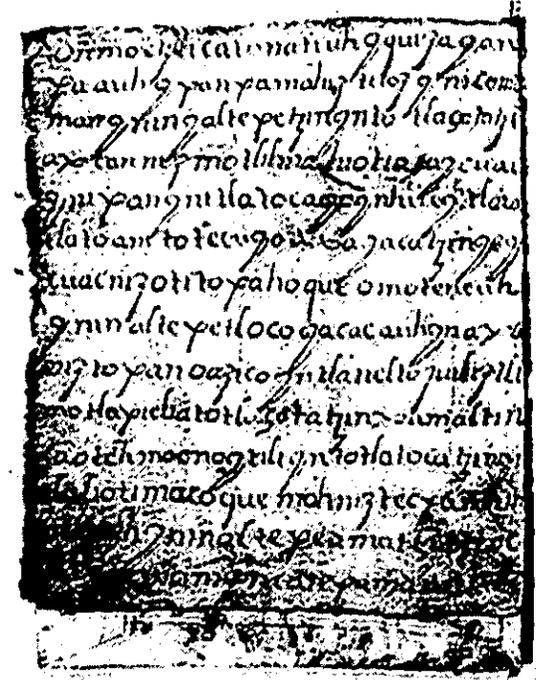
importantes como **Rafael Ximenez** que influenciado por los grandes maestros españoles, sostenía principalmente los principios de Juan Claudio Aznar de Polanco. Estos principios eran las “reglas de la escritura”: La *Ortología* que era la “buena pronunciación, esto es, saber proferir las letras conforme sus sonidos”; la *Calografía*: que es la “buena pintura o formación de las letras” y la *Ortografía*: “la que enseña a escribir con propiedad aquellas mismas letras que enseñó y dió a conocer la Ortología y formó y enseñó la Calografía”.

Lorenzo Ortiz quién enseñaba dos artes nuevas en la colonia, dentro de la enseñanza de la Caligrafía, “uno para saber formar rasgos, otro para inventar innumerables formas de letras”. **Luis Lagarto**, quien traído de España, ejerció su oficio con relación a los libros de Coro de la Catedral de Puebla en 1600 y **Fray Vespasiano**, quién se dedicó a enseñar Caligrafía: “[...] a escribir varias suertes, recién descubiertas...a hacer tinta, e igualmente a escribir con azul y bermellón” 23.

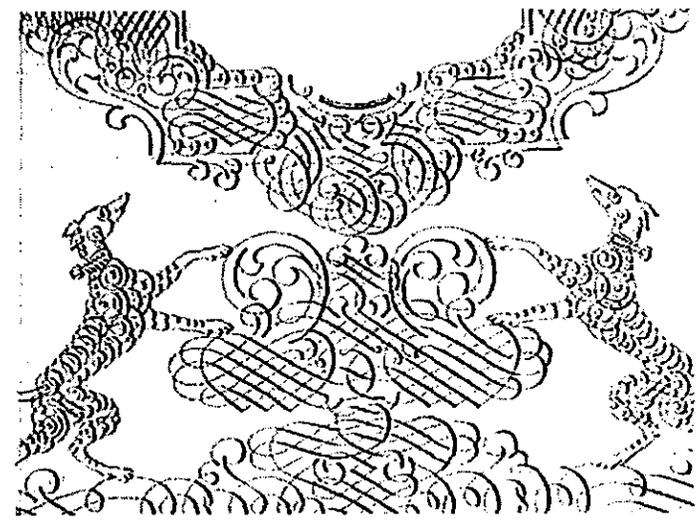
Es importante hacer notar que la retribución de los calígrafos se cobraba por el número de folios escritos, de ahí la rapidez en su trabajo y el amplio desarrollo de su *ductus* 24, rasgos grandes y expandidos que permitían llenar más hojas en menos tiempo. Esta escritura añadió un sin fin de abreviaturas a las ya existentes, cosa que implicaba mayor dificultad a los lectores.

Los estilos de escrituras que pasaron a América, a través de la conquista fueron: la letra española Cortesana y Procesal, el bastardo, la italiana, la francesa, la portuguesa, la inglesa, la romanilla y la redonda; siendo los más difundidos en la Nueva España la Cortesana y la Procesal; aunque en el libro del Maestro Juan Claudio Aznar de Polanco, se menciona mucho la corrupción del estilo “Carácter magistral bastardo”, estilo clásico español de aquellos años, por el “pseudo-redonda”, aunque ya en la Nueva España no se mencionan.

El **rasgueado** (*formar rasgos con la pluma de escribir*) es muy frecuente en textos escritos en letra cursiva o inglesa y a modo de rúbrica, también llamado *trazo de pluma*, se usaba para enfatizar un nombre o una frase, para terminar un texto o para conformar una forma geométrica. El rasgueado fue muy característico en el desarrollo de la Caligrafía, usándose en México hasta 1849. Sobresalió en éste arte el calígrafo inglés Schwandner, a mediados del siglo XVI 25. La referencia más tardía sobre el rasgueado, se encuentra en un artículo del Marqués de San Francisco, que apareció en la revista “Arte y Plata” (Año III, núm. 27 abril de 1947): “[...] la portada de un escrito del Bachiller Jose Lizardi y Valle, solicitando los testimonios de la información relativa a la aparición de la Virgen de Guadalupe. La encabeza un dibujo bien logrado de la Imagen, dentro de una cortina que sostienen dos angelitos, y toda la página está llena de intrincados adornos caligráficos, tan minuciosamente dibujados, que, a primera vista, parece imposible que hayan podido hacerse con una simple pluma de ave” 26.

Caligrafía utilizada en el código de San Antonio Techialoyan.

Rasgueado realizado por Johann Georg Schwander (1756).

3.1.4.- México independiente (siglo XIX)

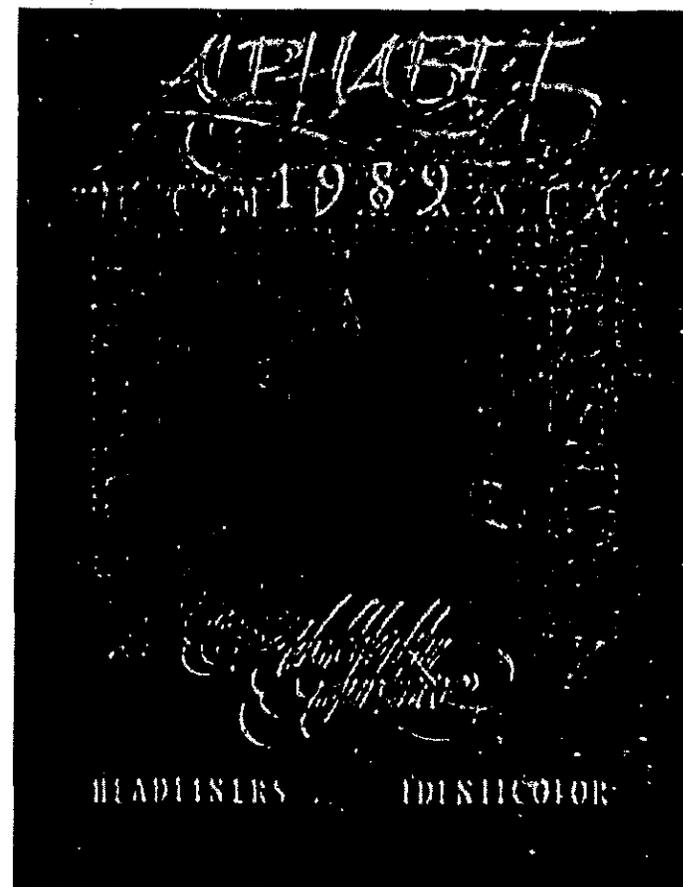
Tal vez el siglo que entraña mayor dificultad para el estudio de la Caligrafía dados los movimientos sociales que durante él se gestan es el XIX; es difícil encontrar no sólo continuidad sino un avance dentro de la Caligrafía a partir del movimiento de Independencia pues las guerras civiles, los constantes cambios políticos y en general el estado convulsivo e inestable que vive el país hasta muy entrado el movimiento de la Revolución no permiten la evolución de la Caligrafía; en general, podemos afirmar que durante el período que abarca el nacimiento del México independiente, el breve segundo Imperio, las intervenciones extranjeras, las guerras de reforma hasta la aparente consolidación de la reciente nación bajo el porfiriato, significó un estancamiento de la Caligrafía, cuyos estudiosos no estaban en condiciones de dedicarse a la tarea de su rescate. Sin embargo es posible encontrar trabajos en los primeros años del siglo XIX que son producto del notable esfuerzo de escribanos españoles e indios, que formaron parte de la burocracia institucional, y que crearon una infinidad de documentos a lo largo de las tres centurias del virreinato. Tales manuscritos a medida que son más cercanos a nuestro tiempo van perdiendo complejidad, haciéndose más legibles para nosotros, ya que las grafías tienen un mayor parecido a las que usamos actualmente.

Para tener una muestra más completa de la evolución de los estilos y del rasgueado en México, se tendría que hacer un estudio paleográfico de archivos públicos y privados, el cuál habría de prolongarse muchos años; además de que existe una continua interferencia entre las esferas del calígrafo, del rasgueador y del miniaturista. Podríamos decir que a partir de la época del México independiente en el siglo XIX, el desarrollo de la Caligrafía fue siguiendo los estilos y las modas europeas, actitud que se ha mantenido hasta nuestros días.

3.2.- SIGLO XX

3.2.1.- La revalorización de la Caligrafía.

La Caligrafía ha estado presente en las distintas lenguas, desarrollándose a través de los sistemas de escritura más difundidos en todo el mundo. A diferencia de la escritura oriental y la del medio oriente, donde la Caligrafía ocupa un lugar privilegiado, en Occidente ha perdido importancia este arte, a un grado casi de indiferencia, principalmente en los países llamados del tercer mundo. Desde los tiempos de la Nueva España poco se puede hablar sobre el desarrollo de la Caligrafía en México. Como ya se explicó en el capítulo anterior, la utilidad del escriba se dió en la elaboración de documentos, siendo las Ejecutorías de Hidalguías y de Nobleza 27 lo más representativo de este arte.

Trabajo realizado por John Stevens (1989).

A partir de su resurgimiento a finales del siglo pasado en Inglaterra y europa, la Caligrafía se ha desarrollado a lo largo de éste siglo. Este tiempo se ha caracterizado por los notorios y espectaculares avances tecnológicos, donde pareciera ser que el arte de la escritura -tan indisolublemente ligado al trabajo artesanal y manual- no tuviera cabida. Es precisamente en los países más desarrollados donde la Caligrafía contemporánea ha sentado mayormente sus bases; rescatando técnicas perdidas y revalorizando la belleza de las letras creadas por la mano humana, muchas personas han desarrollado una especie de culto en torno suyo.

Es motivo de reflexión esta aparente discrepancia entre arte y tecnología; reflexión que se extiende a la situación actual de la Caligrafía en nuestro país, donde la tradición y la maestría artesanales están sobradamente ejemplificadas.

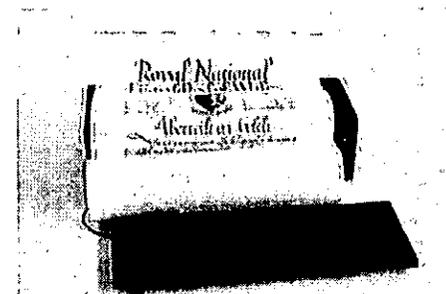
Pero para poder hablar de la Caligrafía en México es necesario observar el nivel alcanzado en las regiones y países donde más se ha desarrollado. La Caligrafía Contemporánea se ha diversificado por los distintos medios de comunicación impresos.

Tomando en cuenta ésta diversificación, Judy Martin 28 ha clasificado las diversas aplicaciones de la Caligrafía, agrupándolas en tres tipos.

El primero se refiere a la producción de trabajos únicos, sean de índole decorativo o funcional, como diplomas, inscripciones conmemorativas, poemas, dedicatorias, etcétera. Este tipo de trabajo no es frecuente pues se destina a acontecimientos especiales o para registrar información importante, además de que muy pocos profesionistas tienen una sólida formación en pintura y dorado, en formas decorativas y heráldicas medievales e incluso, en los criterios tradicionales dentro del diseño caligráfico. En este tipo de aplicación también encontramos trabajos únicos pero con un carácter menos tradicional, como es el caso de la realización de textos especiales en libros, poesías, alfabetos, tablas decorativas, muestras de escritura, mapas, canciones, calendarios, horóscopos y árboles genealógicos, realizados en su mayoría por calígrafos profesionales y estudiantes o aficionados que gustan de nuevos conceptos y propuestas dentro de la Caligrafía y experimentan constantemente con colores, formas y texturas.

El segundo tipo de aplicación que se le da a la Caligrafía se encuentra en la combinación de ésta con la tipografía. Esta relación no se desarrolló en la actualidad, pues se remonta a los inicios de la imprenta donde las letras capitulares se caligrafiaban y el resto del texto se manejaba con tipos móviles. La Caligrafía, pues, es utilizada en libros para encabezados, en el diseño de portadas de libros, revistas y discos, en profunda relación con la tipografía; actualmente la Caligrafía tiene una amplia gama de aplicaciones en las artes gráficas. Títulos de libros, imágenes publicitarias, revistas, identidades corporativas, logotipos, son sólo ejemplos de las posibilidades de aplicación

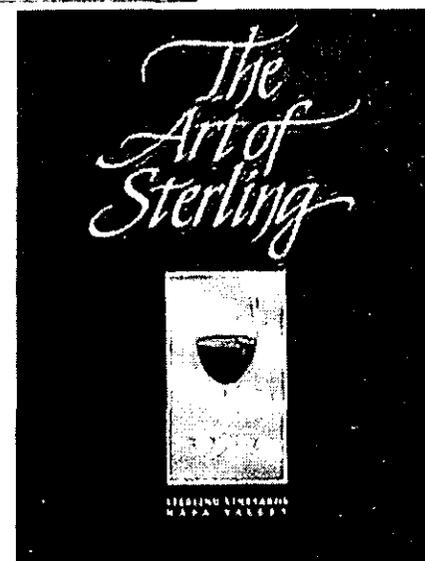
Trabajos únicos realizados sobre pergamino y vitela

Harry Meadows

Claude Mediavilla

Trabajo reproducido en offset, donde se combina la caligrafía con la tipografía (Jane Dill).

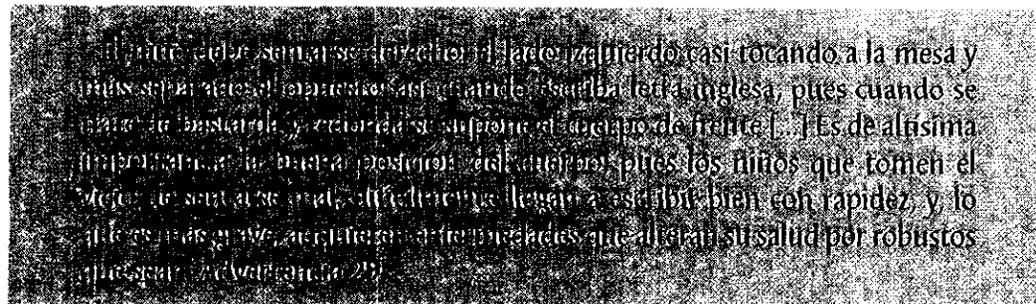
de tipografía y Caligrafía. Muchas formas caligráficas se adaptan a diversos medios de impresión como el offset y la serigrafía con la que se realizan mapas, folletos, calendarios, tarjetas de felicitación, invitaciones, etcétera.

La Caligrafía es también utilizada en el titulado y la acreditación de películas y programas televisivos.

El tercer tipo de aplicación se refiere a las formas caligráficas realizadas en otros soportes distintos al papel como lo son la piedra, la madera, la arcilla, el vidrio y los metales, sean talladas, grabadas o pintadas; en esta modalidad se incluyen los carteles que en algún tiempo tuvieron relación con esta forma de impresión aunque en la actualidad las formas tipográficas han influido en la rotulación de letras muy elaboradas, haciendo a un lado los trazos que da el movimiento natural del pincel.

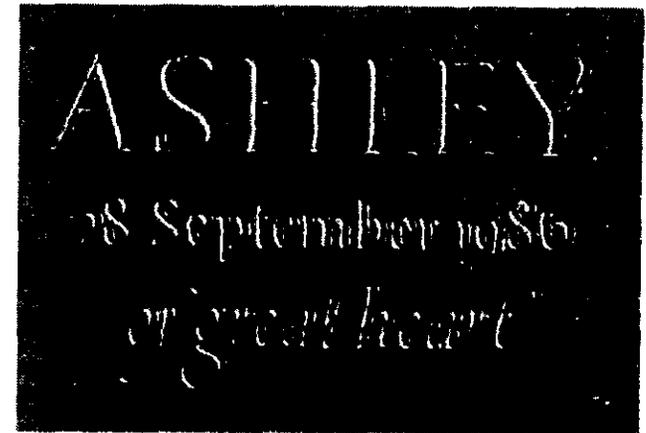
3.2.2.- La profesionalización

En nuestro país existe poca demanda de estos trabajos, donde se confunde muchas veces el trabajo del calígrafo con el del rotulista. Aunque en los dos trabajos se hacen letras, son muy distintas sus aplicaciones, provocando con esto una desvalorización de este arte considerándolo un oficio menor. También en muchos casos se relacionan los ejercicios de escritura escolares como una actividad dentro de la Caligrafía.

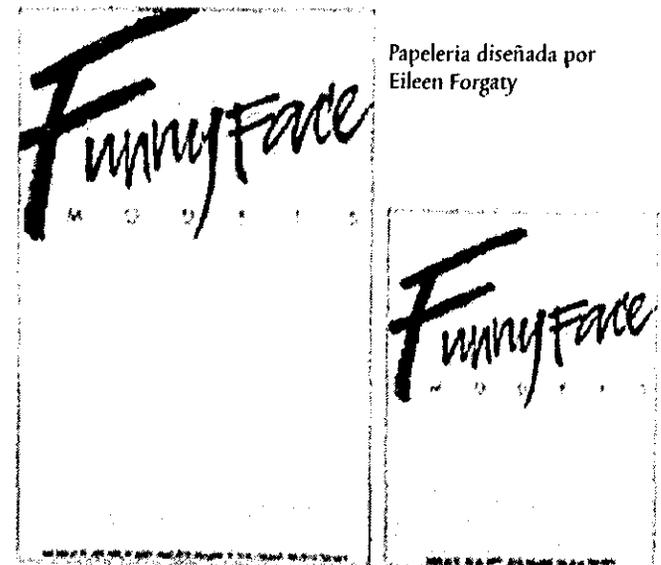

Así el uso de la plumilla, aunado a ejercicios de escritura pretendían lograr que el niño obtuviera una escritura legible y bien hecha, aunque estos ejercicios no se puede comparar con la finalidad del ejercicio caligráfico: "la escritura normal puede ser elegante, pero no aspira principalmente a una belleza estructural consistente" 30.

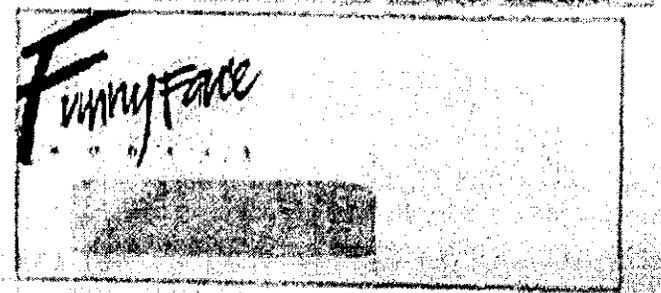
Pocas personas se dedican profesionalmente a la Caligrafía, llevando su trabajo no más allá de un ejercicio limitado a la elaboración de diplomas, títulos, certificados e invitaciones, con escasas incursiones en los medios publicitarios o impresos, donde se prefiere el uso de los sistemas computarizados. Hay que mencionar que de las personas

Texto realizado en madera (Michael Harvey)

Papelería diseñada por Eileen Forgaty

que se dedican a la Caligrafía muchas de ellas se han formado a través de la práctica misma, primero como aprendices y luego por cuenta propia; son pocos los calígrafos que han formado en el extranjero, en escuelas donde se puede estudiar como una especialidad.

Es importante mencionar la labor de señor Enrique Majós, quién desde 1970 a la fecha, con su empresa MAJOS Caligrafía y Diseño Gráfico ha creado una particular tradición caligráfica. Originario de España y cartógrafo de profesión, misma que estudio en la Escuela Agostini de Novara, Italia, el Sr. Majos se formó de manera autodidacta en este arte:

Desde niño estudié el arte de la bella escritura, al modo más genuinamente europeo de siglos pasados, junto con los estilos y familias de letras, capitales, miniaturas, libros de horas y trabajos en misal, códices y escritos en catedrales, museos, castillos, conventos, universidades y bibliotecas 31.

El desempeño que ha tenido el Sr. Majos en agencias de publicidad, despachos de diseño y actualmente con su empresa especializada ha sido valioso y al respecto el piensa que en cada despacho y agencia de publicidad debería de existir un calígrafo. El Sr. Majos ha formado a varios calígrafos en su empresa donde empezaron como aprendices para posteriormente independizarse; actualmente tiene planeado abrir cursos para enseñar éste arte 32.

Actualmente en México podemos contar con una bibliografía más o menos amplia sobre el tema, aunque en su mayoría las publicaciones son extranjeras, encontrándose muy pocas traducidas. De las publicaciones nacionales que presentan un estudio de la escritura, generalmente hacen referencia a la tipografía, encontrándose muy pocas sobre Caligrafía y su desarrollo en México y las pocas existentes contienen una información muy pobre sobre el tema.

En cuanto a materiales, a diferencia de las tiendas especializadas que existen en otros países, estos productos se pueden encontrar en papelerías donde se distribuyen artículos para dibujo y arquitectura, encontrándose únicamente plumillas metálicas principalmente de la marca *Speedball*, plumas fuente caligráficas de diversas marcas y formas, algunos tipos de plumas de fieltro y muy poca variedad de tintas especiales para caligrafía. Hay que mencionar que estos productos son importados, por lo que ocasionalmente se pueden encontrar artículos poco comunes, como por ejemplo los "pinceles de acero" útiles para la rotulación en carteles; siendo la distribución de estos productos limitada. En el caso de los soportes existen una gran variedad de tipos y

Permisos, Reconocimientos, Títulos Profesionales, Apalancamientos, Memorias Honoríficas, Certificación de Membresía, Constancia de Años de Servicios o de Fin de Carrera, Honor al Mérito, Placas Metálicas empresariales, ROTULANCIA a mano Diplomática y Sobres para todos y comedidos, ENTALSABAMLA y rotulamos en fino pátinetes y trapas de roca!

Enrique Majós Casas, c/o Caligrafía, LA MAFESTRO desde 1970.

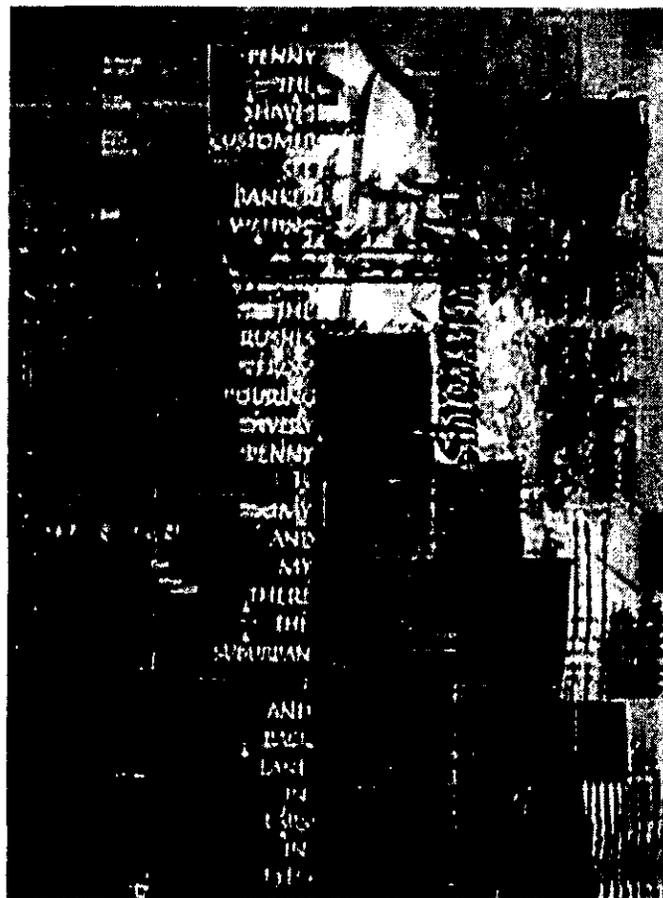
Triptico promocional del Sr. Enrique Majós Casas.

marcas de papeles muy adecuados para desarrollar la Caligrafía; en cuanto al pergamino y otras pieles se puede conseguir en peleterías.

