

Tutorial: **REALIZZARE UN CALLIGRAMMA CON INKSCAPE**

CARATTERISTICHE DI INKSCAPE

Inkscape è un software open source di grafica vettoriale, quindi disponibile gratuitamente per differenti sistemi operativi.

Open source significa che la realizzazione del software è un progetto condiviso di vari sviluppatori che concorrono a migliorarlo. Se volessimo potremmo anche noi trovare in rete il codice sorgente del programma per contribuire al suo sviluppo.

Grafica vettoriale significa che i disegni e le composizioni di disegni e testi realizzate con Inkscape non risentono della problematica della risoluzione (quantità di pixel per unità di misura) perché di fatto le immagini realizzate con questo software non utilizzano questo concetto (immagini bitmap o raster) bensì algoritmi che traducono le informazioni visive in semplici forme geometriche (punti, linee, curve di Bézier ecc.). La grafica raster descrive invece un'immagine come una griglia di punti di diverso colore. Quanto maggiori saranno i pixel, tanto maggiore sarà la qualità, ma di conseguenza saranno necessarie molte informazioni (maggiore "peso" del file). Invece la grafica vettoriale, traducendo in primitive geometriche l'immagine, necessita di molte meno informazioni per restituirla. Inoltre questo sistema permette di svincolare la qualità dell'immagine dalle sue dimensioni: le immagini vettoriali risultano nitide a qualsiasi fattore d'ingrandimento.

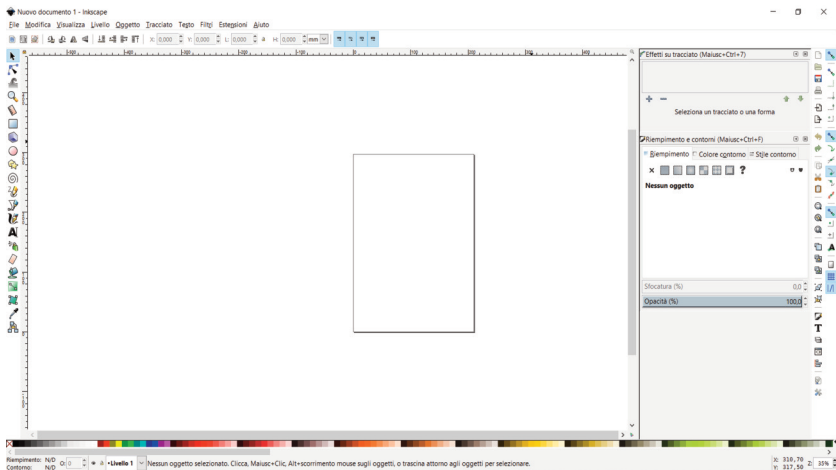
SCARICARE E INSTALLARE IL SOFTWARE

Per ottenere Inkscape è sufficiente recarsi al sito di riferimento del programma <https://inkscape.org/it/> e selezionare la sezione Scarica (Download), qui scegliere il nostro sistema operativo e dopo aver selezionato la versione più recente disponibile, scaricarla e procedere con l'installazione guidata standard che si avvia con un doppio click sul file scaricato.

Sul sito del progetto Inkscape è possibile ottenere anche qualsiasi altra informazione ufficiale relativa al software. Ad esempio, nella sezione Impara (Learn), si possono recuperare manuali, guide e tutorial (sia testuali che video). Molte di queste risorse sono in inglese.

LE OPZIONI DI BASE RELATIVE AL TESTO

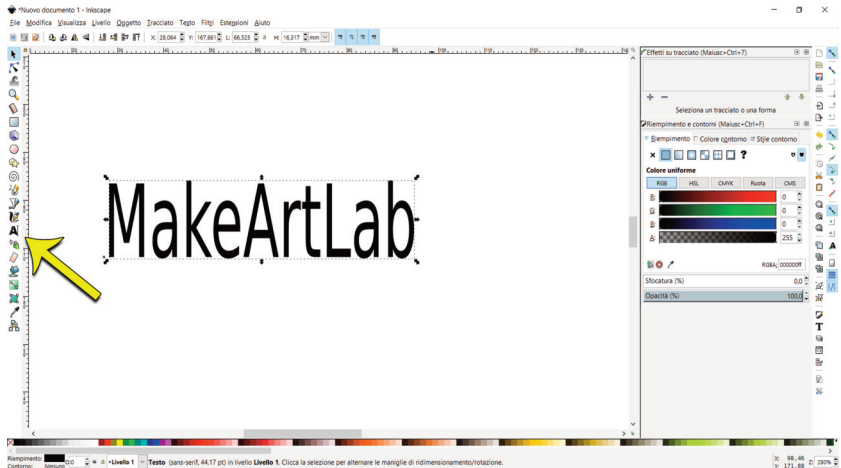
Una volta scaricato e installato il programma troveremo un'icona sul desktop (se abbiamo selezionato questa opzione durante l'installazione). Dopo aver aperto Inkscape ci troveremo davanti un'area di lavoro come la seguente:

La prima cosa che possiamo fare, ad esempio, è zoomare per ingrandire l'area del nostro documento (che corrisponde a un foglio A4, ovvero 210 x 297 mm come possiamo vedere dai righelli sul lato verticale sinistro e superiore): facciamolo semplicemente usando il tasto “+” sulla tastiera.

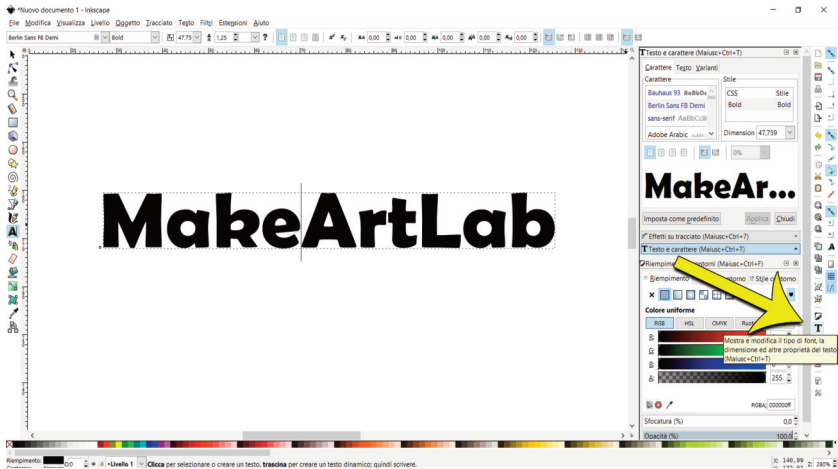
Premiamo il tasto funzione F8 per accedere allo strumento Testo (in alternativa lo possiamo individuare facilmente nella barra degli strumenti collocata sul lato sinistro dell'interfaccia. È quello simboleggiato da una “A”) clicchiamo in un qualsiasi punto dell'area di lavoro e iniziamo a digitare il testo.

Realizzare un calligramma con Inkscape

Una volta terminato di scrivere, cambiando strumento e selezionando il primo in alto della barra degli strumenti (chiamato Seleziona e trasforma oggetti) vedremo comparire tutt'intorno al testo delle frecce agendo sulle quali possiamo apportare le prime trasformazioni e deformazioni. Se clicchiamo una seconda volta le maniglie angolari si trasformano ed è possibile ruotare il blocco di testo. Queste funzioni base valgono per qualsiasi altro oggetto disegnato con Inkscape (facciamo delle prove con gli altri strumenti sulla sinistra).

Dato che si tratta di grafica vettoriale non abbiate paura: la qualità rimane preservata a ogni trasformazione, anche estrema, apportata. Per poter cambiare tipo di carattere (font), dimensione, disposizione e orientamento (testo verticale) apriamo il pannello Testo e Carattere raggiungibile dalla "T" in basso sulla barra laterale destra (oppure premiamo la combinazione di tasti Maiusc + CTRL + T).