Dentro de las artes visuales algunos artistas se han sentido atraídos por las formas alfabéticas y sus posibilidades plásticas, siendo en muchos casos un medio de expresión reflejado en las grafías mismas.

La Caligrafía en México desgraciadamente no ha desarrollado todas sus posibilidades, lo que nos permite observar que todavía no tiene la fuerza y el valor que se le ha dado en otros países; esto pudiera deberse a factores, tales como el que nuestro país no tiene una tradición caligráfica importante como la de los países donde se originó ésta y que en las instituciones educativas y escuelas de arte faltaría darle una mayor difusión.

Cartel realizado por Charles Pearce

Lyla L. Valenzuela Niemeyer
CALIGRAFIA, DIPLOMAS Y ROTULACION

División del Norte 519-103
Col. del Valle

Tel. 543-7357
03100 México, D. F.

DISEÑO

José Chávez M.
- Calígrafo -
Rotulación de Diplomas con
este tipo de letra, en diez minutos.
Sto. Domingo 8, Frente a "Casa Marco"

NOTAS

CAPITULO III.- LA CALIGRAFIA EN MEXICO.

Antecedentes Históricos.

- 1.- *Apud.* Wayne Senner, *Los orígenes de la escritura*, p. 185. Véase nota 1.
- 2.- *Idem.*, p. 25. Véase nota 31.
- 3.- *Idem.*, p. 25. Véase nota 32.
- 4.- *Apud.* Joaquín Galarza, *AMATL, AMOXTLI el papel, el libro*, p. 13. Véase nota 1.
- 5.- *Idem.*, p. 34.
- 6.- *Apud.* Manuel Orozco y Berra, *La civilización azteca*, p. 93. Véase nota 6.
- 7.- *Idem.*, p. 93, Véase nota 7.
- 8.- *Idem.*, p. 93, Véase nota 5.
- 9.- Galarza, *op. cit.*, p. 34.
- 10.- Mina Ramírez Montes, *Manuscritos Novohispanos*, p. VII.
- 11.- Galarza, *op. cit.*, p. 34.
- 12.- *Idem.*, pp. 57 y 58. Véase nota 31.
- 13.- Rafael López Castro, *et al. Imágenes que escriben*, Introducción.
- 14.- Galarza, *op. cit.*, p. 36.
- 15.- Blanchard, *op. cit.*, p. 70.
- 16.- Pablo Martínez del Río, *UN ARTE DE ESCRIBIR DEL SIGLO XVIII*, p. XI.
- 17.- Martínez del Río, *op. cit.*, pp. IX y X.
- 18.- Juan Claudio Aznar de Polanco. *Arte Nuevo de Escribir por preceptos geométricos y reglas matemáticas*. p. XI.
- 19.- *Idem.* p. XI.
- 20.- *Idem.* p. XV.
- 21.- Galarza, *op. cit.*, p. 58.
- 22.- Ramírez, *op. cit.*, p. VIII.
- 23.- Martínez del Río, *op. cit.*, pp. IX y X.
- 24.- Orden de los trazos al construir una letra a pluma. *Cfr.* Martín, *op. cit.*, p. 156.
- 25.- Blanchard, *op. cit.*, p. 72.
- 26.- Martínez del Río, *op. cit.*, pp. IX y X.

Siglo XX.

- 27.- Las Ejecutorias de Hidalguía y Nobleza eran muy comunes durante los siglos XIV y XV, extendiéndose su uso hasta mediados del siglo XIX. Estos documentos tenían la finalidad de determinar la pureza de la sangre, es decir el origen del apellido a través de probanzas genealógicas; principalmente lo requerían personas que ocupaban cargos oficiales, sirviendo también como actas de nacimiento, asientos de confirmación, etcétera. *Cfr.* "La Limpieza de Sangre", *Boletín Museo Franz Mayer*, No. 20, pp. 2-4.

28.- Martin, *op. cit.*, pp. 145-155.

29.- Garnier Herman, *El calígrafo moderno*, p. 2.

30.- Martin, *op. cit.*, p. 88.

31.- "Caligrafía Artística". *Aptitudes*, oct. 1993, p. 16.

32.- Comentarios del Sr. Enrique Majos Casas en entrevista realizada en su despacho de Patricio Saenz 1449-B-102.

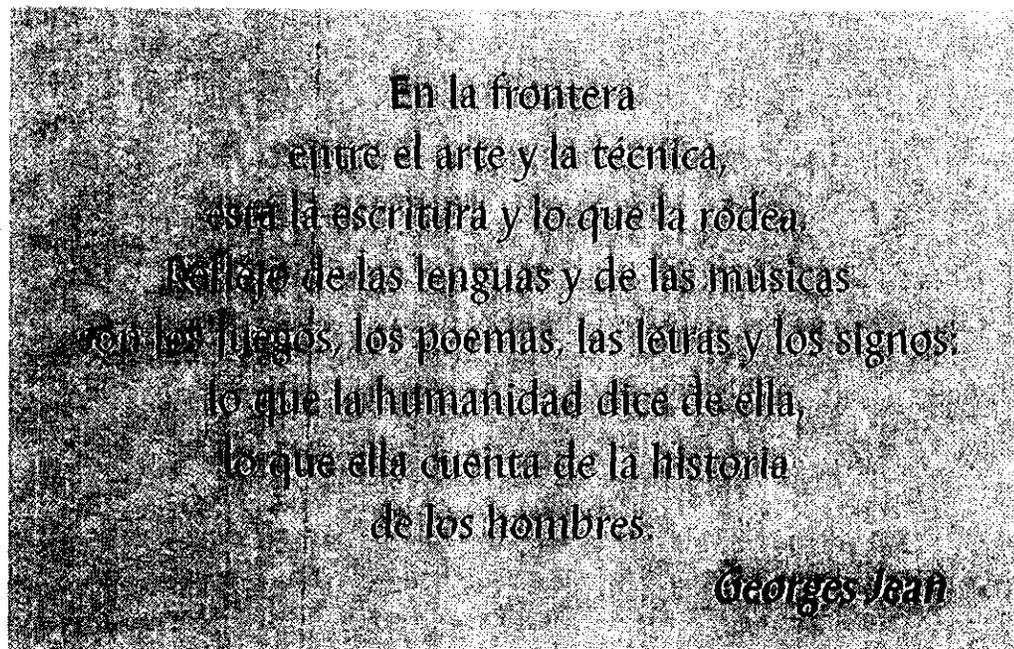

Capitulo

A

CAPITULO 4.- PROPUESTA DE PROGRAMA PARA EL CURSO:

"INTRODUCCION A LA CALIGRAFIA" COMO APOYO A LAS LICENCIATURAS DE ARTES VISUALES Y DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL.

4.1.- INTRODUCCION

El presente programa es producto de la práctica y la investigación realizadas a lo largo de varios años de trabajo caligráfico; su rasgo peculiar es el carácter personal del mismo, dada la casi total ausencia de una "escuela mexicana" que haya desarrollado el quehacer caligráfico, por lo ya explicado en el capítulo anterior. Los aciertos y errores, sus afortunados incidentes, como también los problemas que surgen al paso exigiendo resolución, han conformado, transformado y enriquecido esta propuesta. Si bien el programa se origina en la práctica, ésta no ha quedado estancada, rindiendo frutos en dos cursos intersemestrales y dos cursos interanuales dirigidos a alumnos de Escuela Nacional de Artes Plásticas; un curso dirigido a profesores de la ENAP dentro del programa de actualización del personal académico; un taller impartido en el marco del IV Encuentro Nacional de Escuelas de Diseño Gráfico, además de cursos extracurriculares impartidos a alumnos interesados en el tema. Esta experiencia me ha permitido observar un rápido desarrollo en la mayoría de los alumnos en períodos relativamente cortos, lo cual habla de la funcionalidad del mismo.

El poder sistematizar el aprendizaje y desarrollo de la Caligrafía resulta una tarea un tanto difícil, ya que, hasta la fecha no he podido encontrar algún libro o manual que presente un método sistematizado. En otros países dada la importancia de la Caligrafía, ésta se enseña en sociedades de calígrafos, talleres, clases privadas y escuelas de fin de semana, donde se debe de manejar un programa definido.

El programa presenta el estudio de los elementos básicos para el estudio y práctica de la Caligrafía; el primer tema **Evolución del lenguaje escrito**, analiza la historia de la escritura, desde los primeros signos hasta las formas actuales de escritura, esto con la intención de que el alumno conozca los orígenes y la evolución de la misma, lo cual es muy importante para sensibilizarlo hacia la práctica de la letra manuscrita.

En el tema **Estudio y desarrollo de la técnica básica de la Caligrafía**, se analiza y se practica la técnica a través de los siguientes puntos: *ejercicios básicos, ángulos, manejo de la plumilla, trazos gruesos y delgados, determinación del peso de la letra y consejos prácticos.*

En el tema **Análisis del alfabeto Romano** se estudia cada una de las letras del alfabeto Romana Quadrata o Monumental, ya que éste marca el final de la evolución de los signos alfabéticos y establece la base de la escritura occidental.

En **Análisis de las formas básicas de las letras** se estudian los elementos que conforman a la letra, su estructura, sus principios de proporción, las gracias y los trazos de remate.

En **Soportes y Herramientas** se presentan los materiales tradicionales y actuales, de más uso dentro del quehacer caligráfico; así mismo como su papel histórico dentro del desarrollo de la escritura y la importancia de los mismos dentro de la evolución de la Caligrafía. Finalmente se pretende que el alumno aplique todos los conocimientos adquiridos en el **Desarrollo de un alfabeto caligráfico.**

Basado en la práctica misma, la investigación y en la experiencia de cursos anteriores, se presenta el siguiente programa, el cual es susceptible de modificarse constantemente de acuerdo a la modalidad de curso o taller, y a las necesidades específicas del alumnado.

4.2.- OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Estudiar la técnica de la Caligrafía, aplicarla y usar los materiales propios para su desarrollo.

OBJETIVOS PARTICULARES

1. Dominar el pulso a través de ejercicios básicos.
2. Manejar la plumilla utilizando el ángulo y dirección correctamente para desarrollar cada uno de los estilos caligráficos.
3. Analizar las formas básicas de las letras para su correcta elaboración y practicar un alfabeto caligráfico.
4. Utilizar los medios y materiales propios de la Caligrafía: soportes, tintas y plumillas.
5. Elaborar materiales alternativos para la práctica de la Caligrafía: plumas de caña, marcadores y plumines.

Estos objetivos abarcan los aspectos más importantes que le permiten al alumno introducirse al estudio y desarrollo de la Caligrafía; los preceptos básicos, se explicarán en forma clara y concisa durante el desarrollo mismo del programa, donde el alumno los desarrollará paulatinamente a lo largo del curso a través del análisis, la práctica constante y la experimentación con los materiales. Al finalizar el taller el alumno tendrá los elementos que le permitirán desarrollar la Caligrafía. Es muy importante hacerle notar al alumno que para poder obtener frutos dentro del quehacer caligráfico, en todas sus posibilidades, es importante obtener primero **ritmo y consistencia** en la escritura, los cuales se logran a través del trabajo disciplinado, lo que implica en ocasiones llegar al tedio del ejercicio repetido, pero que rendirá frutos al lograrse con esto soltura y naturalidad al **trazo 2**.

4.3.- TEMATICA

El programa consta de los siguientes temas:

- * Evolución del lenguaje escrito.
- * Estudio y desarrollo de la técnica básica de la Caligrafía:
 - + Ejercicios básicos.
 - + Trazos básicos de plumilla.
 - + Trazos gruesos y delgados.
 - + Angulos.
 - + Manejo de la plumilla.
 - + Determinación del peso de la letra.
 - + Consejos prácticos.
- * Análisis del alfabeto Romano.
- * Análisis de las formas básicas de las Letras.
- * Soportes y Herramientas.
- * Desarrollo de un alfabeto caligráfico.

En la actualidad, las necesidades editoriales y tipográficas demandan de los calígrafos mucho más que antaño
3. No es suficiente que se ejecuten las letras con minuciosidad y perfección: también hay que ser creativos, y los buenos calígrafos pueden realizar todo tipo de escritura combinando simultáneamente la perfección y la armonía del trazo con el concepto, de manera creativa.

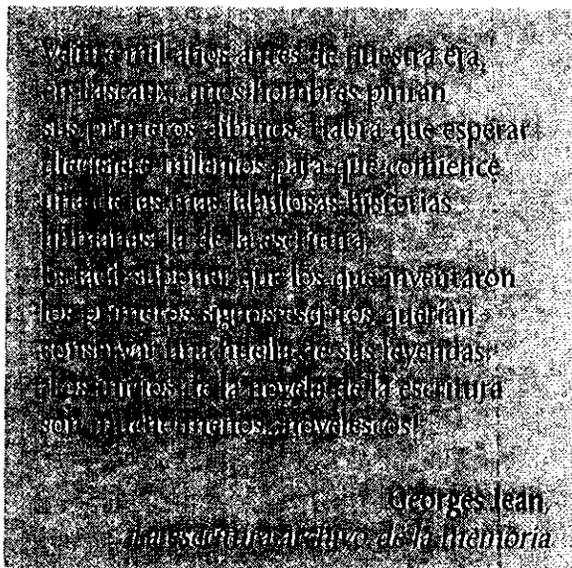
No se puede afirmar que los calígrafos contemporáneos sean mejores que los de otras épocas, pero lo que si es cierto es que actualmente existen en mayor número y que cuentan con mayor información, documentación y bibliografía.

El trabajo caligráfico requiere de una previa conceptualización de todos los aspectos de la materia; para esto se necesita disponer de los mayores conocimientos, con el fin de poder realizar toda clase de escritura adecuadamente.

Este programa presenta aspectos básicos de la Caligrafía, algunos de los cuales son consignados por especialistas del tema y otros surgen de la práctica misma; dichos aspectos se aplican en forma gradual y en orden a su valor formativo dentro de la técnica, sin olvidar que se capacita al alumno en el manejo de una técnica básica y en el conocimiento necesario para poder desarrollar los estilos más conocidos de la Caligrafía tradicional.

4.4.- DESARROLLO DEL PROGRAMA

EVOLUCION DEL LENGUAJE ESCRITO.

Hablar del origen de la escritura es hablar de los orígenes de la humanidad; su desarrollo se inicia a partir de que el hombre forma las primeras civilizaciones; así, la escritura pasará por varios estadios evolutivos que van desde los protografismos, pictogramas, ideogramas y fonogramas hasta los primeros alfabetos, mismos que sufrirán una serie de cambios formales hasta lograr su estructura definitiva con el alfabeto romano, dicho alfabeto marca las bases de la

escritura occidental y es a través de su evolución, en los inicios del cristianismo, que se desarrolla la Caligrafía, esto es, el "arte de la escritura".

El estudio de la evolución de la escritura es importante para la formación del calígrafo, que como ya se mencionó, es a través del desarrollo de ésta que se estudia el origen de la Caligrafía, dentro de la escritura; desde las pinturas rupestres hasta el alfabeto romano con sus variantes estilísticas, así como del origen y desarrollo mismo de la Caligrafía (ver Cap.I Desarrollo de la escritura y Cap.II La Caligrafía o la letra dibujada). El tema se expone en clase, utilizando diapositivas como recurso didáctico; existiendo la posibilidad de elaborar un video sobre el tema. El estudio se avoca solamente a la escritura occidental, dadas las condiciones de duración en que se ha impartido el curso, sin embargo, se podría ampliar al estudio de otras escrituras.

Dentro del desarrollo de la Caligrafía, se menciona la importancia que tiene la Caligrafía tradicional en la actualidad, ya que su influencia llega hasta nuestros días a través de los estilos, herramientas y soportes usados en esa época, mismos que no sólo son usados por algunos calígrafos modernos sino que han servido para la elaboración y diseño de modernos materiales.

ESTUDIO Y DESARROLLO DE LA TECNICA

Ejercicios básicos (líneas recta y curva)

[...] todos los ligados son líneas curvas y tienen más elegancias que todos los trazos realizados con una línea diagonal. Hay todo tipo de ligados, de rectas, de rectas con curvas, de curvas con curvas, de rectas con rectas, de abajo arriba y varias más que se pueden ver en los escritos y alfabetos ligados.

Paillason, 1763
El arte de escribir

A la conquista de la palabra articulada, siguió la imperiosa necesidad de fijarla materialmente, pues con ello se podía prescindir de la presencia real del hablante a la vez que asegurar la perduración del mensaje y su consecuente disponibilidad. Así el dibujo -el trazado o la incisión lineal- fue la primera manifestación de la escritura.

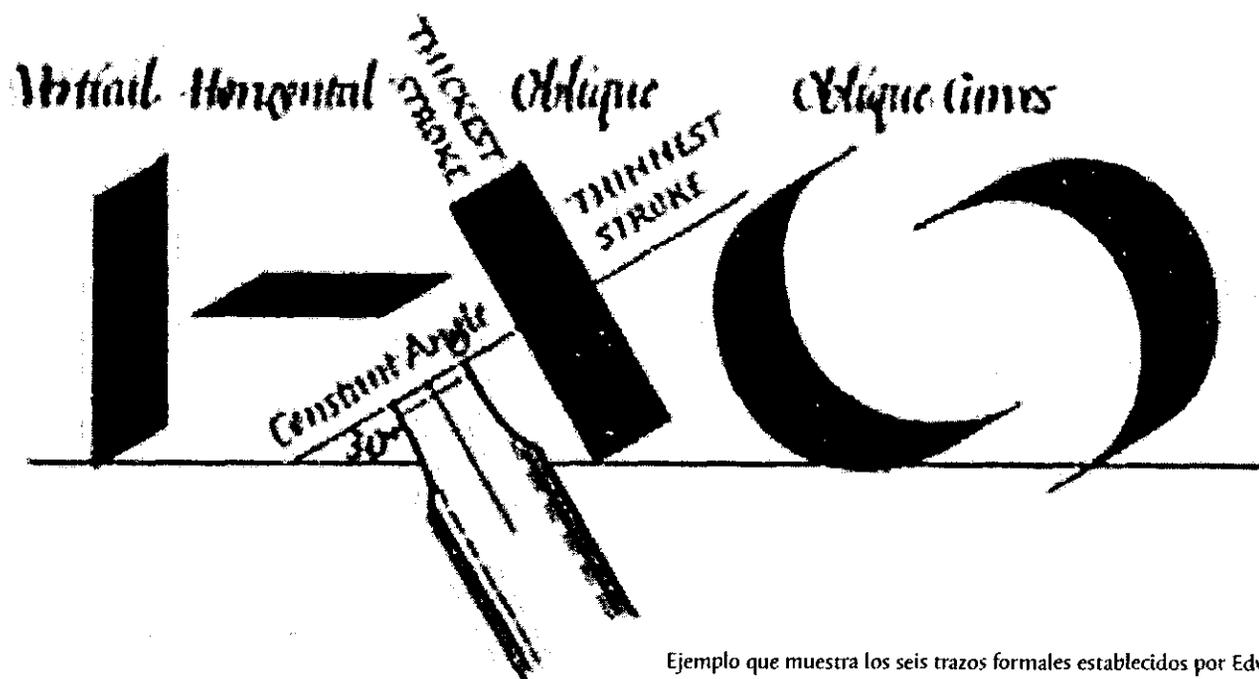
La escritura es la aprehensión de los sonidos del lenguaje por medio de signos gráficos que se han ido alterando dentro de la historia de la cultura. La función de estos signos en cuanto parte de un sistema de comunicación gráfico, su legibilidad y su forma representativa, estética, constituyen un problema de configuración 4. Es por ello que, uno de los objetivos de la escritura debe ser su legibilidad, dada a través de la forma e interdependencia de cada uno de los signos y por otra por la disposición armónica de las letras para articular un texto. Estos primeros ejercicios tratan de lograr estos preceptos, mismos que son base de la escritura.

Es por medio de trazos elementales, sistemáticamente contruidos que se trabaja la formulación gráfica y el sentido del ritmo y la composición en la escritura. La representación de la escritura, su unidad plástica, se determina por la relación recíproca entre las formas básicas de cada uno de los signos, la relación que mantienen entre sí los espacios intermedios, la cualidad del trazo, el estilo rítmico y continuo de la grafía y del material empleado

Antes de realizar cualquier ejercicio sobre la técnica básica de la Caligrafía, es importante estudiar y analizar las letras, ya que el desarrollo mismo de la Caligrafía implica el dibujo de las mismas cosa para lo cual es básico conocer la estructura de éstas; esto es comparable con el estudio anatómico que se hace de la figura humana dentro del taller de Dibujo, ya que no es posible llegar a dibujar perfectamente la figura humana, sin éste conocimiento profundo y práctico de la estructura o anatomía humana 5. Lo mismo puede decirse de la letra, donde se pueden establecer una serie de medidas y esquemas, de dimensiones y proporciones, que se repiten y relacionan a través de una estructura geométrica.

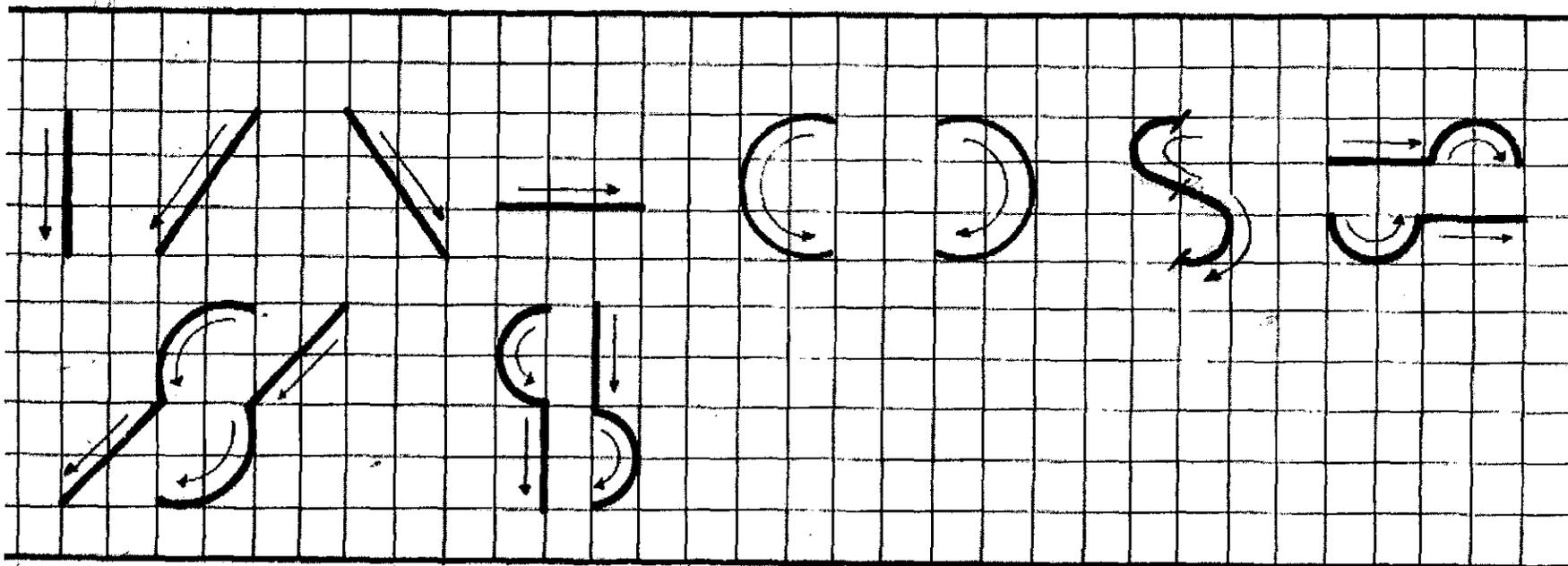
Al analizar la estructura de las letras, se puede partir de la simplicidad en sus formas, dadas a través de líneas rectas y curvas; primordialmente se analiza la línea recta y curva. La línea recta horizontal, vertical y diagonal y la línea curva con sus variantes vertical y horizontal 6. La mayoría de estas líneas primarias corresponden también a lo que Edward Johnston llamó como los seis trazos formales 7. La simplicidad de estas formas (trazos no referidos a letras), permite que la práctica de estos ejercicios se realicen en forma sencilla.

Ejemplo que muestra los seis trazos formales establecidos por Edward Johnston

Los primeros ejercicios se realizan sobre hojas cuadrículadas, ya que permiten dar seguridad al trazo a través de su retícula; preferentemente se usan cuadernos tamaño carta, realizando series de líneas simples; cuando se tienen dominados estos ejercicios, se pasa a la combinación de líneas para formar módulos. Posteriormente estos ejercicios se realizarán en hojas blancas donde el proceso de articulación óptica será más directo e intenso.

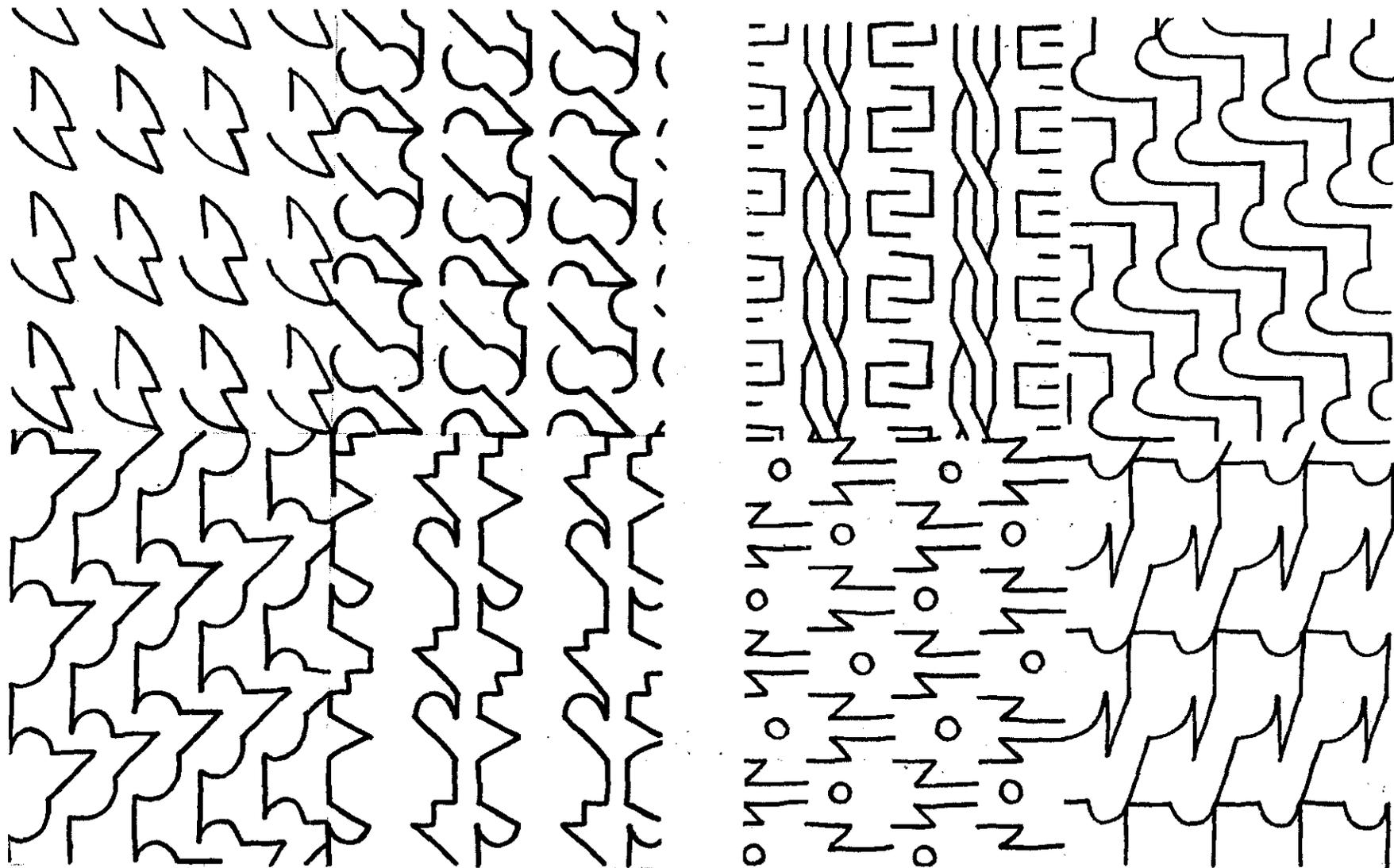
Ejercicios Básicos

Los ejercicios se realizan preferentemente con marcadores de fieltro (plumines), de punto medio, ya que su punta permite trazar líneas que permiten observar ver el buen o mal dominio del pulso; si se llegase a utilizar otro instrumento, hay que observar que el trazo de las líneas no sean ni muy gruesas, ni muy delgadas, lo cual nos daría o demasiada confianza o inseguridad a nuestro trazo.

En el caso de los módulos, se procura la combinación de colores para evitar el tedio visual en el alumno; cabe señalar, en relación al carácter en extremo repetitivo de los ejercicios, que se dan en función de que la Caligrafía exige un dominio total del pulso.

Los ejercicios mencionados deben realizarse hasta que se logre *uniformidad en el trazo*, logrando con esto un pulso firme que da seguridad; los ejercicios también van a ayudar a conseguir lo que en Caligrafía es muy importante: *ritmo y consistencia* 8.

Ejemplos de módulos hechos con los trazos básicos.

El ritmo se refiere a la *cadencia* del trazo, lo que permite darle continuidad a la letra; con la consistencia hacemos referencia a la conservación de la *anchura* y *altura* en las letras. Es importante evitar el tedio o cansancio, para ello basta entender que la Caligrafía no tiene como objetivo lograr una uniformidad mecánica como la letra impresa. A través del ejercicio constante, las capacidades formales, artesanales y técnicas se sensibilizan para problemas de escritura de carácter más complejo.

Trazos básicos de plumilla.

En medio del trepidante siglo XX, donde predominan rapidez y rentabilidad, la caligrafía sigue siendo un arte realizado con mucha paciencia, cuyas etapas no pueden quemarse. El calígrafo necesita muchos años de aprendizaje y tiene que asimilar toda la literatura relacionada con su arte. Debe hacer ejercicios copiando a los grandes maestros; el descubrimiento de sus riquezas contribuirá a afinar su visión estética.

Hassan Massoudy,
Caligrafía

Como ya se mencionó en los capítulos anteriores la pluma ha sido muy importante para el desarrollo de la Caligrafía; al sustituir a la de caña y junto con un mejor soporte, fue posible realizar formas más elaboradas dentro de la escritura; y así lo demuestran los estilos caligráficos más bellamente elaborados, los cuales se trazaron con pluma de ave. La pluma de ave aunque se desgasta constantemente ofrece mejores resultados en su manipulación, ya que se pueden lograr con gracia trazos finos y gruesos; gracias a la flexibilidad que ofrece, lo cual ayuda a tener un mayor control del instrumento.

El surgimiento de la pluma metálica se dio en el ocaso de la Caligrafía tradicional, aunque como ya se mencionó anteriormente, se tiene conocimiento de su uso desde la época de los romanos. En la actualidad la industria elabora diferentes tipos y formas de plumillas, mismas que encontramos en diferentes marcas en tiendas para dibujantes.

Dentro de la Caligrafía, actualmente se puede trabajar y experimentar con distintos instrumentos, siempre y cuando tengan un borde plano, ya que la plumilla de borde plano es la que da el cuerpo de la letra dependiendo del ángulo y la dirección de ésta.

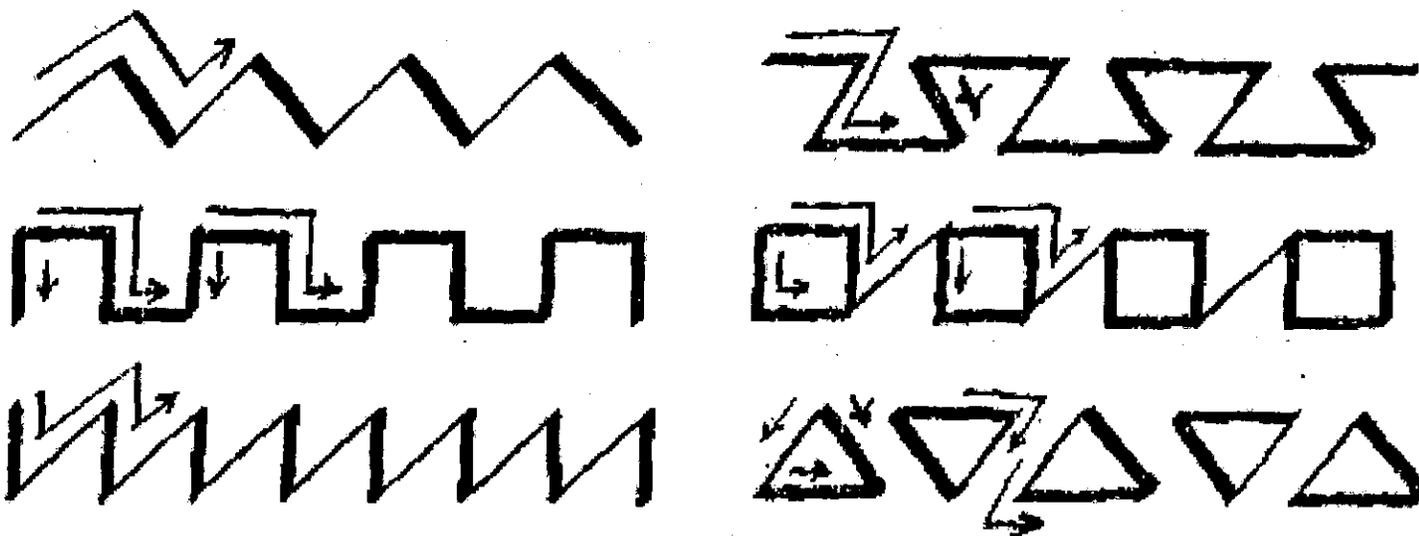
De esta forma, para introducirse en la Caligrafía es esencial adquirir la suficiente habilidad en el diseño para elaborar letras bien formadas. Los siguientes ejercicios muestran los trazos más característicos que pueden lograrse con la plumilla de borde plano (*nib*) 9, aunque cada alfabeto tiene trazos particulares que deben practicarse laboriosamente para poder obtener soltura y destreza. Estos ejercicios se pueden aplicar a cualquier alfabeto que se realice con este tipo de plumilla.

Es recomendable que antes de trabajar con la plumilla y obtener confianza en el trazo, se trabajen los ejercicios con un lápiz de punta cuadrada que asemeja la forma de la plumilla de borde plano; este lápiz, conocido como lápiz de

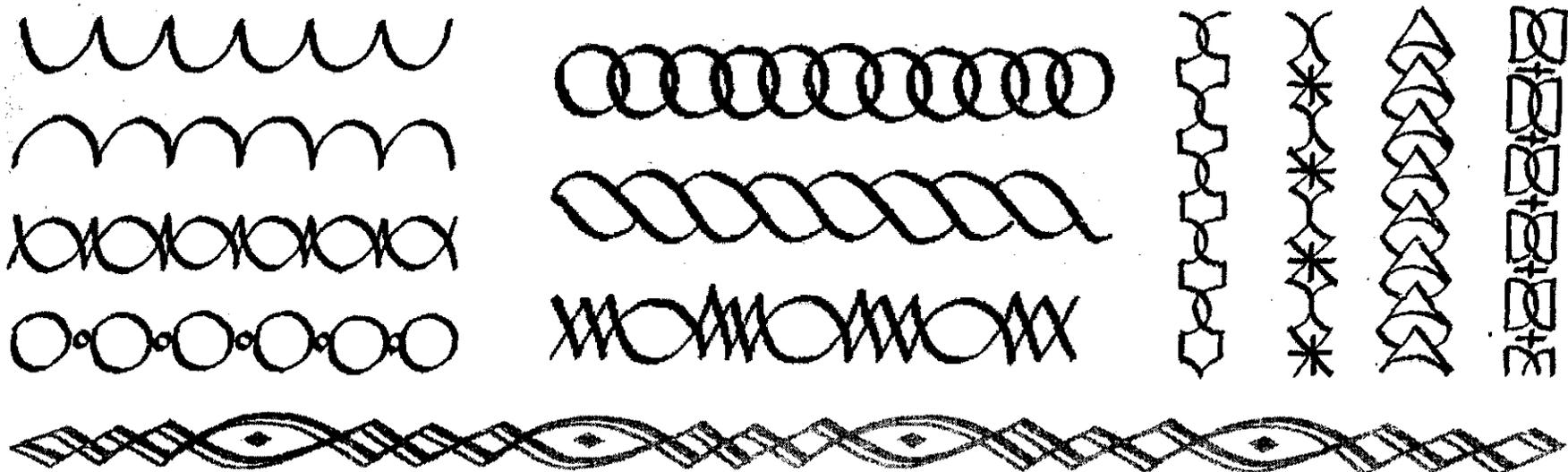

carpintero, lápiz espatulado o lápiz plano, se puede encontrar en diferentes grosores y graduaciones. El lápiz plano es muy útil en la realización de bocetos o cuando se está ejercitando el trazo de algún alfabeto. Se sugiere que antes de trabajar se practiquen algunos ejercicios físicos, de mano y hombro con el fin de relajar los músculos que nos podría dar mayor soltura a nuestra escritura.

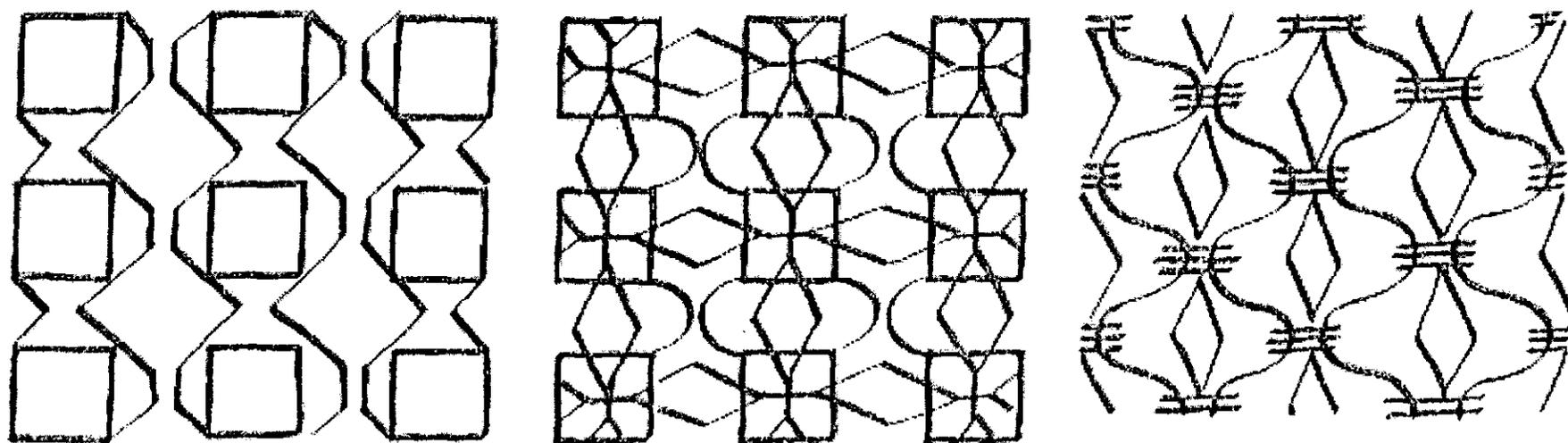
Se empieza a practicar sosteniendo el instrumento en un ángulo de 45° 10:

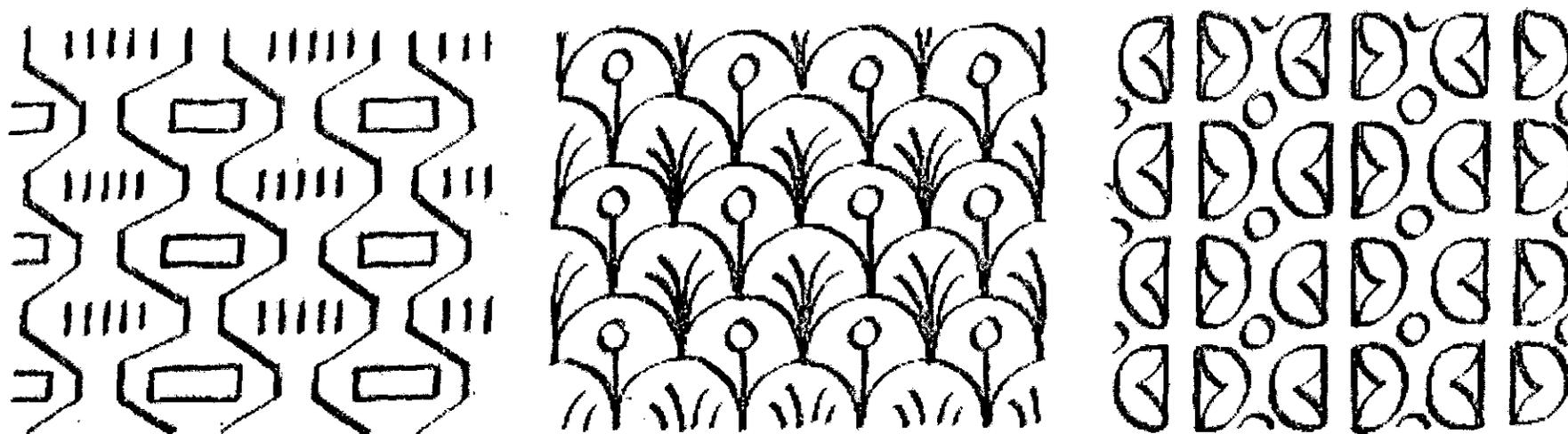
El trazo que sube es delgado y el que baja es grueso; en cada uno de los ejercicios, hay que tratar de deslizar el instrumento que estemos usando, evitando presionarlo demasiado.

Una vez dominados los ejercicios básicos, se procede a realizar otros trazos con los que se forman módulos o grecas 11, como en el caso de las líneas rectas y curvas; igualmente este ejercicio ayudará a familiarizarse con el manejo del ángulo que debe de conservar la plumilla en cada uno de los estilos caligráficos.

Posteriormente, y ya que se haya obtenido fluidez en el trazo con el lápiz plano, se proceden a realizar los mismos ejercicios con la plumilla, preferentemente con una ancha, del tipo C, No. 0 *Speedball*. (ver "Manejo de plumilla").

Cuando se trata de escribir en forma directa, espontánea y correctamente, resulta difícil sobre todo cuando se comienza; por ello es necesario que dentro del desarrollo de estos ejercicios básicos, como de las letras de cualquier alfabeto caligráfico, es útil desarrollar éstos en un formato grande lo cual permite observar mejor las características de los trazos; las cuales son expresadas a través de la dirección, secuencia y unión de sus trazos (*Ductus*).

Algunos especialistas de la escritura son capaces de descubrir, al leer un manuscrito, si el copista es diestro o zurdo, a su forma de unir las letras, condicionada por su forma de afilar la pluma (2).

Para la realización de estos ejercicios dentro del taller se utiliza con una barra de grafito, lo más grande que nos permita el soporte y el ancho del instrumento, en este caso la barra; también se puede utilizar un pedazo rectangular o cuadrado de madera balsa y tinta china.

El uso de la barra de grafito se utiliza en los temas que se requiera captar de un modo más claro, tanto los contenidos como los ejercicios que se estén trabajando. En los temas en que se analice la letra, el uso de la barra ayuda a entender las formas de cada letra y la dirección del trazo de construcción; a través de esbozos libres, tratando de conseguir trazos bien contruidos y proporcionados.

Trazos gruesos y delgados.

El conocimiento de las propiedades de la pluma depende de la distinción entre los trazos gruesos, los perfiles y los ligados. Se llama trazo grueso todo lo que no se hace con el filo de la pluma; no importa la forma de realizarse este trazo grueso. Se llama perfil al trazo más fino que la pluma puede realizar y se llaman ligados a los trazos más finos que unen las letras entre sí. Es fácil darse cuenta de que el perfil forma parte de la propia letra, mientras que el ligado no sirve más que para iniciarla, terminarla y unirla. Los ligados en la escritura no deben descuidarse; son para este arte lo que el alma es para el cuerpo.

Paillason, 1763
El arte de escribir

La pluma con borde plano produce automáticamente trazos graduales, que se pueden organizar en una relación fija para cada letra del alfabeto. Esto se consigue regulando el ángulo y dirección de los trazos de la pluma. El placer de esta tarea se basa en que la acción de la pluma aporta una estructura lógica al ritmo de escritura, pero no restringe las formas que se pueden hacer, ya que existen muchas maneras de manipular la pluma para alterar el carácter de las letras.

Alfred Fairbank (1895-1982) decía que la escritura es "un sistema de movimientos con participación del tacto" 13, esto es que el calígrafo necesita sensibilidad física para poder sentir la dirección de la pluma y así darle movimiento y toque a la escritura.

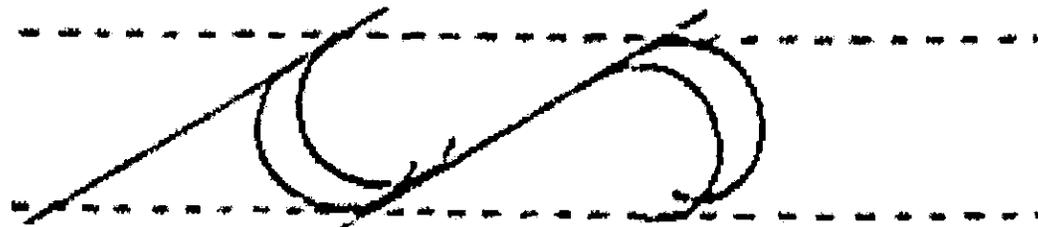
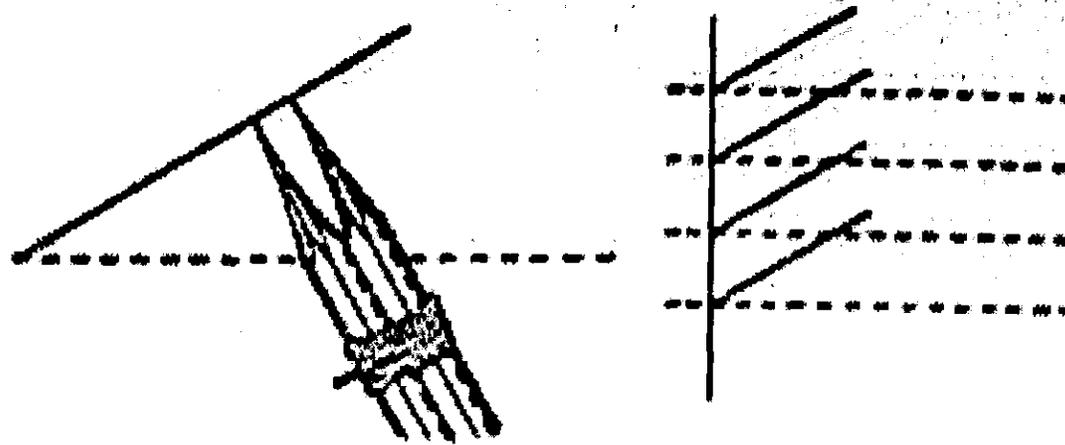
El calígrafo debe de aprender que las variaciones entre trazos gruesos y finos se forman exclusivamente gracias al ángulo y dirección del trazo, no por la presión de la plumilla

La determinación del por qué la plumilla o cualquier otro instrumento de borde plano nos da trazos gruesos o delgados, depende de la dirección con que se manipule, este último aspecto es muy importante, ya que junto con el ángulo son el fundamento de la técnica caligráfica. Para entender mejor este punto, utilizo los ejercicios que propone Edward Johnston. Uno de ellos consiste en la realización de un lápiz doble 14, es decir, se juntan dos lápices o cualquier otro instrumento de escritura de distinto color y se realizan trazos con diferentes direcciones y ángulos, lo cual

nos demostrará el efecto natural de la pluma de borde plano. Particularmente la forma de este instrumento nos permite observar el ángulo interno de la letra (*stress*) 15, así como la inclinación de ésta (*slant*).