Nella finestra di dialogo, con lo strumento testo attivo (F8) e il cursore all'interno della riga di testo, possiamo selezionare il carattere, le dimensioni e l'allineamento: per vedere l'effetto nell'area di lavoro dobbiamo confermare premendo il tasto **Applica** all'interno della finestra di dialogo.

Nella scheda **Testo** dello stesso pannello (in alto) abbiamo la possibilità di scrivere direttamente come in un elaboratore di testi. Questo talvolta può essere molto più comodo. Dobbiamo sempre confermare con **Applica** per vedere i cambiamenti nel progetto.

KERNING

Una delle opzioni maggiormente utili nella gestione di un testo, specie di grandi dimensioni (magari nel progetto di un logotipo o marchio), è la spaziatura tra le lettere (kerning). Solitamente si tratta di migliorare la leggibilità e la gradevolezza del testo avvicinando lettere dalle forme curvilinee che altrimenti risulterebbero troppo distanti tra loro, oppure avvicinando ad esempio una A a una V. Ma possiamo sfruttare questa possibilità anche per effetti creativi.

AVOCADO
AVOCADO
AVOCADO

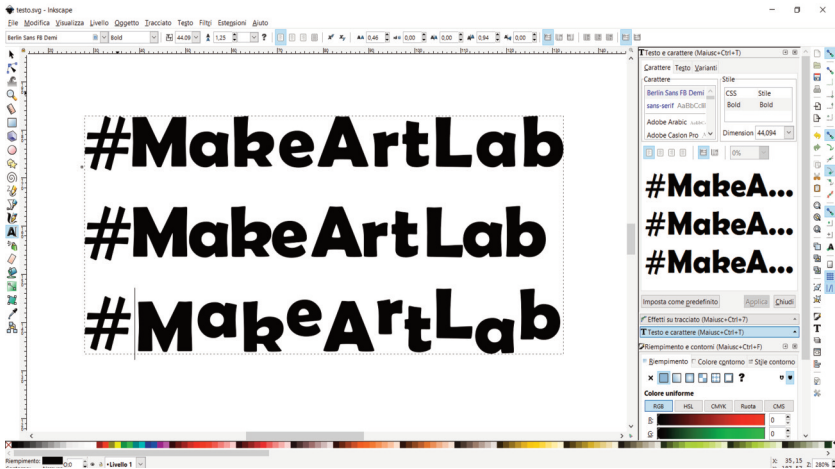
La spaziatura può essere gestita sia per l'intera parola che tra due singole lettere.

Con lo strumento testo attivo (F8) e il cursore all'interno di una parola, usiamo la combinazione dei tasti Alt + > e Alt + < per aumentare o diminuire la distanza globale tra le lettere di una parola. A ogni click il kerning aumenta/diminuisce di 1 pixel. Teniamo premuto per vedere una trasformazione maggiormente significativa.

Se invece posizioniamo il cursore tra le due specifiche lettere che vogliamo avvicinare/distanziare, usiamo la combinazione dei tasti Alt + Freccia destra e Alt + Freccia sinistra per questo scopo.

AVOCADO

Un diverso effetto creativo lo si ottiene usando in alternativa i tasti Freccia Alto e Basso, che determinano uno spostamento verticale delle lettere.

ULTERIORI EFFETTI SUL TESTO

Se vogliamo modificare la singola lettera sia come tipo di font, che di dimensione e colore non dobbiamo fare altro che selezionarla. Quindi, sempre con lo strumento testo attivo e con il cursore sulla riga di testo, clicchiamo e trasciniamo per selezionare la singola lettera.