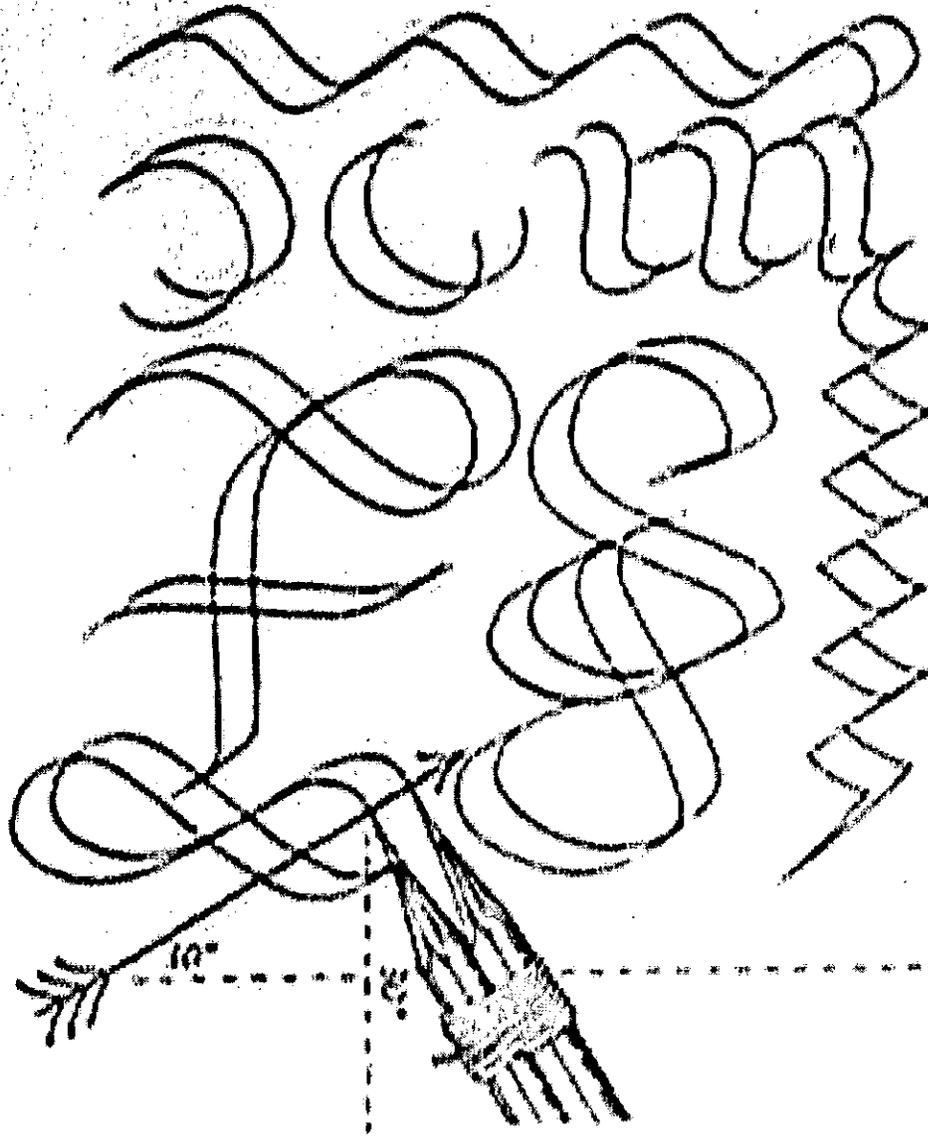
En los primeros ejercicios se realizarán los seis trazos formales, manejando los tres ángulos más comunes de la Caligrafía, lo cual nos permitirá observar el peso y forma de los trazos.

Ejercicios con lápiz doble (seis trazos formales)

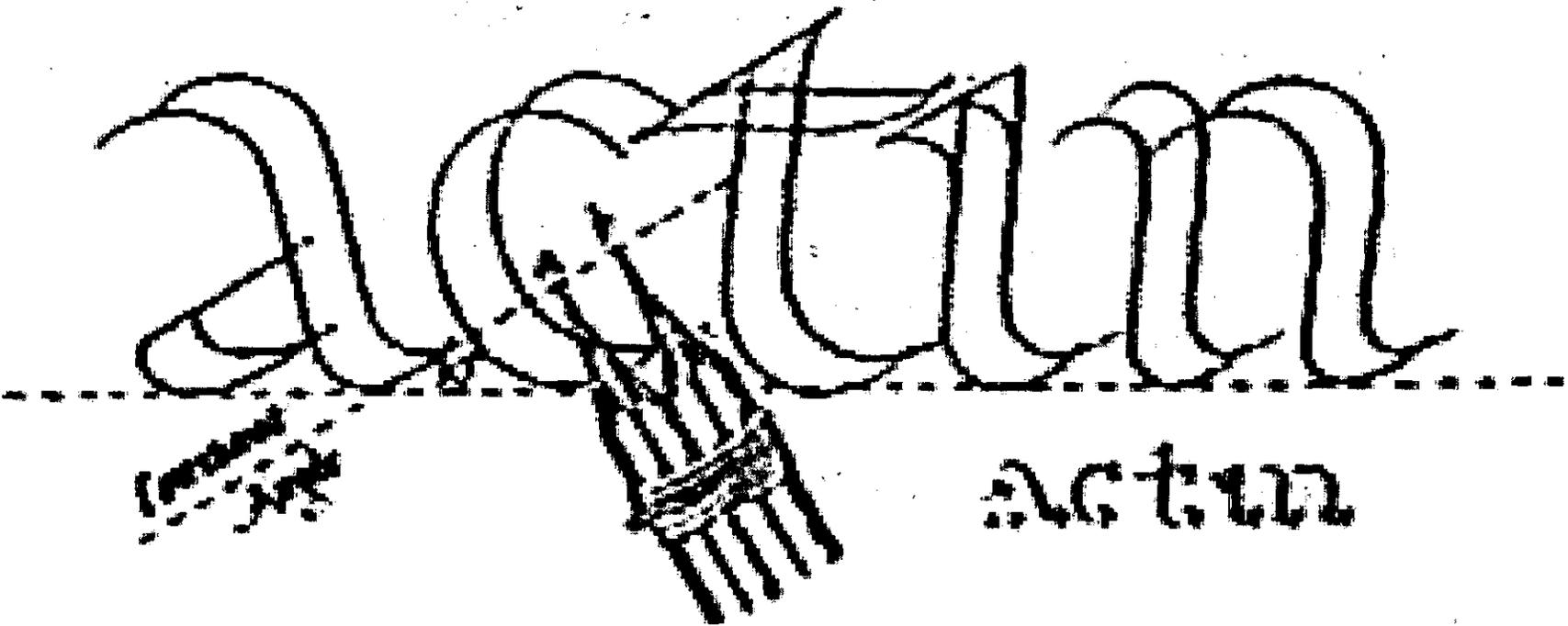
Posteriormente se realizan los mismos ejercicios que se manejan dentro en los trazos básicos de la plumilla, observando las variaciones que tiene el ancho que existe entre las dos líneas del lápiz doble.

Ejemplos con lápiz doble (trazos diversos)

Es de mucha ayuda la realización de trazos diversos que nuestra imaginación y creatividad nos permitan hacer, variando el ancho y la forma en cada trazo.

Texto realizado con lápiz doble

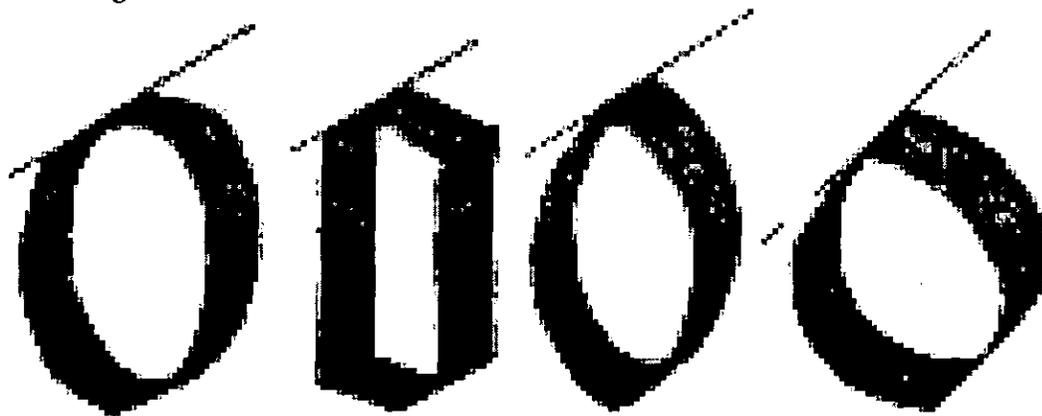
Angulos

[...]Todos los ligados y algunos perfiles se hacen con la ayuda del pulgar y con el ángulo de la pluma[...]Como ese ángulo es el que cansa más en la formación de las letras, es por esa razón que es más largo y más ancho en la talla de la pluma[...]

[...]Una bonita forma en la escritura depende del cumplimiento riguroso de las reglas y de un trabajo constante. Con los grandes caracteres y con el conocimiento perfecto de los ángulos de la pluma es como se adquiere.

Paillasson, 1763
El arte de escribir

El ángulo, como ya se mencionó, es de suma importancia en el trazo de la letra, ya que con el trazo individual y el peso de la letra a ayuda a determinar el carácter de todo alfabeto caligráfico. El ángulo le puede dar un énfasis vertical, horizontal u oblicuo a la escritura; tomando como ejemplo la letra "O" y trazándola en los ángulos más característicos de la Caligrafía se demuestra esto:

Itálica
ovalada
(30°)

Gótica
de lados planos
(30°)

Forma
puntiaguda
(30°)

Forma
ojival
(30°)

Dentro de la utilización del ángulo en la construcción de la letra y del carácter que éste le da, es importante mencionar que influye de igual manera el **ángulo de la pluma 16**. El ángulo de la pluma se refiere al corte que tiene *nib* del instrumento de escritura. Dentro de la tradición occidental de la escritura, generalmente se han utilizado las de borde plano (0°) y las de corte transversal (30°), aunque algunos calígrafos hacen un ajuste, dándole más inclinación al ángulo (aprox. 60°), con el fin de hacer más cómodo el trabajo ya que con esto se mantiene el eje en una posición inclinada, natural para escribir, mientras el *nib* sigue estando paralelo a la línea de escritura 17.

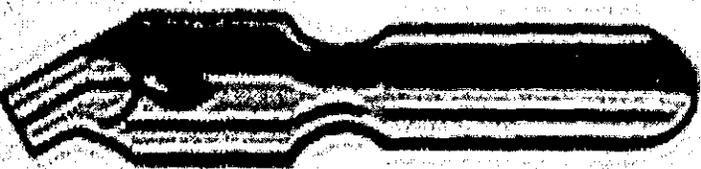
Muestra de los distintos ángulos de las plumillas (*nibs*), teniendo cada una, un uso determinado.

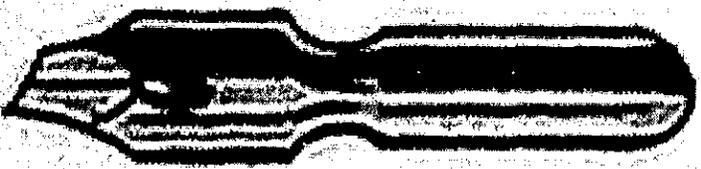
Corte cuadrado para trazos anchos.

Angulo izquierdo oblicuo utilizado por los zurdos.

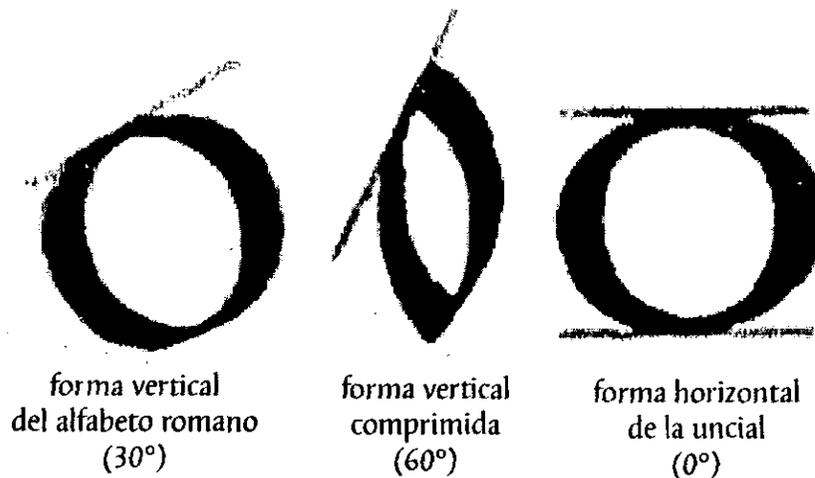
Angulo especial para los zurdos que les permite desarrollar el estilo itálico

Angulo derecho oblicuo para realizar unos cuantos estilos.

La forma del *nib* en el instrumento de escritura junto con el ángulo constante que mantiene éste con la línea de escritura, formará una gradación lógica del grosor del trazo; esto significa que el trazo más grueso y el más fino son perpendiculares entre sí. De esta manera estos dos elementos, *nib* y ángulo de escritura, determinan el grosor de los trazos y el énfasis general de las letras sobre la línea de escritura. Los siguientes ejemplos muestran las variaciones más comunes de estos dos factores:

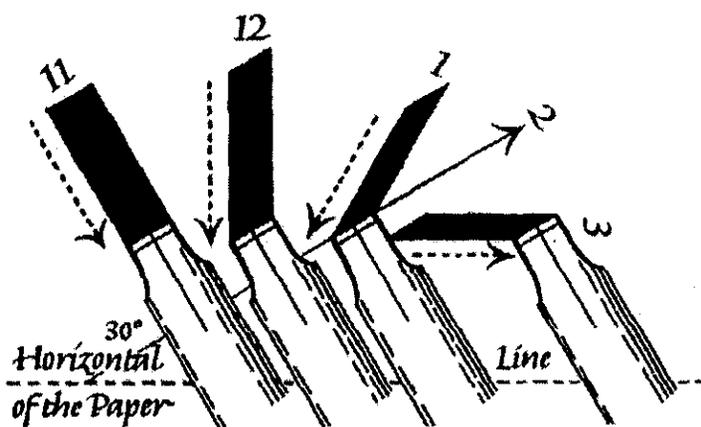
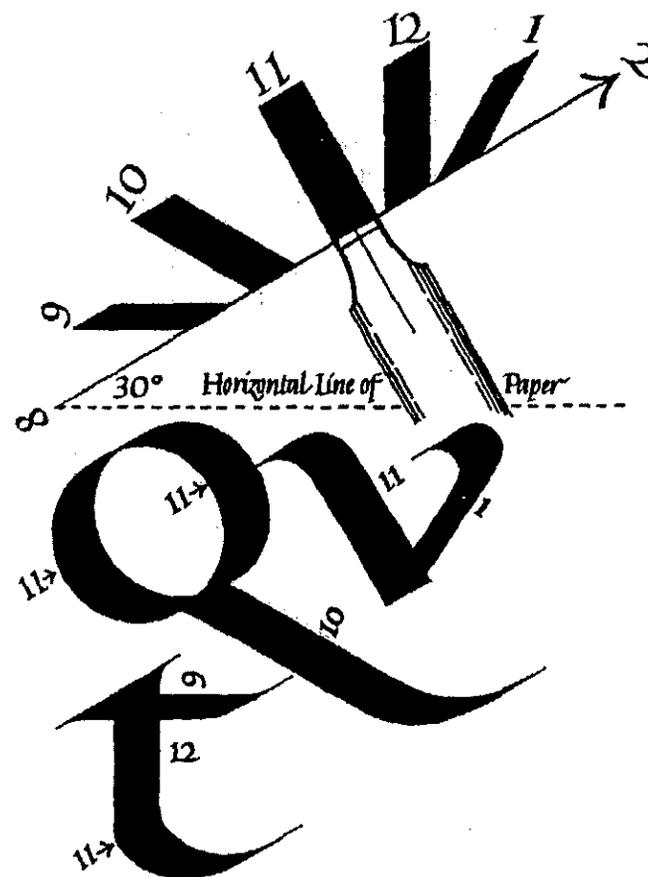
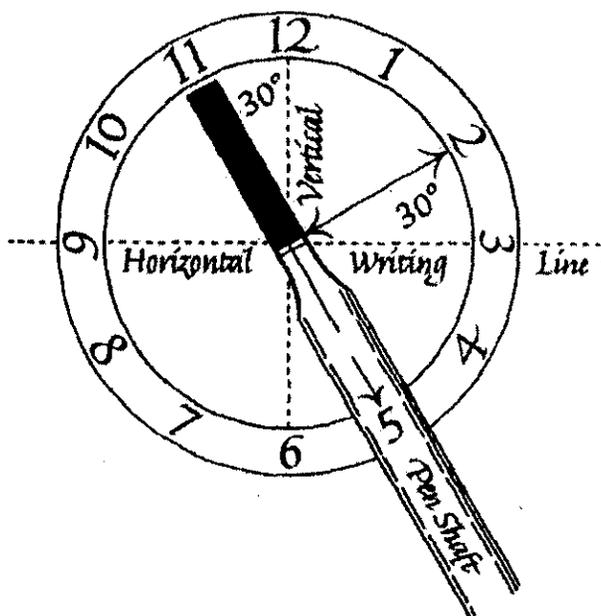
Los instrumentos de <<borde plano>> se utilizan con el *nib* paralelo a la línea de escritura, dando con esto un fuerte sentido vertical a la escritura, es decir, este instrumento da el trazo más fino horizontalmente y el más grueso verticalmente, con lo cual se obtienen formas erguidas, redondeadas y formales.

La escritura de <<borde inclinado>> se da al colocar el *nib* contado transversalmente, en ángulo con la línea de escritura; aquí los trazos más finos y más gruesos al igual que la anterior son perpendiculares entre sí, pero con un énfasis predominantemente oblicuo. La pluma inclinada es relativamente angular y puede ser comprimida, ayudando a escribir más rápido por la posición natural con que se sujeta, a diferencia de la plana que implica una posición más forzada. De esta forma podemos decir que el énfasis direccional de la escritura refleja la dirección del trazo más grueso; aunque hay que considerar que cualquier aumento o disminución, tanto del *nib* como del ángulo de escritura, podrían alterar la relación de los trazos gruesos y finos y del contraste que existe entre ambos.

Para explicar la importancia que tiene la dirección con la que se mueve el instrumento de escritura, la forma del *nib* y el ángulo de escritura, y la influencia que ejercen sobre los trazos gruesos y delgados, se muestran las investigaciones que hizo Jonhston al respecto. Jonhston utilizó como ejemplo la forma de la carátula del reloj 18, con la línea de escritura pasando horizontalmente por el centro; así utilizando instrumentos de borde plano e inclinado se tira del mismo, tomando como referencia los números con sus opuestos: doce al seis, nueve al tres, diez al cuatro, dos

con el ocho, etcétera. Al respecto, se utiliza una forma similar, pero dibujando el ángulo a partir de la línea de escritura establecida por los números nueve al tres, donde se van a **tirar** líneas en diferentes direcciones, como se muestra en el ejemplo, utilizando los angulos más comunes en la Caligrafía (0° , 30° , 45°).

Ejemplo de trazos realizados en ángulo de 30° sobre la forma de la carátula de reloj utilizado por Edward Johnston.

Cuando el trazo coincide con el ángulo que se está utilizando se obtiene una línea delgada y cuando es completamente opuesto la línea, es gruesa. Es muy importante conservar el ángulo variando únicamente la dirección de la plumilla. De esta manera los ejercicios demuestran los principios básicos del cambio de grosor de trazos. Una vez comprendidos los contrastes entre los efectos de una pluma plana y una inclinada en los ángulos más comunes será más sencillo las variaciones de cualquier graduación entre 0° y 90°.

Dentro del ejercicio caligráfico es fundamental adoptar y mantener constante un determinado ángulo de inclinación. En primer lugar es muy importante que sea cual sea la forma del *nib*, forme siempre con la línea de escritura, un ángulo comprendido entre los 30° y los 45°; el ángulo de 45° es más adecuado para escribir caracteres más sutiles y condensados; el de 30° permite una escritura más libre y airosa. Una vez elegido determinado el ángulo de inclinación, se debe de mantener invariable para cada uno de los caracteres que se desean escribir, ya que de lo contrario perdería uniformidad.

En el caso de los alfabetos, cada uno conserva un ángulo definido que junto con la dirección propia de cada letra, le dan su carácter de familia.

Manejo de la plumilla.

Hay que distinguir dos tipos de tacto: el que viene de la *naturaleza* y el que el *arte* transmite. El de la naturaleza prevalece; es éste el que concede el don de hacer las cosas con ese estilo preciosista[...]. Se puede ser un maestro habilidoso y no poseer ese tesoro. La naturaleza no distribuye a todos esos dones. El de arte no confiere la misma delicadeza; se adquiere con la práctica, por la soltura de la mano y por la forma de afilar y sostener la pluma con mayor o menor firmeza entre los dedos. Lo que hay que buscar, en general, en el tacto, es esa sensación suave y mullida que se valora en la escritura y no esa firmeza y pesadez que presentan los caracteres grabados que es, por consiguiente, menos apreciada.

Paillason, 1763
El arte de escribir

Como ya se mencionó la Pluma (*calamus/penna/stilus*) es muy importante dentro de la estructura de las letras, ya que es el instrumento que pone carne sobre los huesos del alfabeto de un modo consistente y natural.

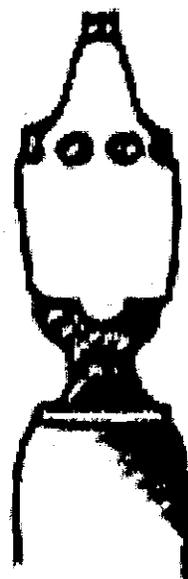
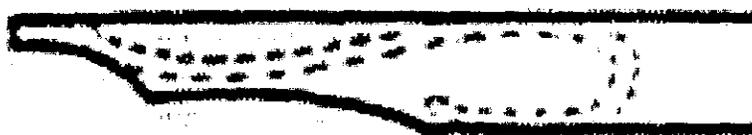
Es importante señalar que la pluma de ave y la plumilla metálica da una calidad casi insuperable, sobre cualquier otro medio, para el trazo caligráfico.

Cuando se practican los ejercicios anteriormente descritos se dan consejos respecto a la forma correcta de utilizar la plumilla y el mango, la posición del papel, y sobre todo, la cantidad exacta de tinta con la que debe cargarse la plumilla.

Al respecto existen manuales y métodos antiguos donde se manifiesta la forma de escribir, como por ejemplo la forma de tomar el manguillo con los dedos, los puntos de apoyo que debe de tener el brazo en la superficie, la forma de sentarse; también se indica la inclinación adecuada de la superficie de trabajo para el ejercicio de la escritura.

Existen reglas para el manejo adecuado de la plumilla, una de ellas se refiere a la **dirección del trazo**: éste se debe realizar **de arriba a abajo y de izquierda a derecha**; en otras palabras, **siempre se debe de tirar de la plumilla, no se debe de ser empujada en contra del grano de papel**.

Al utilizar la plumilla se debe tener cuidado al momento de cargarla, ya que el exceso de tinta povocaría que se manche el trabajo; y en caso contrario la poca cantidad de tinta dificultaría realizar el trazo completo de la letra. Cada plumilla cuenta con un **depósito (reservoir)** 20, el cual se puede cargar con la ayuda de un pincel o bien sumergiendo la plumilla en el tintero, para luego limpiarle cuidadosamente los excesos de ambos lados; es importante evitar que exista tinta en la superficie superior de la plumilla al momento de escribir. De cualquier modo que se cargue la pluma, conviene comprobar el flujo de tinta en un papel aparte antes de comenzar a escribir.

Ilustraciones que muestran el depósito de algunas plumillas

Dentro de la práctica de la Caligrafía no se le debe de presionar al estudiante para que adopte una postura determinada; esto es, si se tiene en cuenta que el objetivo principal de la escritura es el de obtener ritmo y consistencia, y no una uniformidad mecánica.

Para obtener buenos resultados dentro de la práctica de la Caligrafía es importante obtener bienestar corporal, estar relajados y sobre todo concentrarse en el trabajo; o sea que el diseño caligráfico supone, junto con el saber y el trabajo creativo, una *actitud mental*, que está en la base misma del arte de la Caligrafía.

Determinación del peso de la letra.

Ne dicas[...]'Quia bene scribere nescio,
iccirco excusatus sum, sed scribe ut
potes et nichil a te amplius exigetur.

[...no tienes nada correcto que decir
"Por favor, disculpeme no escribo bien."
Escribe tan bien como puedas,
nadie puede preguntar más.]

Abad Johannes Trithemius de Sponheim, 1492

En Alabanzas de Escribas.

La pluma de borde plano, controla en su mayoría, todos los aspectos de la construcción y apariencia de las formas caligráficas. El carácter de la escritura no depende únicamente de la variación de la plumilla, sino también del peso y la textura general de la forma de las letras. Ésto se determina por el ancho de la pluma empleada y por el ángulo de escritura:

Este punto tiene como fin, el de **utilizar la plumilla adecuada para obtener la altura y peso correcto de la letra**. La relación entre la anchura de la plumilla y la altura del cuerpo de la letra, es una proporción muy importante en Caligrafía 23. Según Edward Johnston 24, el peso de la escritura se puede clasificar como pesada, media o ligera de acuerdo al grosor de la pluma y del tipo de letra que se tenga en mente. Johnston decía que el peso de la letra puede ser descrito como una relación que existe entre lo grueso del trazo de la pluma y la altura de la letra. Así también el grosor de la pluma, está determinado por el flujo de tinta de la misma. De esta manera el **grosor de la pluma marca generalmente la altura de la escritura**.

El peso y la altura son de fundamental importancia en la letra, sus efectos son peculiarmente demostrados en la **letra manuscrita formal** (*formal penmanship*) 25, donde los cambios en el peso producen un número de resultados interesantes; un resultado puede ser notado al trazar una palabra en un mismo estilo caligráfico, utilizando diferentes grosores de pluma en una misma altura, como se puede observar en el siguiente ejemplo:

Skeleton

La relación entre la anchura de la plumilla y la altura del cuerpo de la letra es una proporción muy importante en la Caligrafía.

Las letras de la misma altura pueden ser ligeras, si se escriben con una plumilla fina, o pesadas si se hacen con una gruesa: se pueden conseguir diferencias en el peso de las letras aumentando o disminuyendo la proporción entre ancho de pluma y altura de letra, sin tener que cambiar de plumilla. El efecto más interesante que se puede conseguir en el peso de la letra, es que mientras más dominio se tenga en el manejo de la pluma, se podrán elaborar letras más pesadas, las cuales demuestran las cualidades esenciales de la construcción a pluma.

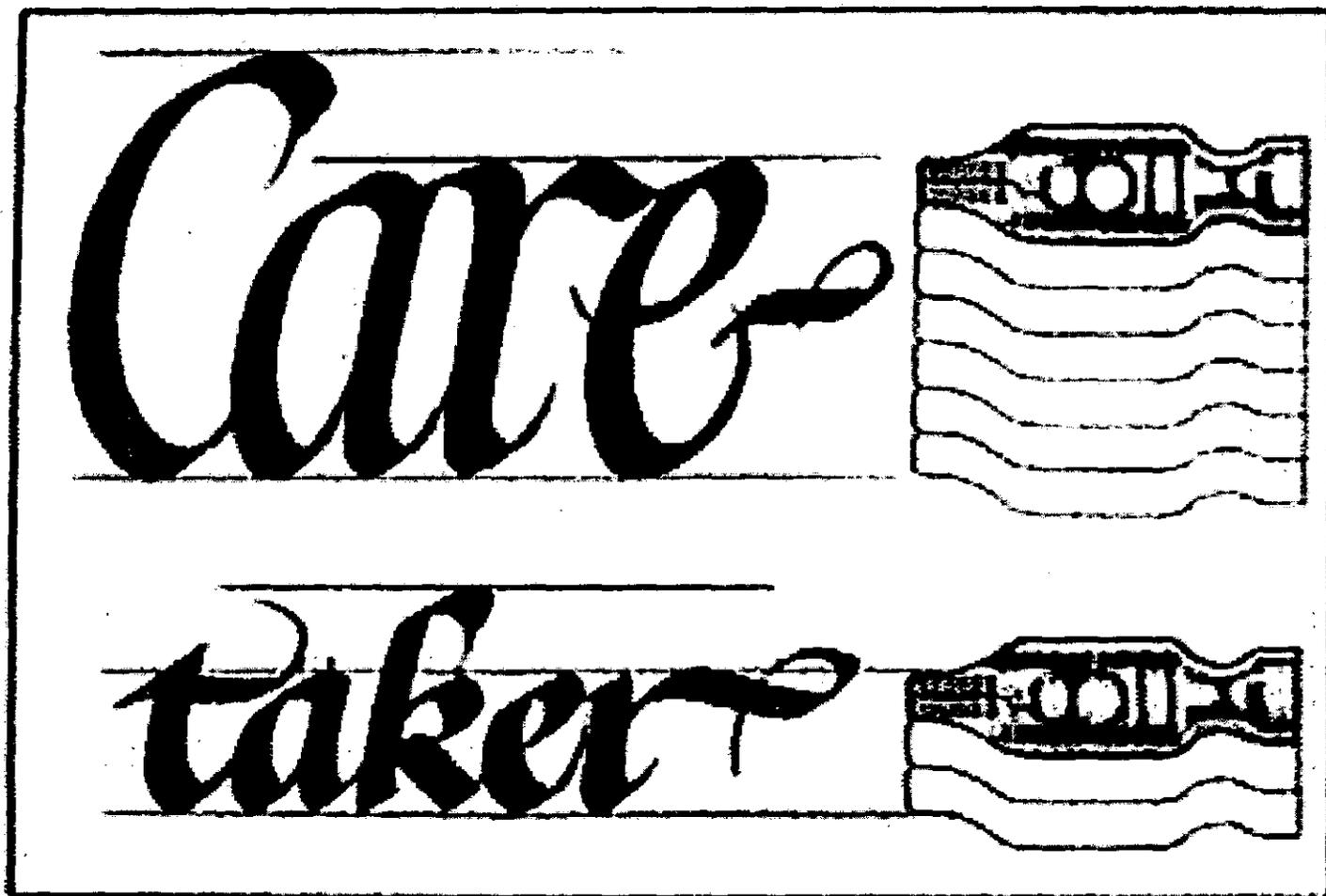
COOR

GermanLager

Letras que mantienen las variaciones en proporción y efecto visual de dos estilos clásicos.

Para determinar el peso de la letra y su altura o cuerpo se hacen trazos escalonados sobre la línea de escritura, como se ve en este ejemplo:

De esta forma podremos determinar el ancho correcto del instrumento de escritura que se vaya a utilizar. Existen sistemas establecidos para cada estilo caligráfico que se puede seguir para obtener la proporción correcta; para la letra romana minúscula es de 3/5 de la de una letra mayúscula para la altura del cuerpo, y 2/5 de la mayúscula para los ascendentes y descendentes; de este modo, la letra minúscula queda dividida en la proporción de 2:3:2. Para las itálicas, que son formas más alargadas, la proporción se puede alterar a 3:4:3 26.

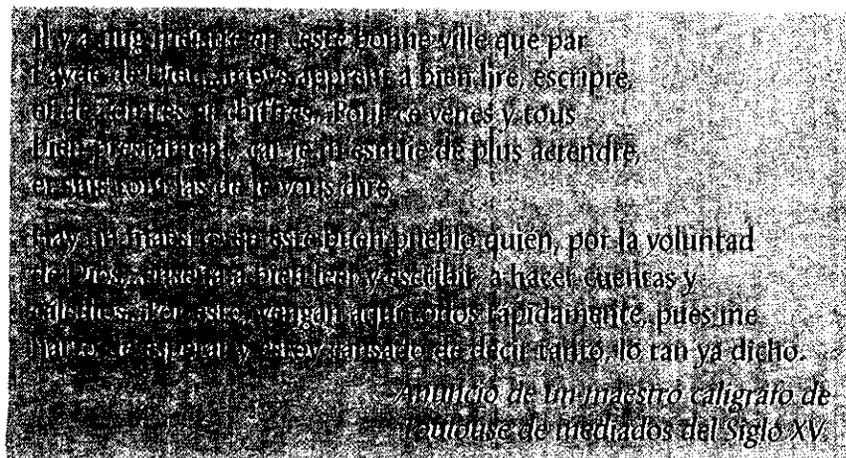
En general se puede decir que una letra de menos de cuatro anchos de plumilla en la altura del cuerpo, es relativamente pesada y que más de cinco anchos tiende a ser ligera. Cabe mencionar que este sistema proporcional ayuda al principiante a mantener **consistencia y legibilidad al texto**, pero puede variar el número de ancho de la plumilla según la intención del trabajo y de la letra. Con el tiempo, la línea de escritura debe de ser la única referencia para el calígrafo, ya que con la práctica se puede dar instintivamente una correcta altura y proporción de las letras; al respecto Johnston comentó:

«... Los calígrafos más avanzados a veces consiguen bailar en una sala con el techo a la altura de la cabeza...» 27.

Así mismo el ancho de la plumilla influye en el carácter de la letra, por lo cual hay que estudiar primero las características de la pluma a utilizar, en cuanto al tipo de trazo que ésta puede dar. Para lo cual hay que considerar que los trazos curvos construyen los espacios internos de las formas circulares. Mientras que los trazos diagonales u oblicuos determinan el carácter interno de las formas triangulares. De esta manera dentro de los trazos curvos se dan los espacios cerrados, lo que se conoce como << ojo >> (a, b, c, d, g, o, etc.) y los parciales (s, h, etc.). Los trazos oblicuos establecen los espacios internos (A, K, V, etc.) Cuanto más ancha sea la plumilla, más se reducirán los espacios internos.

Por ello es necesario se considere lo anterior cuando se realice una letra pesada o una letra fina, será conveniente cuidar los espacios internos, a fin de que exista un equilibrio entre el trazo y el fondo blanco.

Consejos prácticos.

Los consejos prácticos que a continuación se mencionan ayudarán al estudiante a desarrollar mejor la Caligrafía, aunque él debe de seguirlos de acuerdo a sus características personales de escritura:

La espalda, el brazo, la mano deben estar relajados, sueltos; de lo contrario, los resultados nunca serían satisfactorios y los músculos se agarrotan, con lo cual pasada algo más de media hora debe dejarse de escribir. Lo ideal es trabajar en una mesa inclinada y con una silla de buena altura que permita la posición vertical de la columna vertebral.

El brazo derecho ha de estar apenas separado del cuerpo. La muñeca descansando confortablemente sobre el tablero. Los dedos relajados y extendidos lo más posible que para escribir normalmente, con el fin de liberar tensión y evitar el aplicar demasiada presión; el mejor modo de coger cualquier instrumento de escritura, especialmente la pluma, es en la posición más natural y cómoda, generalmente sujeta entre el pulgar y el índice y con el eje de la pluma apoyado en la curva de la mano, entre ambos dedos; el dedo índice ligeramente curvado tocando el manguillo o el instrumento de trabajo con la punta de la yema.

El papel estará encuadrado y la visión deberá dominarlo para que rija el trabajo, qué se está haciendo. Cuando se encuentra la posición confortable, hay que mantenerla y adquirir el hábito de mover el papel en el cual se escribe hacia la izquierda, en lugar de correr la mano hacia la derecha. La manera de respirar al escribir es muy importante.

Hay que respirar los trazos: la respiración y el movimiento de la mano han de formar una unidad, lo cual ayuda a la realización de la letra 21.

Zurdos

Los zurdos encuentran con frecuencia que los estilos requeridos les son dificultosos 27. Primero trátase de cambiar la posición del papel de modo que quede paralelo al eje de la pluma (1); si esto resultara impráctico, habría que girar el papel a la derecha (2), de este modo se libera el movimiento de la mano del cuerpo y permite mayor rango de movimiento. Resultaría de gran ayuda el trabajar en una silla ligeramente más alta o una mesa más baja, sin que la superficie de trabajo sea inclinada, con el fin de tener mayor control.

También del mismo modo se pueden comprar instrumentos de escritura especiales para los zurdos, los cuales presentan una forma del *nib* oblicuo <left oblique nib> (3) o volteado <cranked nib> (4), la cual les facilita la elaboración de letras tal como la itálica.

Antes de empezar a escribir, sería conveniente que se manipulara con los dedos la pluma.

ANÁLISIS DEL ALFABETO ROMANO

Las formas escritas de la mayoría de los lenguajes occidentales se contruyen con el alfabeto de 26 letras, basado en formas perfeccionadas por los romanos. Estas letras se pueden escribir de muchas formas diferentes: mayúsculas o minúsculas, redondeadas, inclinadas o angulosas. Existen innumerables variaciones de formas manuscritas e impresas, pero las formas de las letras que nos resultan familiares se derivan todas del alfabeto romano, y a pesar de la evolución de los estilos se ha venido aceptando que cada letra tiene una forma esencial y propia, distinta de las otras letras, y que se expresa en una cierta combinación de partes que la hacen fácilmente reconocible.

Judy Martín,
Guía Completa de Caligrafía

El análisis del alfabeto romano es muy importante para el calígrafo, ya que muestra los principios básicos de proporción y estructura, que han seguido todas las formas alfabéticas utilizadas desde su establecimiento. Inicialmente se desarrolla éste alfabeto a través de técnicas y modelos para su formación manual, para posteriormente pasar a ser la fuente misma de la creación de los caracteres de imprenta.

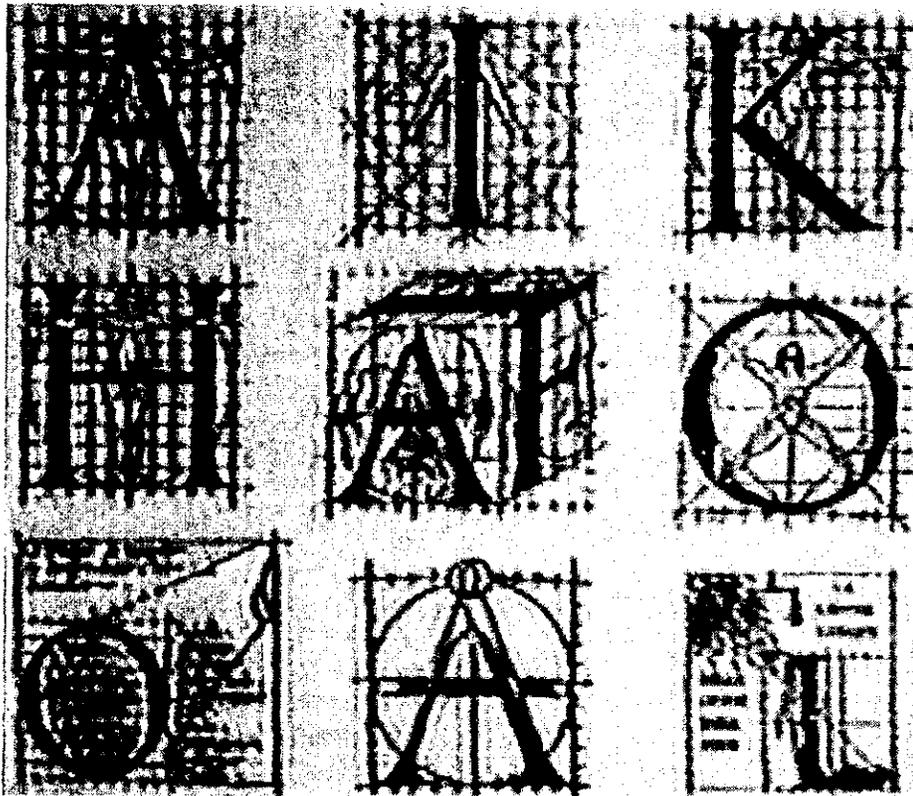
El estudio se da a través del desarrollo histórico del alfabeto, así como, a través del análisis de la estructura y de la forma de cada una de las letras que conforman el alfabeto romano. Este análisis es importante, porque al entender toda la estructura que conforma cada una de las letras del alfabeto se pueden diseñar nuevas formas alfabéticas.

Para realizar el análisis de la estructura es necesario observar cada una de las letras que conforman este alfabeto; para esto es necesario desentenderse del sentido que cada una transmite, fijándose únicamente en su calidad de signo gráfico.

Fue a partir del Renacimiento que se dio la comunión entre arte y ciencia, y la escritura no fue la excepción. Se decía que la letra posee *anatomía*, puesto que tiene cuerpo; *geometría*, ya que la línea la define y la aísla en el espacio, y *arquitectura*, desde el momento que se erige estructuralmente 28. Fue Leonardo Da Vinci y Alberto Durero, quienes se sintieron atraídos por el estudio anatómico de las letras; estudio que han servido hasta la fecha, de parámetro a los constructores de letra. Da Vinci colaboró con Luca Pacioli, quienes publicaron en 1509, *De Divine Proportione* 29. Proporción, armonía y equilibrio de sus partes, todo inspirado en la perfección corporal de la figura humana. Al

parecer se sometió el trazado de la letra a un riguroso método constructivo basado en su encerramiento en un cuadrado y una circunferencia. En 1525, Alberto Durero publicó su famoso libro *Geométrica*; Durero circunscribe al igual que Facioli, las letras en un cuadrado, trazando líneas diagonales y medias, dividiendo el cuadrado en diez partes iguales, donde el grueso de una de estas partes corresponde al ancho del stem 30 de la letra.

Alfabeto de Geoffroy Tory, hacia 1520 utilizando los modelos arquitectónicos de Da Vinci y Durero, *Los Volúmenes y la Perspectiva*

De esta manera podemos decir que la letra tiene una entidad corporal, es decir que al igual que el cuerpo humano, tiene una serie de esquemas y medidas 31, de dimensiones y proporciones, que se repiten y se relacionan dándole una estructura geométrica. Así también se dice que el carácter de un alfabeto se distingue por la repetición, en determinadas letras, de una serie de formas que las distinguen de otras.

Mostrando el alfabeto Latino que se encuentra en la Columna Trajana y en las investigaciones realizadas por artistas y estudiosos, se analizan principalmente las mayúsculas por su importancia dentro de la formación del calígrafo. Una cualidad esencial de la Caligrafía formal o *formal penmanship* y de todo diseño caligráfico, es que las proporciones de las letras sean visualmente agradables por sí mismas, y que todas las letras de un alfabeto se ajusten a un sistema lógico de proporciones. En este caso el alfabeto romano se basa en un sistema geométrico simple,

establecido por un cuadrado, el cual estructuralmente establece proporciones fijas de largo y ancho. Este sistema está determinado por la "O" circular, ya que está se puede inscribir en el cuadrado, tocando sus cuatro lados y así dividirse en cuatro sectores. *El cuadrado es la unidad básica de medición proporcional, que se puede aplicar a las letras que no son primariamente circulares* 32.

Cada letra se traza en un cuadrado que corresponda diez veces el grosor del trazo principal. El cuadrado se puede reticular o simplemente dividir en cuatro sectores, para poder establecer una medición proporcional de la letra.

El cuadrado es la unidad básica para analizar el alfabeto romano

La altura de las mayúsculas romanas resulta una medida fija, con excepción de las que se rigen por el trazo circular (O Q C D G U) y las que ofrecen uno o más vértices (*pointed apex*) 33 (A M N V W), donde es necesario hacer un ajuste óptico. En general la mayoría de las letras mayúsculas se pueden clasificar simplemente por su ancho; según estas proporciones, se pueden clasificar las letras, de manera sencilla en anchas, medianas y estrechas.

Clasificación de la letra por su ancho en relación al cuadrado canon.