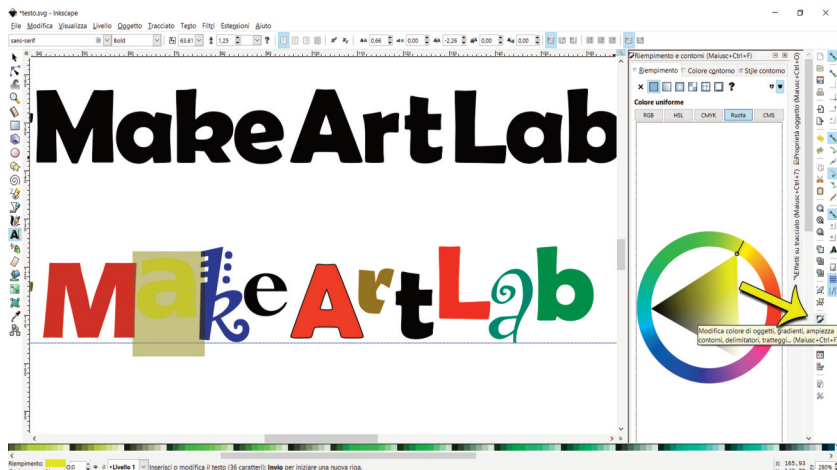
Nel pannello Carattere troviamo i diversi font, gli stili disponibili (corsivo, grassetto) e le dimensioni. Purtroppo dobbiamo sempre confermare con **Applica** per vedere l'effetto nel progetto.

Per modificare il colore: se selezioniamo con il primo strumento in alto tutto il blocco di testo e clicchiamo su uno dei quadratini dei campioni di colore in basso, quel colore viene applicato a tutto il blocco di testo. Se invece selezioniamo solo la singola lettera all'interno del blocco di testo con il cursore (strumento testo attivo) possiamo analogamente modificare il colore della singola lettera.

Possiamo scorrere tra i campioni di colore nella fascia inferiore dell'interfaccia tramite una piccola freccia sulla destra.

In alternativa possiamo aprire il pannello **Riempimento e Contorni** (**Ctrl + Maiusc + F**) e qui scegliere tra differenti metodi di visualizzazione del colore.

Realizzare un calligramma con Inkscape

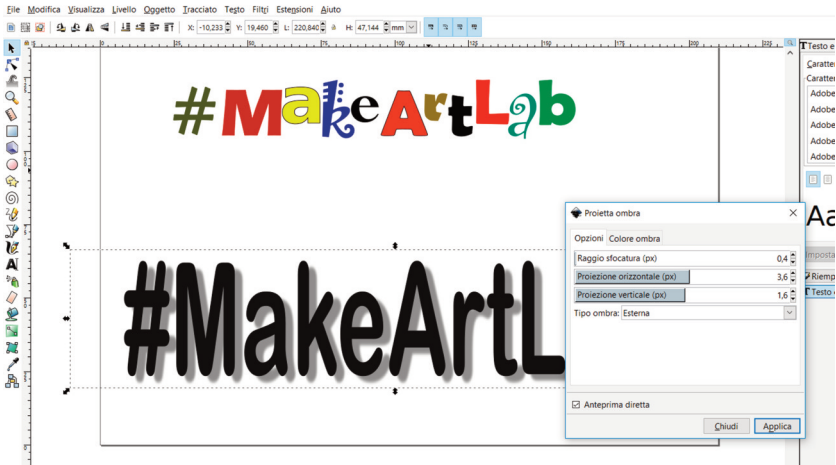

Nell'immagine qui sopra dopo avere modificato il font delle singole lettere e le dimensioni abbiamo provato sia a usare i campioni colore in basso (selezionando la singola lettera) che il pannello Riempimento e Contorni. Il metodo Ruota, accessibile dalla relativa scheda, permette di variare il colore all'interno del cerchio cromatico di Itten (cfr. Capitolo ottavo di *Make Art Lab*).

La scheda Colore contorno permette di aggiungere un filetto (outline) alla singola lettera selezionata (come la A in figura). È possibile anche scegliere differenti tratteggi e puntini nella scheda Stile contorno.

Analogamente a font, dimensioni e colori, se non si seleziona la singola lettera ma si lascia il cursore all'interno del blocco di testo il contorno si applica a tutto il testo.

Per un effetto rapido di ombreggiatura possiamo usare il menù Filtri > Ombre e aloni > Proietta ombra.

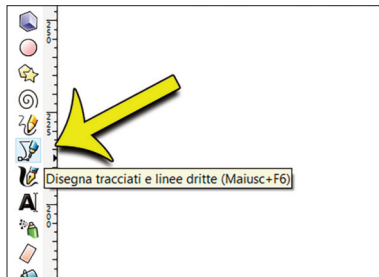
Qui in una comoda finestra dove possiamo: selezionare la casella Anteprima diretta; decidere il raggio di sfocatura; infine, trascinando i cursori, stabilire la direzione della proiezione dell'ombra.

Il menù filtri consente di trovare e applicare decine di effetti sull'oggetto selezionato (nel nostro caso un testo). Ma questo ci porta in ambiti troppo distanti dal nostro scopo attuale.

TESTO SU TRACCIATO

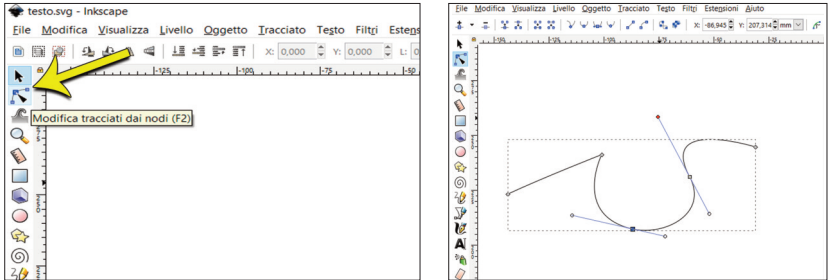
Una funzione molto utile per la realizzazione di un calligramma è senz'altro la possibilità di scrivere un testo che segue una linea curva, ovvero un tracciato che abbiamo disegnato.

Dopo avere scritto il nostro testo disegniamo il tracciato con lo strumento Disegna tracciati e linee dritte (Maiusc + F6) presente a metà circa della barra sinistra degli strumenti.

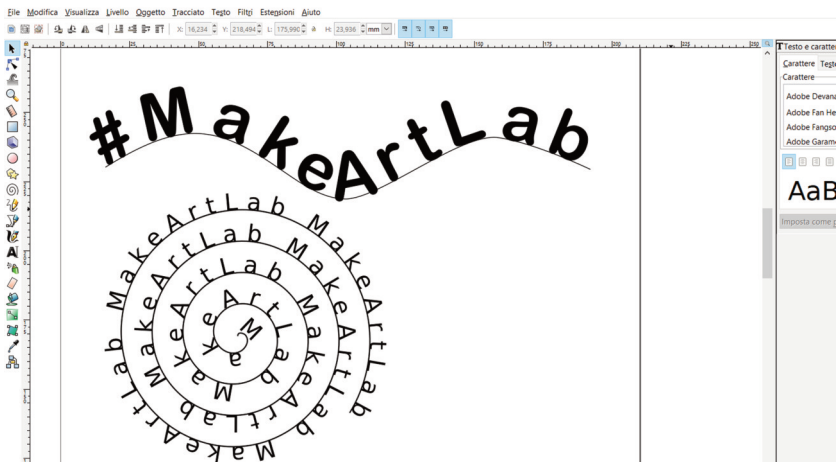

Realizzare un calligramma con Inkscape

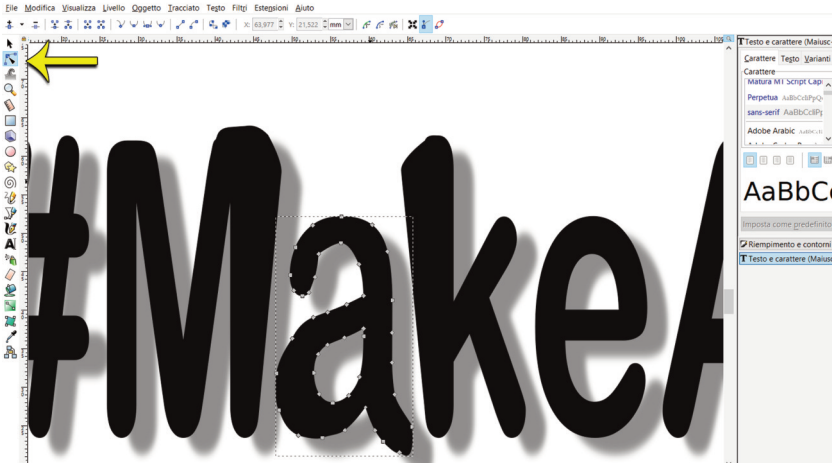
Per disegnare un tracciato curvilineo clicchiamo e trasciniamo a ogni nodo che creiamo. In questo modo potremo successivamente, con lo strumento Modifica tracciati dai nodi (F2), spostare i nodi e agire sulle maniglie delle curve di Bézier per sistemare a piacimento il tracciato.