$\frac{1}{1}$ C D G

Ancha

M O Q W

$\frac{3}{4}$ A H T N

Mediana

U V X Y Z

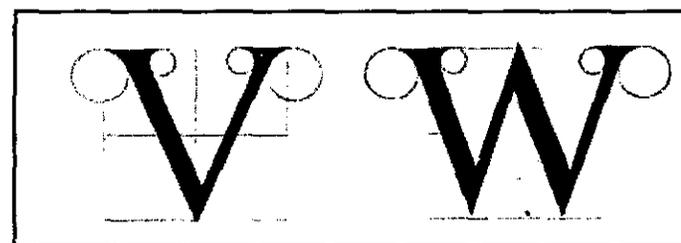
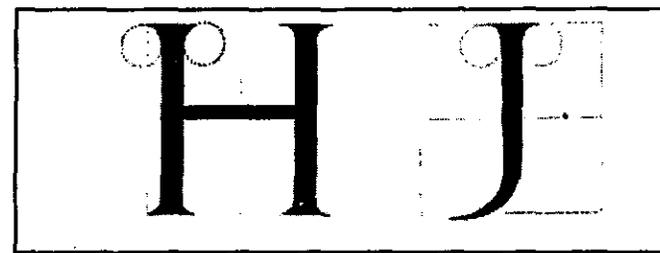
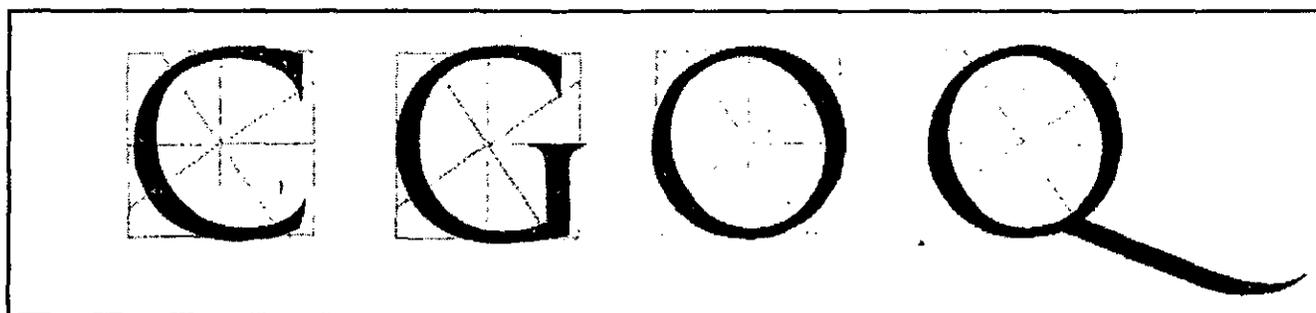
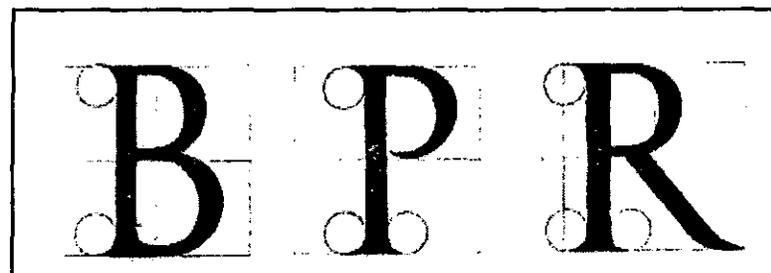
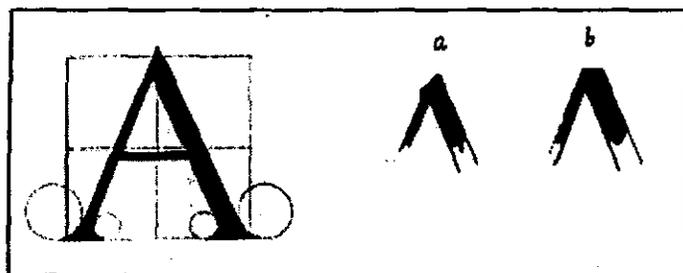
$\frac{1}{2}$ J S E L B F R

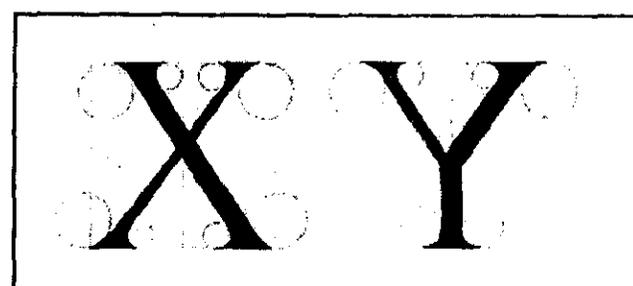
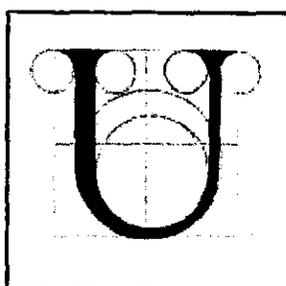
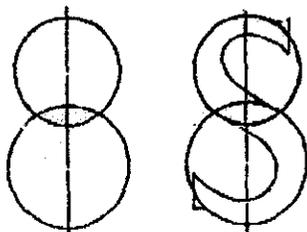
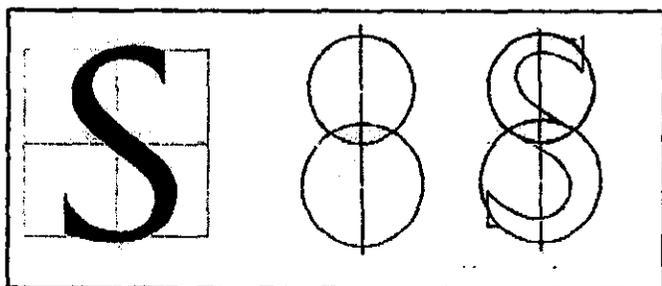
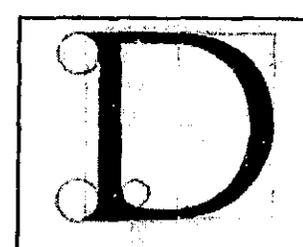
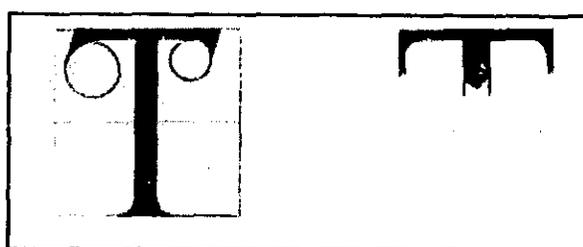
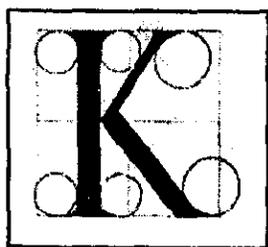
Estrecha

K P I J W

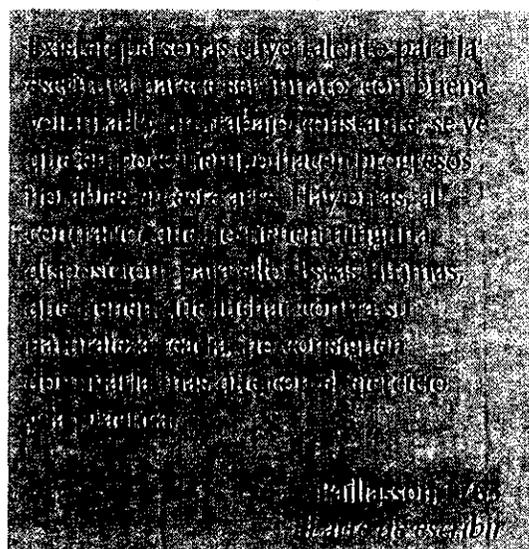

Posteriormente se expone, ya sea de manera individual o formando grupos de letras, dependiendo de la similitud en su anatomía, mostrando las características de construcción de cada letra dentro de un cuadrado *canon* 34, siguiendo por orden de importancia cada uno de los trazos que la conforman. A excepción de la "I" y la "J", la mayoría de las letras mayúsculas se componen de dos o más trazos.

ANALISIS DE LAS FORMAS BASICAS DE LAS LETRAS.

En este punto se estudian las características básicas de cualquier alfabeto caligráfico de mayúsculas y minúsculas en general; características que se expresan a través de los **elementos y formación de la letra, estructura de las letras, los principios de proporción, las gracias y los trazos de remate.**

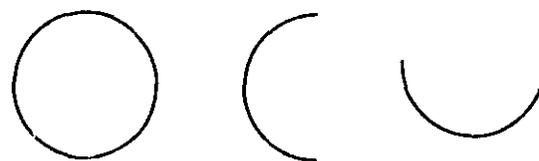
Para estudiar los elementos que forman a la letra, tenemos que comenzar por analizar cada uno de los trazos de las letras que forman parte de nuestro sistema de escritura 35. El análisis de los trazos se comienza observando la estructura más sencilla de la letra; para ello, es necesario trazar su esqueleto a través de formas que estén desprovistas de rasgos o elementos adicionales a las características de cada letra. Se va a utilizar la letra de Palo o Egipcia, por ser la que reúne éstas características. Se comienza por descomponer los elementos de que constan todas las letras de éste alfabeto, y se observa que simplemente se obtienen trazos rectos y curvos. Estos trazos se dan de la siguiente manera:

Trazos Rectos

Vertical, oblicuo y horizontal en diversas dimensiones.

Trazos Curvos

Curvas completas e incompletas en diversas dimensiones, siendo las curvas imcompletas verticales y horizontales.

Así mismo, los trazos que dan una de las características de "familia" a las letras, son los rectos, verticales u oblicuos. El trazo vertical corresponde a la dirección y actitud que muestra la letra (por ejemplo la romana, uncial y gótica, que tienen un sentido y orientación esencialmente vertical) El trazo recto vertical se encuentra completo en la mayoría de las letras y semicompleto en algunas.

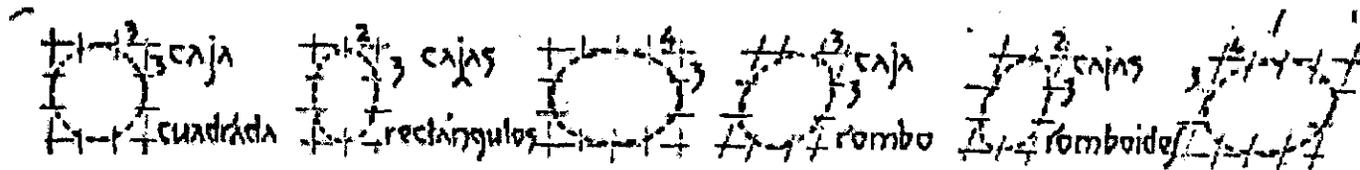
El trazo recto oblicuo, marca una actitud y dirección inclinada de la letra (por ejemplo la itálica y la escritura inglesa o *cooperplate*) principalmente en los estilos cursivos. Cuando la letra tiene un énfasis vertical, los trazos oblicuos se dan en un número menor de letras, que en los trazos verticales.

El trazo recto horizontal generalmente marca algunos rasgos en las letras, siendo generalmente usados en las mayúsculas, ya que en su mayoría los estilos de escritura tienen un sentido vertical u oblicuo, condicionados por las características propias del hombre al leer y escribir.

La dimensión del trazo recto está marcada en la mayúsculas por la altura total y en las minúsculas por la altura del cuerpo más la altura de los trazos ascendentes y descendentes. Para dar el grueso adecuado a la letra en relación a su altura, se puede establecer como mínimo $1/6$, es decir que el grueso del trazo es igual a la sexta parte de la altura de la letra y como máximo $1/10$, es decir el grueso del trazo corresponde a la décima parte de la altura de la letra.

El trazo curvo parte de una circunferencia inscrita en un cuadrado, cuyo diámetro corresponde a la altura de la mayúscula o del cuerpo de la minúscula; lo cual marca que a este tipo de forma circular lo rige una caja cuadrada. Ahora bien, las formas circulares de los alfabetos se rigen por la altura de la caja central con respecto de su anchura, pudiendo ser igual y a veces, mayor o menor que su altura. También se rigen por la actitud y orientación de las líneas rectas.

Si la caja está formada por un cuadrado, la letra se llama de caja cuadrada, y en los otros dos casos, de caja rectangular 36.

Los trazos simples rectos y curvos, servirán para formar grupos de letras, tanto en mayúsculas como en minúsculas, donde se clasifiquen por número y combinación de trazos.

Las mayúsculas se agrupan de la siguiente manera:

Trazo recto vertical

Trazo recto oblicuo

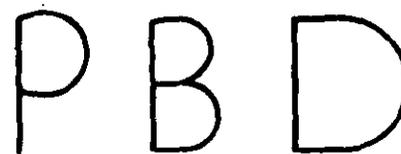
Trazo recto vertical y trazo recto horizontal

Trazo recto oblicuo y trazo recto horizontal

Trazo recto vertical y trazo recto oblicuo

Trazo recto vertical y trazo curvo vertical

R

Trazo recto vertical, trazo curvo vertical y trazo recto oblicuo

JU

Trazo recto vertical y trazo curvo horizontal

C G O O Q

Trazo curvo completo y trazo curvo vertical

S

Trazo semicircular e irregulares

Las minúsculas se agrupan de la siguiente manera:

i l

Un sólo trazo

g f u u n h

Tres trazos

j r

Dos trazos ligados

y

Cuatro trazos

a b d p q e e t

Dos trazos superpuestos

m

Cinco trazos

S

Trazos de formación irregular (curvos)

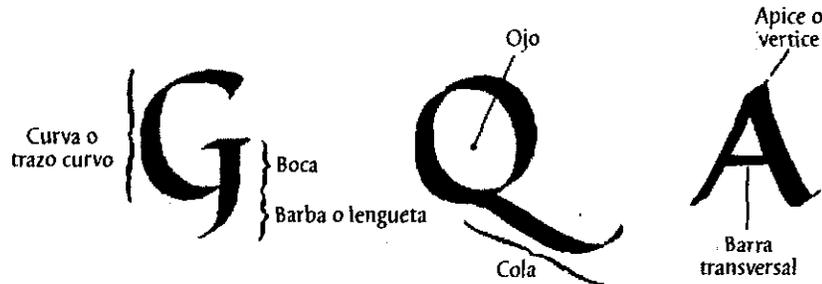
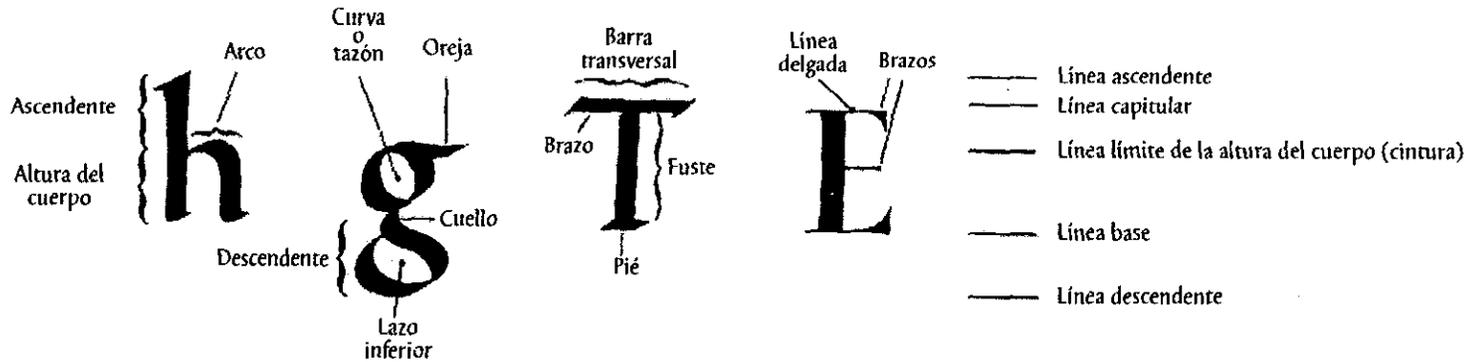
k v x z

Trazos de formación irregular (oblicuos)

Con esto podemos observar que las letras que se componen de dos o más trazos (excepto la "l" y a veces la "j"), se combinan según reglas de construcción. En general, los alfabetos de minúsculas presentan más variaciones entre las formas de las letras, por la mayoría de letras compuestas por trazos curvos. Las minúsculas presentan más variedad de diseño y textura a causa de los ascendentes y descendentes 37, y en el redondeamiento de algunas letras.

La estructura de las letras muestra su carácter distintivo ya sea que éstas se realicen con trazos rectos o curvos, si los trazos rectos son verticales, horizontales o inclinados, y si las formas curvas son abiertas o cerradas, además se estudian las características de "familia" 38 que se expresan en su mayor parte en el ductus y en la amplitud o profundidad de las formas curvas, en general se estudian las formas de cada una de las letras.

Dentro del estudio de la estructura, es importante mencionar las partes de la letra, dónde se podrán encontrar algunas diferencias en los términos usados para designar algunas partes, a los usados en tipografía:

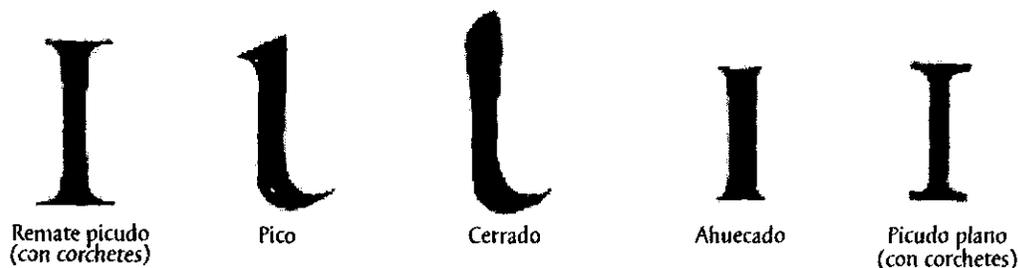
El espacio interno (llamado también "ojo" o *counter*) es muy importante para la letra, porque establece la individualidad, la forma estética y las proporciones de la misma. El espacio interno puede ser parcial o total.

En la estructura general de un alfabeto, la letra "O" sea ésta redonda o elíptica, establece el criterio para las formas curvas de las demás letras. En los alfabetos que se rigen por la forma redonda, se establecen curvas redondeadas, abiertas y erguidas; en los alfabetos de forma elíptica, se determina un diseño de letras ovaladas y comprimidas, con curvas más cerradas.

Los principios de proporción son básicos para establecer la armonía de las letras, para que éstas resulten visualmente uniformes y agradables por sí mismas; además de que todas las letras de un alfabeto se ajusten a un sistema lógico de proporciones. Es importante que se aplique constantemente este punto en la práctica caligráfica. Se estudian las mayúsculas y minúsculas a través de su clasificación establecida por los términos estructurales de proporción como lo son el largo y el ancho 39. En la actualidad, se suele utilizar letras mayúsculas y minúsculas, aunque esto no siempre se usó en la Caligrafía. Generalmente se utilizan las mayúsculas, acompañados de un alfabeto de minúsculas lógicamente diseñadas en forma y proporción a las mayúsculas. Otro aspecto importante es el observar el trazo de la plumilla y de qué manera afecta la forma de las letras, de ahí que se preste atención en la elaboración de éstas con la plumilla.

Las gracias y los trazos de remate (en tipografía *pies* o *serifs*) se refiere al pequeño trazo, al final del *stem* o trazo principal de una letra 40. Se estudian los distintos tipos y la forma de realizarlos. Dentro de la Caligrafía existe un axioma que dice que una persona muy experimentada puede construir un alfabeto, con sólo dos letras: la "O" y la "I". La letra "O" es importante en la estructura general de un alfabeto, junto con el ángulo de la pluma, el cual establece las gradaciones de fino a grueso dentro de una curva. La letra "I" nos muestra como se hacen y se rematan los trazos verticales de las demás letras.

Al parecer su primera aparición fue en las letras griegas grabadas en el siglo IV a.c.. De éstos existen varios tipos 41:

Rematado plano

Traza delgado

Gancho

Ondulado

Ovalado

Acuñado

Rematado plano

Golpe

Diamante

Acampanado

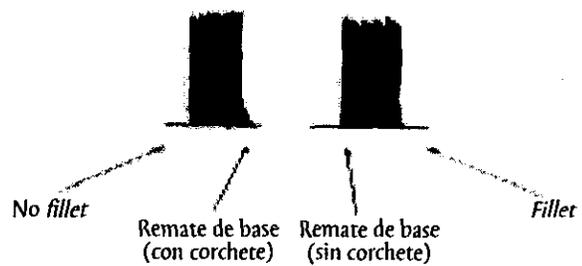
Acuñado

Atravesado

Traza de cruz

De manera general, podríamos decir que los remates se agrupan en simples y compuestos 43. Los simples se hacen moviendo la pluma ligeramente hacia arriba antes de bajar en un trazo vertical u oblicuo y antes de levantar la plumilla en la base del trazo. Principalmente se usa para rematar un trazo principal y están a la izquierda del asta en lo alto de la letra y salen por la derecha en la base misma. Los compuestos son los que se construyen con dos o tres trazos cortos, creando una forma distintiva en la cabeza y el pie de la letra, así como en los brazos transversales terminales. Para realizar este tipo de gracias, se necesita cierta destreza para girar la pluma y asegurar que la anchura del trazo esté en proporción con el trazo principal. A las florituras y curvas finas, que salen del trazo mismo de la letra, se le podría considerar como remates compuestos.

SOPORTES Y HERRAMIENTAS

*Thin ink, bad vellum, difficult text.
This vellum is hairy.*

Una pintura aguada, un pergamino malo,
dificultan el texto.
Este pergamino está viejo.

*Traducción de quejas de un monje irlandés
en los márgenes de sus manuscritos-
Gascoigne, Bamber. The Christians
New York, 1977.*

Este tema ya fue tratado con profundidad en el Capítulo II, donde se encuentra con el mismo nombre. El desarrollo y evolución de la escritura se ha dado gracias a tres componentes esenciales que son: el **instrumento de escritura** (*calamus, penna, stilus, pincel, etc.*), el **medio** (tinta y pintura) y la **superficie** (piedra, barro, papiro, pergamino, etc.). En la actualidad contamos con una gran variedad de medios y materiales para para el uso cotidiano de la escritura.

Para empezar a practicar la Caligrafía, bastaría simplemente una hoja de papel, un tintero y una plumilla. Pero realmente existen muchos materiales tradicionales y de fabricación moderna que se pueden utilizar para el quehacer caligráfico. Para el manejo y elaboración de algunos materiales tradicionales (tinta, pergamino, dorado), existen técnicas específicas que requieren conocimientos especializados, por lo que no están contemplados dentro del programa. De esta forma, se pasa revista de los materiales actuales, que pueden servir para la práctica y desarrollo de la Caligrafía.

A partir de que se empezaron a fabricar las plumillas en serie, se empezó a desarrollar toda una industria alrededor de la Caligrafía; en la actualidad existen muchos productos que facilitan la labor del calígrafo. Así podemos encontrar una gran variedad de formas y marcas de plumas metálicas.

También podemos encontrar las modernas plumas fuente caligráficas, las cuales se pueden encontrar con cartuchos de tinta como alternativa al depósito rellenable y con plumillas intercambiables.

De igual modo se trabaja con tintas, con las cuales se trabajan los distintos tipos alfabetos y se ven sus diferentes posibilidades en el desarrollo de la Caligrafía; sin olvidar el manejo, en su caso, de materiales antiguos y modernos. La acuarela también es utilizada sobre todo en la iluminación de textos y en el trazo mismo de algunas letras.

Dentro de los artículos que podemos encontrar alrededor de la Caligrafía se encuentran marcadores y plumines especialmente manufacturados para el ejercicio caligráfico, sin embargo la adquisición de estos instrumentos, que en su mayoría son importados, resulta difícil. Así que, dentro del taller se realiza la adaptación de plumines y marcadores de fieltro para su uso en la escritura; también se manufacturan plumas de caña y de ave. Además se trabajan con materiales que se presten para la experimentación en la Caligrafía.

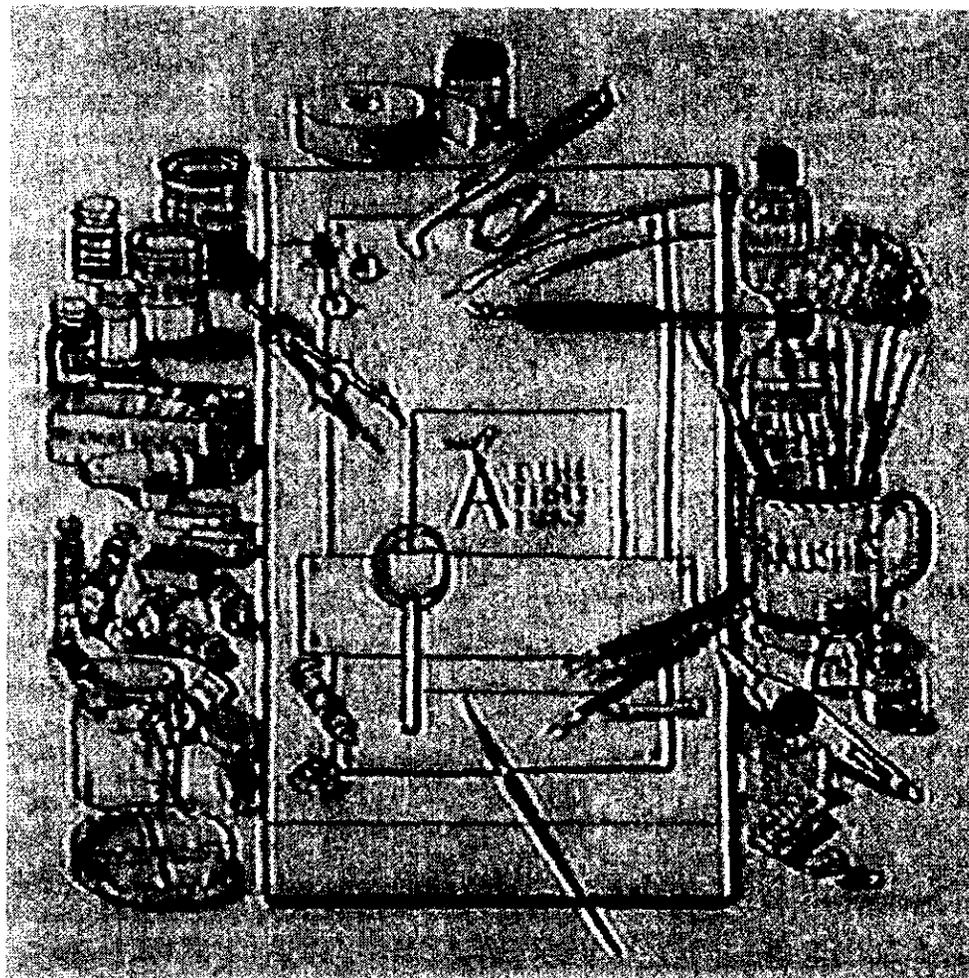
Aunque el uso del pincel no está ligado a las tradiciones de la escritura occidental, aún cuando tiene un uso diverso dentro de la Caligrafía occidental desde aplicación de colores hasta su posible utilización como un instrumento de escritura, se puede hablar de los tipos y del manejo del pincel.

El soporte dentro de la escritura ha sido importante (ver Cap. I Soportes de la Escritura), porque gracias a los distintos tipos ha sido posible su evolución. De esta forma se puede hablar sobre los soportes más usados dentro de la Caligrafía, dónde el pergamino y la vitela se exponen a través de su historia y de su forma de preparación, como los más importantes dentro del desarrollo histórico de la Caligrafía.

El papel es un soporte muy usado en la Caligrafía contemporánea, dónde, dependiendo de su proceso de fabricación, se logran diversos grados de superficies (lisas o rugosas) las cuales se pueden utilizar dentro del quehacer caligráfico, para conseguir formas determinadas en la escritura. La elección del papel depende del toque personal del calígrafo, del tono y textura necesarios para el trabajo, del tamaño y peso de la letra, etcétera. Se expone la historia y los distintos procesos de fabricación, de los soportes más comunes dentro del quehacer caligráfico.

Los accesorios para el quehacer caligráfico son diversos y su utilidad depende del estilo individual del alumno.

Materiales e instrumentos para pintar manuscritos.

DESARROLLO DE UN ALFABETO CALIGRAFICO

La velocidad en la escritura es obra de la práctica y del tiempo. Una mano que empieza a escribir no debe precipitarse, no debe actuar tampoco con demasiada lentitud. Estos dos contrastes producen un efecto también peligroso. Las prisas dan lugar a una escritura desigual y sin normas; la extrema lentitud produce un signo torpe, titubante y a veces tembloroso. Por lo tanto, hay que escoger un punto medio entre esos dos extremos. Cuando la mano que se familiariza con los preceptos ha alcanzado un cierto grado de perfección, puede acelerar sus movimientos progresivamente y adquirir esa gran libertad que se pide a los que están destinados a ocupar empleos.

Paillason, 1763
El arte de escribir

El alumno aplica todos los conocimientos adquiridos anteriormente y los pone en práctica en el desarrollo de un alfabeto. Cada alfabeto tiene sus particularidades, y aunque cada uno entraña un análisis y un grado de dificultad diferente, existen algunas reglas que se aplican para la elaboración de cualquier alfabeto, mismas que determinan la dirección de cada uno de los trazos y su orden en la secuencia de construcción.

El número, orden y dirección de los trazos siguen un criterio lógico, que tiene en cuenta el carácter básico de la letra y el ángulo de la pluma. La secuencia más natural para el movimiento de la mano y la pluma, es construir la letra de izquierda a derecha y los trazos de arriba a abajo. Así los trazos verticales y oblicuos bajan desde el límite superior de la letra hacia la línea de escritura. Esta dirección se aplica a todos los trazos oblicuos, vayan hacia la izquierda o derecha.

Los trazos rectos se forman con ellos siempre de arriba a abajo, empezando en el punto superior del trazo más delgado, y acabando en la base, igualmente delgada. En las letras con curvas parciales, hay que tener en cuenta el diámetro y posición de trazos en relación con la porción del círculo o elipse incluida en la curva, para poner en la gráfica del trazo curvo (línea fina-gruesa).

Regla importante al hacer el trazo principal de la letra, es el primero en realizarse. Las minúsculas "a", "d" y "g" no tienen la barra a la izquierda del trazo principal, se construyen de manera distinta, primero los trazos curvos y luego el trazo principal. Las letras que no tienen un trazo principal, se forman de diferentes maneras ("W" y "V"). En el caso de la "E" y la "N", primero se realiza el trazo principal y posteriormente el trazo horizontal oblicuo, uniéndolo dos. El brazo ("E" y "F") se realiza en el siguiente orden: arriba, abajo y canto. En la "I", se realiza primero el trazo principal y después la barra o *crossbar*.

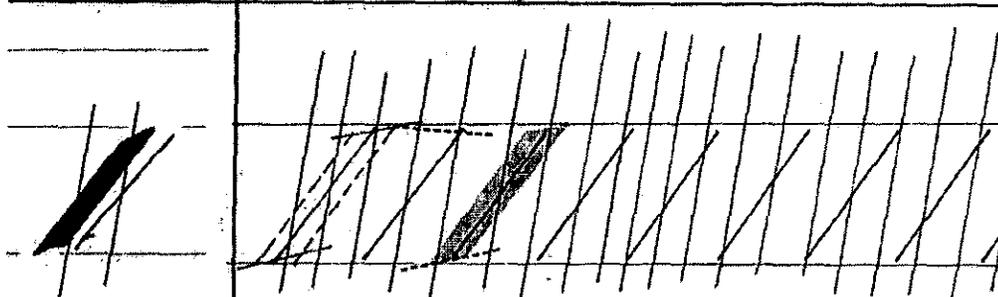
Al desarrollar un alfabeto hay que estudiarlo cuidadosamente antes de copiarlo, observando los trazos de la plumilla, permitiéndonos esto obtener el giro y dirección de la plumilla en las gracias y los trazos de remate. Así también como el de calcular el tamaño de la letra a través del ancho de la misma; de esta forma hay que obtener el ancho adecuado de la plumilla, así como los posibles trazos y giros de ésta y determinar el ángulo de la plumilla en relación a la línea de escritura.

Al copiar un alfabeto hay que buscar sus características básicas y tratar de distinguir su esqueleto y las modificaciones que la pluma introduce en esa forma. Hay que estudiar la proporción de las letras, en altura y anchura, entre el cuerpo de la letra y los trazos ascendentes y descendentes, y en las formas generales de las líneas curvas, que pueden ser redondas o elípticas, verticales u oblicuas. Identificar el peso de las letras, el ángulo de la pluma, la relación entre trazos gruesos y finos, y la secuencia de construcción de cada letra. Los trazos son los elementos que determinan el patetesco entre las letras de un alfabeto. Se expresan en la naturaleza de los trazos curvos, los espacios internos de las letras, las gracias y trazos terminales y el enlace de los trazos, o sea, el modo en que los arcos se unen al trazo principal de la letra. La caligrafía es un mundo más vasto cuando se han comprendido todas estas características que cuando uno se limita a copiar las letras simplemente.

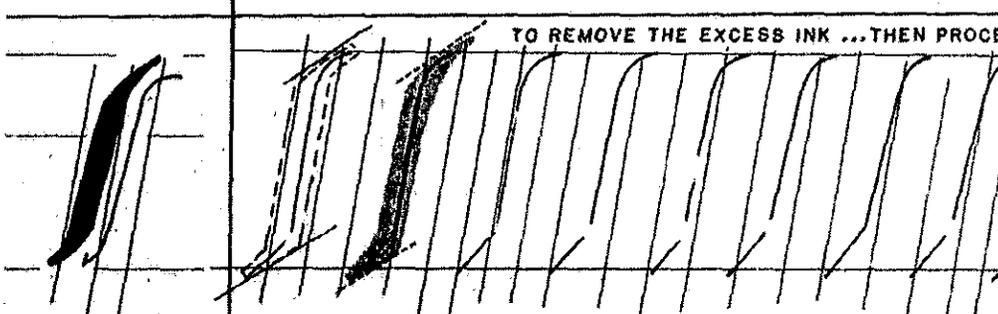
Se comienza trabajando con el más sencillo pero no menos importante; nos referimos al alfabeto itálico que pese a sus líneas elegantes presenta menos dificultad en su aprendizaje que cualquier otro. Para elaborar éste alfabeto se siguen los mismos pasos que en cualquier otro.

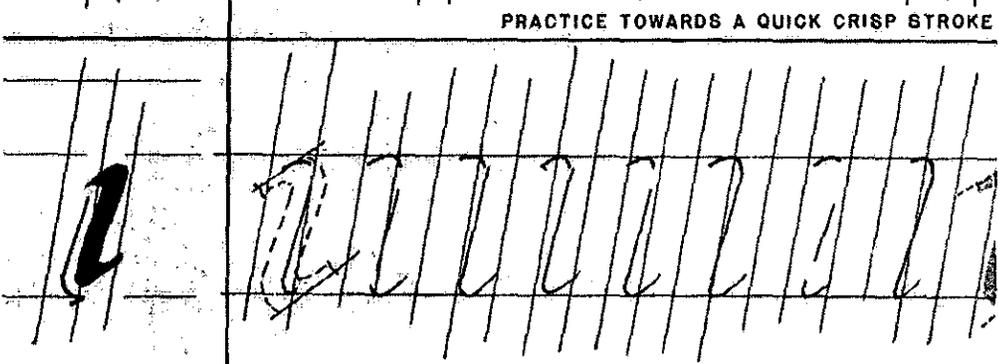
Primero se traza el esqueleto del alfabeto con el fin de memorizar sus formas y después se practican los trazos básicos para el desarrollo del alfabeto:

MAKE A SHORT PRACTICE STROKE ON SCRATCH

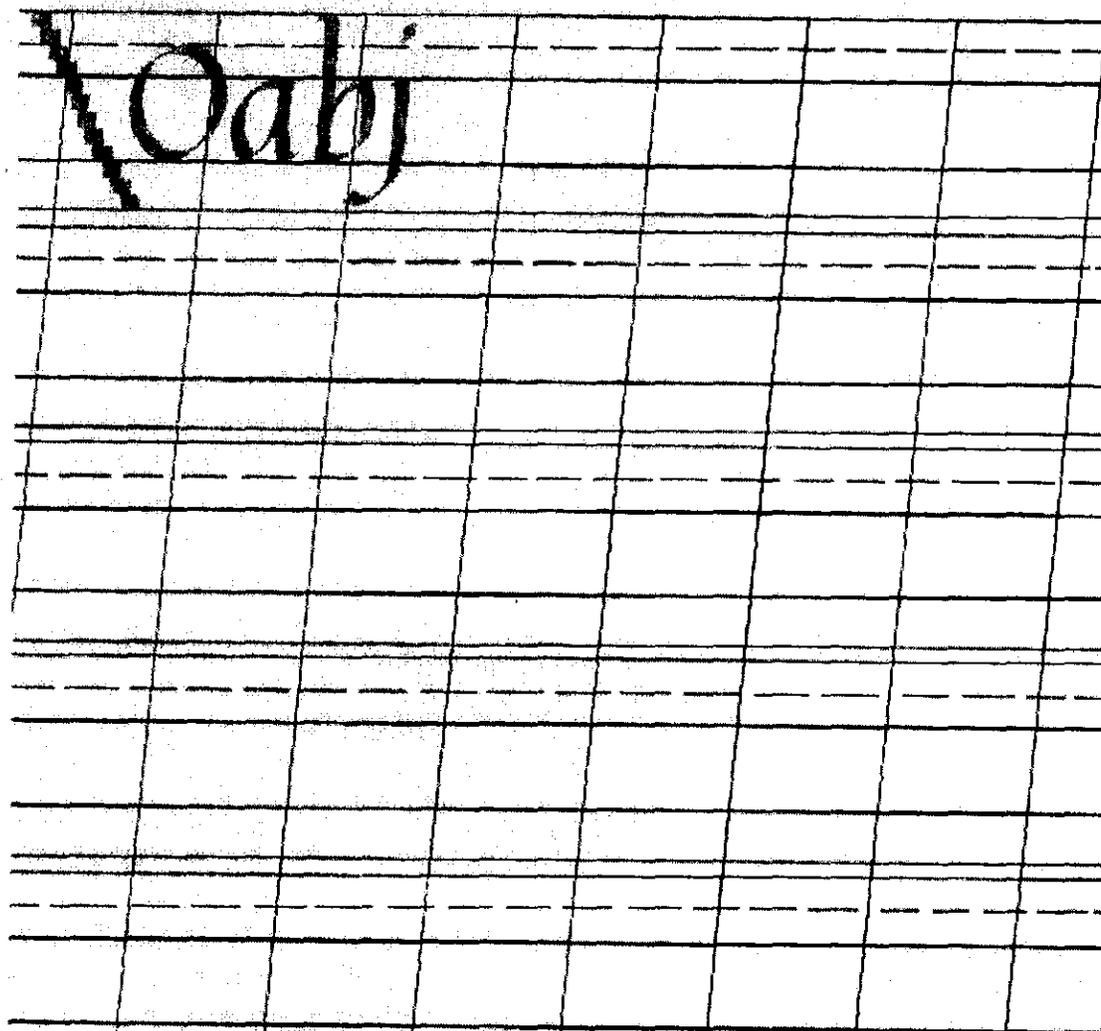
TO REMOVE THE EXCESS INK ... THEN PROCEED

PRACTICE TOWARDS A QUICK CRISP STROKE

Para el ejercicio del esqueleto y de los trazos básicos se puede trabajar en un cuaderno de cuadrícula grande. Posteriormente se trabaja el alfabeto, al igual que los trazos básicos, con el lápiz plano. Finalmente se ejecuta el alfabeto sobre hojas pautadas 46:

Para tener confianza y soltura, hay que entender y practicar constantemente los preceptos básicos de la Caligrafía. Asimismo, la destreza es un aspecto importante y, con el tiempo, el ritmo y la consistencia de los distintos trazos se hará instintivo, dando a la escritura una continuidad y una coherencia natural.

4.5.- Opciones posteriores al programa.

Scribere qui cupiunt, sensum Deus augeat illis.

Deja que Dios estimule el sentido de aquel que desea escribir

*Comentario de un monje medieval
al termino de un manuscrito.*

El programa aquí expuesto presenta los aspectos básicos para el aprendizaje de la Caligrafía, pero el desarrollo de éste arte nos deja ver que para un aprendizaje completo, es necesario que su desarrollo se extienda por lo menos a un segundo programa. Son varios los aspectos que podrían conformar éste segundo programa, donde se mostraría un estudio más profundo de los temas como la Evolución de la escritura y sobre un desarrollo más completo de la Técnica.

El estudio que se realiza en "Evolución del lenguaje escrito" se avoca solamente a la escritura occidental, dadas las condiciones de duración del curso, sin embargo se podría ampliar hasta las escritura de Norte y Mesoamérica; de Medio oriente y Lejano Oriente, donde su florecimiento incluye aportes de medios y materiales; e incluir escrituras regionales o poco difundidas que siguen utilizándose hasta nuestros días y aquéllas cuyo uso se ha perdido. El estudio de la "Evolución del lenguaje escrito" implica, de algún modo, tocar campos como la lingüística y la semiología e incluso la historia. Al respecto se podría revisar como se descifraron algunas escrituras de la antigüedad. Dentro del estudio de escrituras del Lejano Oriente tuve la experiencia de un curso intersemestral en el que presenté a los alumnos aspectos básicos de la historia, medios y materiales, así como de la técnica de la caligrafía japonesa, lo que despertó gran interés en ellos.

En el caso de la técnica, una vez que se ha entendido y dominado el manejo de la plumilla, así como el trazo de las letras se puede desarrollar la **maquetación y el diseño caligráfico**; donde se analiza el contenido del texto para darle la intención adecuada, estudiando el *espaciado de las letras, textura del escrito, legibilidad del texto, diseño de la página*, etcétera.

El calígrafo tiene la responsabilidad de preservar la sustancia y significado de un texto, transmitiendo al mismo tiempo la vitalidad de la escritura en sí misma 47.

También se pueden ejercitar y desarrollar otros alfabetos e incluso diseñar nuevos alfabetos. La experimentación con nuevos medios y materiales formaría otro de los aspectos básicos de ese programa; esta actividad se incluyó en dos de los cursos señalados, resultando de gran provecho para los alumnos.

Todos estos puntos pueden resultar en un segundo programa que se conformaría a través de una investigación más profunda para sumarle nuevos elementos, sobre todo en el campo del diseño gráfico y de las artes visuales.

La creatividad y la habilidad llevadas con maestría por calígrafos de todo el mundo y de todas las épocas, han hecho en la actualidad que una actividad cotidiana como lo es la escritura al realizarse con técnica, pase de ser un simple trabajo artesanal al de obra artística. Pero todavía falta mucho para que esto suceda en nuestro país, donde todavía se sigue considerando a la caligrafía como un oficio menor.

En la industria del diseño gráfico, la búsqueda para lograr un mensaje claro, a través de los medios, ha sido de primera instancia; los avances tecnológicos así como las estrategias han evolucionado considerablemente, originando con esto una nueva concepción del diseño gráfico. Esta nueva concepción del mensaje gráfico busca nuevas formas, entre ellas el revalorar el trabajo hecho a mano como lo es la caligrafía misma.

Desgraciadamente nuestro desarrollo social y cultural necesita de sistemas más rápidos y eficaces de comunicación gráfica, donde regularmente la creatividad y la reproducción se deja en manos de las computadoras, lo cual nos da un mensaje que en la mayoría de los casos se vuelve rígido y monótono.

En la actualidad el uso del trazo libre y espontáneo, realizado a pincel, plumilla o cualquier otro instrumento, rompe con el tedio y la pesadez de la tipografía computarizada. Lo impreso generalmente es para leerse, no para verse; la letra o el trazo hecho a mano nos brinda un nuevo concepto dentro del mensaje impreso.

Dentro del campo del diseño gráfico las aplicaciones pueden ser diversas (Ver Cap. 3.2.1, La Caligrafía en México), aunque en nuestro país no tiene el mismo desarrollo; por ejemplo no es frecuente el uso de la Caligrafía en ilustraciones de libros, posters decorativos, invitaciones. etc.. Además existen trabajos que están más ligados a las tradiciones culturales de los países donde se originó la Caligrafía, como por ejemplo el uso de la Heráldica y de los árboles genealógicos; a esto se deben sumar varias generaciones que surgieron desde su redescubrimiento, a finales del siglo pasado, que se han dedicado al estudio y la experimentación de la letra manuscrita.

La práctica profesional de la Caligrafía ha sido bien aceptada dentro de la industria del diseño gráfico, para muestra basta con revisar todas las publicaciones, como revistas especializadas y libros (Ver Cap. 2.3.2, Desarrollo Siglo XX). Como mencioné anteriormente el desarrollo profesional de la Caligrafía se ha venido dando desde su mismo redescubrimiento, pero es en estas últimas décadas que la industria del Diseño Gráfico valora más el trabajo de la letra hecha a mano, donde se revela la creatividad que en muchos de los casos se da de manera inconciente.

El trazo libre y espontáneo llevado con técnica, nos brinda una serie de formas y texturas, expresiones visuales que nos brindan nuevas posibilidades, llenando la vista de un espíritu de belleza.

Los tiempos actuales demandan la rapidez del mensaje, donde la tecnología permite realizar en un tiempo corto el mensaje; pero al parecer cuando existen más medios, la creatividad y la expresión del mensaje se van perdiendo. El uso de la computadora desgraciadamente provoca este rompimiento en la creatividad; la Caligrafía brinda una no tan nueva opción dentro de la comunicación gráfica, donde la computadora y el trazo manual pueden integrarse en un solo objetivo.

La búsqueda, la experimentación y la práctica constante llevan a tocar el terreno de las artes visuales, buscando en la libertad de la expresión y en los materiales, nuevos caminos en la expresión, donde a veces la letra o el trazo mismo llegan a ser un medio de expresión para el manejo de los conceptos. Tal vez esta posición levante polémica dentro del círculo de artistas visuales, pero lo que es innegable es el valor expresivo-plástico del trazo del pincel,

plumilla o cualquier otro instrumento, ya sea como forma de mensaje gráfico (letra) o como elemento de composición en una obra plástica.

El desempeño profesional del calígrafo se puede dar dentro de despachos de diseño y agencias de publicidad, pero generalmente es como *Free Lance*. El calígrafo puede realizar como una opción profesional, comisiones comerciales, posters decorativos, ilustraciones, ilustraciones de libros, árboles genealógicos, heráldica, etc., y por otro lado dejando rienda suelta a su creatividad. (Ver Cap. 3.2.1)

El futuro de la Caligrafía es incierto y actualmente vivir de la de esta profesión resulta difícil, sobre todo en nuestro país; pero lo curioso es que cada vez es más frecuente el uso de la letra manuscrita y esto es por la gran posibilidad de desarrollo que puede tener en el Diseño Gráfico y en las Artes Visuales.

NOTAS

CAPITULO 4.- PROPUESTA DE PROGRAMA PARA EL CURSO:

"INTRODUCCION A LA CALIGRAFIA" COMO APOYO A LAS LICENCIATURAS DE ARTES VISUALES Y DISEÑO DE LA COMUNICACION VISUAL

INTRODUCCION.

1.- Martin, *op. cit.*, p. 16.

OBJETIVOS.

2.- El trazo caligráfico es un rasgo de la pluma que lleva una determinada dirección. Cfr. Eulogio Varela y Sartorio, *La letra y su tarea constructiva*, p. 16.

TEMATICA.

3.- Blanchard, *op. cit.*, p. 49.

DESARROLLO DEL PROGRAMA.

4.- Manfred Maier, *Procesos Elementales de Proyección y configuración*, tomo 2 p. 76.

5.- Cfr. José María Parramón, *Así se dibujan letras, Rótulos, logotipos*, p. 25.

6.- Varela y Sartorio, *op. cit.*, pp. 16 y 17.

7.- Edward Johnston, *Formal Penmanship and Others Papers*, p. 103.

8.- Martin, *op. cit.*, p. 88.

9.- Se refiere al final de la punta de una pluma de ave o plumilla metálica, que hace contacto con la superficie del soporte de escritura. Cfr. Folsom, *op. cit.*, p. 84.

10.- Tom Gowdie, *Calligraphic Styles*, p. 3.

11.- Gowdie, *op. cit.*, pp. 4-5.

12.- Jean, *op. cit.*, p. 84.

13.- Martin, *op. cit.*, p. 88.

14.- Johnston, *op. cit.*, p. 104.

15.- Gail Lawther, *et al.*, *You Can Learn Lettering and Calligraphy*, p. 53.

16.- Cfr. Martin, *op. cit.*, p. 96 y Johnston, *op. cit.*, p. 71.

17.- Martin, *op. cit.*, p. 96.

18.- Cfr. Johnston, *op. cit.*, pp. 71-82.

- 20.- Es una pieza de metal que regula el flujo de tinta, ésta se encuentra ya integrada a la pluma metálica o se le puede adaptar. *Cfr. Folsom, op. cit., p. 104.*
- 21.- *Martin, op. cit., p. 95.*
- 22.- *Cfr. Johnston, op. cit., pp. 90-91.*
- 23.- Término usado para designar a la letra manuscrita del siglo XVII hasta mediados del siglo XX. *Cfr. Folsom, op. cit., p. 93.*
- 24.- *Cfr. George Evans, An Introduction To Calligraphy, p. 43 y Martin, op. cit., p. 93.*
- 25.- *Martin, op. cit., p. 101.*
- 26.- *Cfr. Martin, op. cit., pp. 98-101 y Blanchard, op. cit., pp. 49-51.*
- 27.- *Cfr. Chirtopher Jarman, The Osmiroid Book of Calligraphy, p. 22 y Lawther, op. cit., p. 21.*
- 28.- Javier Sologuren. "Lo que la letra nos dice". pp. 14-15.
- 29.- Varela y Sartorio, *op. cit., pp. 39-40.*
- 30.- Trazo principal de una letra; usualmente vertical o en ángulo, si la escritura es oblicua. Ocasionalmente es diagonal, como el la "N" o "Z". *Cfr. Folsom, op. cit., p. 116.*
- 31.- Parramón, *op. cit., p. 25.*
- 32.- *Cfr. Martin, op. cit., p. 91.*
- 33.- El punto más alto de una letra. *Cfr. Folsom, op. cit., p. 11.*
- 34.- Parramón, *op. cit., pp. 26-32.*
- 35.- *Cfr. Varela y Sartorio, op. cit., pp. 16-21.*
- 36.- *Idem., p. 11.*
- 37.- *Cfr. Martin, op. cit., p. 90.*
- 38.- *Idem., p. 90.*
- 39.- *Idem., p. 91.*
- 40.- *Folsom, op. cit., p. 111.*
- 41.- *Cfr. Folsom, op. cit., p. 111 y Lawther, op. cit., p. 49.*
- 42.- Línea delgada en el ángulo formado por el trazo y su remate. Los *fillets* no son naturales en la Caligrafía, pero ocurren en letras construidas y en la tipografía. *Cfr. Folsom, op. cit., p.47.*
- 43.- *Cfr. Martin, op. cit., pp. 102 y 103*
- 44.- *Idem., pp. 100-102.*
- 45.- *Idem., p. 104.*
- 46.- *Lawther, op. cit., p. 184.*
- OPCIONES POSTERIORES.
- 47.- *Martin, op. cit., p. 121.*

CONCLUSIONES

El presente trabajo muestra en sus primeros tres capítulos, una investigación sobre el origen, desarrollo y evolución de la escritura, donde la Caligrafía es uno de los aspectos más interesantes por su riqueza visual.

Por lo que respecta al primer capítulo se trata de presentar de manera lineal dónde, cómo y porqué del surgimiento de la Caligrafía dentro de la evolución de lenguaje escrito; éste estudio es importante para el alumno que pretenda introducirse en la práctica de la letra manuscrita. La gracia y elegancia con que la que se elaboraban los libros no es propia de la cultura occidental, otras formas de Caligrafía se desarrollaron en otras regiones, donde cultura y lenguas sirvieron de base para su desarrollo. Aunque se mencionan de manera breve en el capítulo, estas formas de escrituras pueden servir como tema para futuras investigaciones.

En el segundo capítulo se muestra toda la historia de los materiales, estilos y soportes hasta nuestros días. Este estudio es muy importante ya que sirve de base para la práctica de la letra manuscrita y sus posibilidades plásticas, ya que el uso de instrumentos como la pluma, el pincel, el pregamino, etc., pueden tener muchas posibilidades dentro de su práctica y experimentación, tanto de materiales como de soportes.

En el tercer capítulo se hace una revisión de la escritura en México, desde las culturas prehispánicas hasta nuestros días. Esto es importante para conocer y entender el desarrollo de la Caligrafía en nuestro país, donde poco se puede decir en comparación a otras regiones. Debo decir que resulta difícil hacer un estudio de éste arte, esto debido posiblemente por varios aspectos: poca información del tema, la falta de más escuelas o talleres que formen a profesionales, poca demanda de este tipo de trabajos, etc., factores que son propiamente elementos para próximas investigaciones.

Por lo que respecta al último capítulo, éste se refiere a la propuesta del programa. El programa se ha impartido en cursos con una duración máxima de 20 horas, tiempo que en el cual se enseñan los preceptos básicos para el desarrollo de la Caligrafía, pero este tiempo resulta insuficiente para poder observar los logros y avances del alum-

no en este antiguo arte, donde la paciencia y la práctica constante forman al calígrafo. Para poder obtener resultados óptimos es necesario que el desarrollo del programa básico se de en un tiempo que permita ver detalladamente cada uno de los temas, así como la supervisión constante del alumno en el manejo adecuado de la técnica. Este curso se puede proponer como un taller complementario, taller optativo, asignatura o curso; de lograrse esto, su influencia y positivas consecuencias se dejarían ver en las distintas formas de aplicación; el alumno, pues, descubrirá el valioso recurso con el que cuenta para la resolución total o parcial de los problemas de diseño que se le presenten; asimismo el arte de la escritura, se retroalimentará al despertar en algunos alumnos el deseo de desarrollarla como una profesión.

En México, la Caligrafía ha tenido muy poca difusión por lo que en el terreno educativo se tendrían muy buenos resultados al dársele la proyección adecuada. Desafortunadamente el ejercicio de este antiguo arte se ha perdido como disciplina formativa en las escuelas de arte, donde se insiste más en las formas impresas y la rotulación mecánica. Sin embargo, en algunas Instituciones, como la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Anáhuac y la Universidad del Valle de México, se imparten el taller y la asignatura de Tipografía y Caligrafía dentro del plan de estudios de la carrera de Diseño Gráfico. Aunque se muestra interés por parte de éstas instituciones en desarrollar la Caligrafía, falta todavía una visión más clara de lo que es la Caligrafía; esto se observa en los talleres los cuales son dirigidos por docentes que parten de una formación basada principalmente de la Tipografía donde enseñan la letra manuscrita con un manual. Al respecto es conveniente que estos talleres sean dirigidos por calígrafos profesionales o por especialistas en la materia, lo cual contribuiría a un mejor desarrollo de este arte.

La Caligrafía puede ser un elemento muy útil en la formación de los alumnos de la E N A P. Su estudio y práctica reúnen los requisitos necesarios para poder considerarla materia de estudio como cualquiera de las que se imparten en las tres licenciaturas. Esto queda demostrado por la amplia bibliografía que existe del tema, aunque en su mayoría se encuentra en inglés, y por que cada día encontramos materiales para el desarrollo de la Caligrafía en tiendas de arte y dibujo.

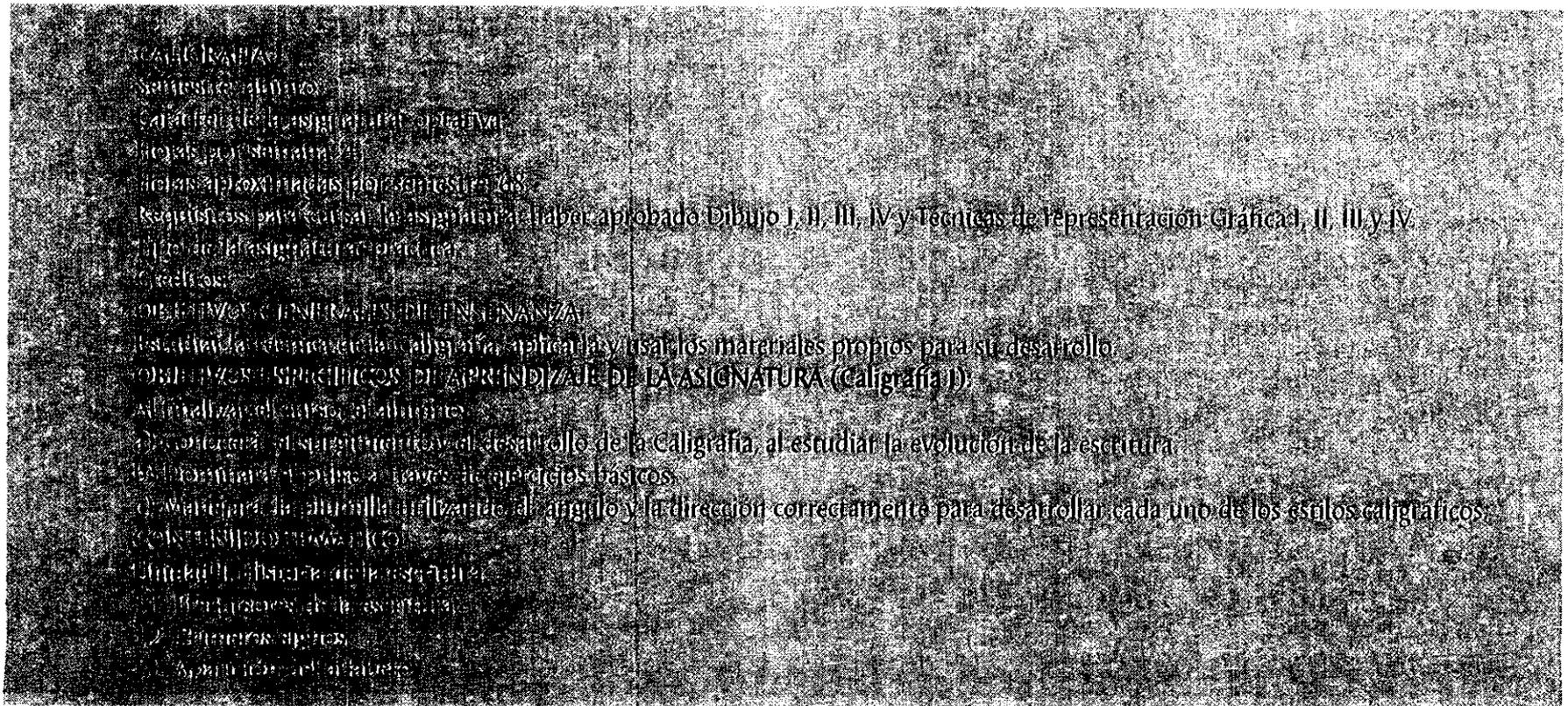
Aunque accesible, pues cualquiera puede escribir, la Caligrafía exige conocimiento y disciplina, elementos ambos que no cualquiera está dispuesto a adquirir y desarrollar; tal vez en esto estriba la diferencia de que en otros países se le considere como especialidad, mientras que en el nuestro sea considerado un oficio menor.

El futuro de la Caligrafía es incierto no sólo en nuestro país; en México como en cualquier país del mundo las expectativas profesionales de la Caligrafía son las mismas y están dadas por los distintas aplicaciones de ésta. El avance tecnológico se vuelve una suerte de enemigo para el arte de la escritura cuando bien pudiera ser un útil aliado, y me refiero especialmente a las computadoras que resuelven con gran precisión problemas gráficos pero que despojan de calidez y trabajo humano a la letra; pese a esto, aún existen personas interesadas en su aprendizaje y práctica.

Es, pues, perentoria una revalorización del arte de la escritura, sus posibles aplicaciones y usos en el diseño actual y su armonización con la tipografía y los programas de computación.

En la ENAP se ha manifestado, en los últimos años, un gran interés en su conocimiento por parte de alumnos y maestros, interés que me motivó a realizar este primer programa que ahora pongo en sus manos esperando que en algo contribuya al mejoramiento profesional de la Escuela Nacional de Artes Plásticas.

Finalmente el programa fue aceptado en el actual plan de estudios de la licenciatura de diseño de la comunicación visual. Propuesto para desarrollarse en dos semestres a partir del quinto semestre en la especialidad de ilustración.

- 1.4. El alfabeto griego.
- 1.5. Alfabeto latino.
- 1.6. Otras escrituras.
- 1.7. Soportes de la escritura.

Unidad II: Técnica básica de la Caligrafía.

- 2.1. Ejercicios básicos.
- 2.2. Trazos básicos de plumilla.
- 2.3. Trazos gruesos y delgados.
- 2.4. Angulos.
- 2.5. Manejo de la plumilla.
- 2.6. Determinación del peso de la letra.
- 2.7. Ejercicios de bordes (fillers).
- 2.8. Consejos prácticos.

Método de enseñanza sugerido: Exposición en clase de los temas sugeridos por parte del profesor, apoyado por materiales audiovisuales. Ejercicios prácticos que van de lo sencillo a lo complejo, es decir primero se procura controlar el pulso con trazos sencillos para finalmente adquirir ritmo y consistencia en el trazo, que le permitirá al alumno desarrollar un alfabeto caligráfico.

Método de evaluación: Exámenes escritos referentes a los aspectos históricos y teórico-técnicos de la Caligrafía, así como la presentación de ejercicios parciales que permitan mostrar el dominio de la técnica.

BIBLIOGRAFIA BASICA:

BLANCHARD, Gerard. La Letra. Barcelona, CEAC, 1988, 295 pp.

CHABOT, Louis. Historia de la escritura. España, Everest, 1983, 62 pp.

CLAIRBONE, Robert. El nacimiento de la escritura. México, Ediciones Culturales Internacionales, 1983, 160 pp.

FOLSOM, Rose. The Calligrapher's Dictionary. London, Thamen and Hudson, 1990, 144 pp.

GOWDIE, Tom. Calligraphic Styles. New York, Taplinger, 1979, 106 pp.

GIORGE, Ross F. et al. Manual Speedball. México, Hunt Manufacturing Co., 1972, pp 96.

JOHNSTON, Edward. Formal Penmanship and Others Papers. New York, Taplinger, 1971, 156 pp.

MAIER, Manfred. Procesos elementales de proyectación y configuración. Barcelona, Gustavo Gili, Tomo 2, s.f.

MOORHOUSE, Alfred Charles. Historia del alfabeto. México, F C E, 1961, 307 pp.

SHEPHERD, Margaret. Calligraphy Alphabets Made Easy. Wellingborough, Thorsons, 1987, 111 pp.

SHEPHERD, Margaret. Basics of the New Calligraphy. Northamptonshire, England, Thorsons, 1988, 123 pp.

ASIGNATURA I

OBJETIVOS GENERALES

- 1. Reconocer a la caligrafía como una disciplina artística y científica.
- 2. Identificar los materiales propios para su desarrollo.
- 3. Reconocer los tipos de letra asignados al haber aprobado Caligrafía I.
- 4. Reconocer los tipos de letra asignados al haber aprobado Caligrafía I.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE INSTRUCCIÓN

1. Identificar la técnica de la caligrafía aplicada y usar los materiales propios para su desarrollo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA (Caligrafía I)

- 1. Identificar el curso de la caligrafía.
- 2. Identificar los materiales propios de las letras para su correcta elaboración y practicar un alfabeto caligráfico.
- 3. Identificar los tipos de letra asignados de la Caligrafía: soportes, tintas y plumillas.
- 4. Identificar los tipos de letra asignados para la práctica de la Caligrafía: plumas de caña, marcadores y plumitas.
- 5. Desarrollar los preceptos básicos de la Caligrafía en la elaboración de textos.
- 6. Identificar los tipos de letra asignados para el desarrollo de la Caligrafía.
- 7. Identificar los tipos de letra asignados de la Caligrafía.

CONTENIDO TEMÁTICO

- Unidad I. Fundamentos de la Caligrafía.
 - 1.1. Análisis del alfabeto romano.
 - 1.2. Análisis de las formas básicas de las letras.
 - 1.2.1. Semánticas y fonológicas.
 - 1.3. Desarrollo de un alfabeto caligráfico.
- Unidad II. Organización y diseño.
 - 2.1. Organización de la letra.
 - 2.1.1. Esencia de la letra.
 - 2.1.2. Diseño de la letra.
 - 2.2. Organización de los textos.
 - 2.2.1. Organización de la letra.
- Unidad III. Caligrafía aplicada.
 - 3.1. Organización de la letra.
 - 3.2. Organización de los textos con materiales propios de un alfabeto caligráfico.

Método de enseñanza sugerido: Exposición en clase de los temas sugeridos por parte del profesor, apoyado por materiales audiovisuales. Ejercicios de interpretación y desarrollo de un proyecto por cada tema.

Método de evaluación: Exámenes escritos referentes a los aspectos teórico-técnicos de la Caligrafía, así como la presentación de ejercicios parciales y proyectos que permitan mostrar el dominio de la técnica.

BIBLIOGRAFIA BASICA:

FOLSOM, Rose. The Calligrapher's Dictionary. London, Thamen and Hudson, 1990, 144 pp.

GIORGE, Ross F. et al. Manual Speedball. México, Hunt Manufacturing Co., 1972, pp 96.

JOHNSTON, Edward. Formal Penmanship and Others Papers. New York, Taplinger, 1971, 156 pp.

HOARE, Diana. Advanced Calligraphy Techniques. Londres Chartwell Books, 1989, 144 pp.

LAWTHER, Gail et al. You Can Learn Lettering and Calligraphy. Cincinnati, Northlight Books, 1986, 192 pp.

MARTIN, Judy. Guía Completa de Caligrafía. Madrid, Hermann Blume, 1985, 159 pp.

SHEPHERD, Margaret. Calligraphy Alphabets Made Easy. Wellingborough, Thorsons, 1987, 111 pp.

SHEPHERD, Margaret. Basics of the New Calligraphy. Northamptonshire, England, Thorsons, 1988, 123 pp.

PARRAMON, José María. Así se dibujan letras, rótulos, logotipos. Barcelona, Instituto Parramon, Col. Aprender, 1970, 144 pp.

FUENTES DE CONSULTA

BIBLIOGRAFIA

- ANDRADE de Figueyredo, Manoel. *Nova Escola para aprender a ler, efcrever y Contar*. Lisboa Occ., (orig. paleog.), 1719.
- ANGEL, Marie. *Pintura para calígrafos*. Madrid, Hermann Blume, 1985, 127 pp.
- AZNAR de Polanco, Juan Claudio. *Arte Nuevo de Escribir por preceptos geométricos y reglas mathematicas*. Madrid, Imprenta de los Herederos de Manuel Ruiz de Murga, (orig. paleog.), 1719.
- BLANCHARD, Gerard. *La Letra*. Barcelona, CEAC, 1988, 295 pp.
- CHABOT, Lowis. *Historia de la escritura*. España, Everest, 1983, 62 pp.
- CLAIRBONE, Robert. *El nacimiento de la escritura*. México, Ediciones Culturales Internacionales, 1983, 160 pp.
- COHEN, T. D. Marcal et al. *La escritura y la psicología de los Pueblos*. México, Siglo XXI, 1968, 361 pp.
- DIAZ Morante, Pedro. *Arte nuevo de escribir*. Madrid, Imprenta de D. Antonio de Sancha, (orig. paleog.), 1776.
- DROGIN, Marc. *Medieval Calligraphy: Its History and Technique*. New York, Dover, 1989, 198 pp.
- El libro ayer, hoy y mañana*. España, Salvat, Col. Grandes Temas, tomo 50, 142 pp.
- ELLIOTT, Jorge. *Entre el ver y el pensar. La pintura y la escritura pictografías*. México, F.C.E., 1976, 1712 pp.
- EVANS, George. *An Introduction to Calligraphy*. London, Apple, 1987, 127 pp.
- FOLSOM, Rose. *The Calligrapher's Dictionary*. London, Thamen and Hudson, 1990, 144 pp.
- FRENCH, Thomas E. et al. *The Essentials of Lettering*. London, Mc Graw Hill Book Company, 1912, 90 pp.
- GALARZA, Joaquín. *AMATL, AMOXTLI. El papel, el libro*. México, Tava, 1990, 187 pp.
- GAUR, Albertine. *A History of Writing*. New York, Cross River, 1992, 236 pp.
- GELB, Ignace J. *Historia de la Escritura*. Madrid, Alianza, 1976, 349 pp.

- GIORGE, Ross F. *et al. Manual Speeddball*. México, Hunt Manufacturing Co., 1972, pp 96.
- GOWDIE, Tom. *Calligraphic Styles*. New York, Taplinger, 1979, 106 pp.
- HERMAN, Garnier. *El calígrafo moderno*. Editorial París, 1896, 48 pp.
- HOARE, Diana. *Advanced Calligraphy Techniques*. Londres Chartwell Books, 1989. 144 pp.
- JEAN, Georges. *La escritura archivo de la memoria*. Madrid, Aguilar, 1989, 192 pp.
- JOHNSTON, Edward. *Formal Penmanship and Others Papers*. New York, Taplinger, 1971, 156 pp.
- LAWTHER, Gail *et al. You Can Learn Lettering and Calligraphy*. Cincinnati, Northlight Books, 1986, 192 pp.
- LOPEZ, Castro, Rafael *et al. Imágenes que escriben*. México, SEP, Ediciones del Ermitano, Col. Letra y Color, 1986.
- LYNSKEY, Marie. *Creative Calligraphy*. Wellingboroguh, Northamptonshire, Thorsons, 1988, 160 pp.
- MAIER, Manfred. *Procesos elementales de proyecctación y onfiguración*. Barcelona, Gustavo Gili, Tomo 2, s.f.
- MARTIN, Judy. *Guía Completa de Caligrafía*. Madrid, Hermann Blume, 1985, 159 pp.
- MARTINEZ, José Luis. *MESOPOTAMIA/EGIPTO/INDIA. El mundo antiguo I*. México, SEP, Panorama cultural, 1988, 311 pp.
- MARTINEZ del Rio, Pablo. *Un arte de escribir del siglo XVIII*. México, I H - I I E, U N A M, 1955.
- MOORHOUSE, Alfred Charles. *Historia del alfabeto*. México, F C E, 1961, 307 pp.
- OROZCO y Berra, Manuel. *La civilización azteca*. México. S E P, 1988, 261 pp.
- PARRAMON, José María. *Así se dibujan letras, rótulos, logotipos*. Barcelona, Instituto Parramon, Col. Aprender, 1970, 144 pp.
- RAMIREZ Montes, Mina. *Manuscritos novohispanos*. México, U N A M, 1990, 177 pp.
- SENNER, Wayne compilador. *Los orígenes de la escritura*. México, Siglo XXI, S.F., 221 pp.
- SHEPHERD, Margaret. *Calligraphy Alphabets Made Easy*. Wellingborough, Thorsons, 1987, 111 pp.
- *Basics of the New Calligraphy*. Northamptonshire, England, Thorsons, 1988, 123 pp.

STEIN, Barry A. *Historia del alfabeto*. Barcelona, México, G.P., 1963, 74 pp.

THOMSOM, George L. *The Art of Calligraphy*. New York, Crecent, 1986, 160 pp.

VARELA y Sartorio, Eulogio. *La letra y su tarea constructiva*. Madrid, Espasa-Calpe, 1963, 63 pp.

HEMEROGRAFIA

"Caligrafía artística". *Aptitudes*, revista de orientación escolar. (México, D.F., Octubre 1993) p. 16.

"La limpieza de sangre". *Boletín Museo Franz Mayer*. Publicación Bimestral/julio-agosto, 1987, No. 20, pp. 2-4.

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA

BAKER, Arthur. *Calligraphic Alphabets*. New York, Dover, 1974, 152 pp.

——— *Arthur Baker's History Calligraphic*. New York, Dover, 1980, 89 p.p..

——— *Arthur Baker's Copybook of Renaissance Calligraphy*. New York, Dover, 1981, 25 pp.

——— *Chancery Cursive*. New York, Dover, 1982, 63 pp.

——— *Celtic Hand*. New York, Dover, 1983, 46 pp.

——— *Calligraphic Swash Initial*. New York, Dover, 1983, 85 pp.

BETANZOS, Jorge. *Manual de caligrafía*. México, Ediciones Eca. 1990, 108 pp.

CAVANAGH, Albert. *Lettering and Alphabets*. New York, Dover, 1946, 121 pp.

CORAZON, Alberto. *La evolución de un pictograma alfabético*. Madrid, A., Machado, 1985, 66 pp.

CRAIG, James. *Thirty Centuries of Graphic Design*. New York, Watson-Guptill, 1987, 223 pp.

DEGERING, Hermann. *Lettering: Modes of Writing in Western Europe from antiquity to the End of the 18th Century*. New York, Pentalic, 1965, 240 pp.

EMERY, Richard. *The Creative Stroke*. Ohio, Rockport Publishers, 1992, 191 pp.

HARRIS, David. *Calligraphy, Modern Masters, Art Inspiration, and Thechnique*. New York, Crescent Books, 1991, 128 pp.

- HOWES, Carl. *A B C of Lettering*. Tustun, Walker Foster Art Books, s.f., 40 pp.
- JARMAN, Christopher. *The Osmiroid Book of Calligraphy*. Inglaterra, Osmiroid International Ltd., 1983, 59 pp.
- La rotulación a la pluma*. Barcelona, L E D A, Las Ediciones de Arte, Col. Como se Hace, 1975, 50 pp.
- LEHNER, Ernst. *Alphabets and Ornaments*. New York, Dover, 1952, 256 pp.
- LUPFER, E.A.. *Ornate Pictorial Calligraphy*. New York, Dover, 1982, 78 pp.
- MARCH, Al. *Calligraphy and The Art of Decorative Lettering*. Tustin, Foster Art Service, 1986, 32 pp.
- MEDIEVAL Ornament. The Cambridge Library, Ormamental Art, Gallery Books, New York, 1991, 50 pp.
- NEWHALL, Arthur. *Calligraphy*. California, Walter Foster, 1990, 32 pp.
- ORNAMENTAL Penmanship, New York, Dover, 1983, 75 pp.
- OTTINO, Larry. *The Art of Lettering with Pen & Brush*. New York, Lester Rossin Associates Inc., 1973, 30 pp.
- SCHWANDNER, Johann Georg. *Calligraphy*. New York, Dover, 1958.
- STRIBLEY, Miriam. *The Calligraphy Source Book*. Philadelphia, Running Pressbook, 1986, 160 pp.
- TURNER, Gordon. *The Technique of Copperplate Calligraphy*. New York, Dover, 1987, 42 pp.
- WESTWOOD, J.O. *The Art of Illuminated Manuscripts*. New York, Ach Cape Press, 1988.
- ZAMORA, Fernando. *La Escritura entre el Dibujo y la Letra*, S.P.I

HEMEROGRAFIA

- "Letters From Home and Abroad". *Step by Step Graphics* (Peoria, Il, Mayo-Junio de 1991), p. 96.
- "Livinglass: Designing the light fantastic". *Step by Step Graphic* (Peoria, Il, septiembre-octubre de 1992), p. 74.
- U.S.A. Textron. Inc. *Caligrafía*, U.S.A. 1982, 17 pp.