In seguito selezioniamo con lo strumento Seleziona e trasforma (F1) sia il testo che il tracciato. Basta cliccare in un angolo dell'area di lavoro e trascinare in diagonale fino a racchiudere entrambi gli oggetti, oppure in alternativa cliccare sul primo e, tenendo premuto Maiusc, cliccare sul secondo. Dal menù Testo scegliamo Metti su tracciato. In questo caso sarà molto utile avere imparato a gestire il kerning tra le lettere per poterle distribuire in modo omogeneo sulla curva.

Qualsiasi oggetto, quindi anche un testo, può essere trasformato in un tracciato e quindi modificato a livello dei singoli nodi. Usiamo la combinazione di tasti Maiusc + Ctrl + C per trasformare in tracciato la parola (o anche la singola lettera se la scriviamo isolata da altre). Quindi con lo strumento Modifica tracciati dai nodi (vedi sopra) possiamo cliccare sulla singola lettera e trascinare i nodi (o punti di ancoraggio) così come le maniglie delle curve di Bézier: i primi indicati da piccoli quadrati, le seconde indicate da piccoli cerchi.

Dovremo ingrandire molto l'anteprima del progetto per poter lavorare in modo accurato. Specie sulle curve è necessario prestare molta attenzione. Nell'immagine qui sopra abbiamo apportato delle modifiche al contorno delle lettere M, A e K. Si può notare che l'ombra si modifica di conseguenza.

Se posizioniamo lo strumento vicino a una porzione di tracciato tra due nodi si trasforma in una piccola mano, consentendoci di spostare la parte di tracciato (ma i nodi rimangono fissi).

Nelle lettere piene di curve (come la "A" nell'esempio) può essere utile eliminare qualche nodo: sarà sufficiente selezionarlo (diventa rosso) e premere Canc sulla tastiera.

Ovviamente un testo trasformato in tracciato non può più essere modificato a livello di font o di kerning perché non è più editabile.

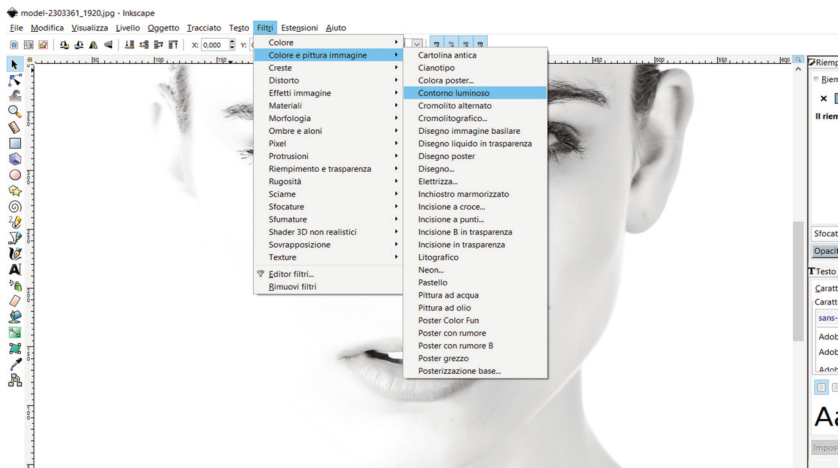
REALIZZARE IL CALLIGRAMMA

Ora che abbiamo imparato a gestire il testo su un tracciato e a modificarne la distanza tra le lettere possiamo passare alla realizzazione del nostro calligramma.

Dobbiamo procurarci un'immagine di riferimento (una fotografia digitale o un disegno che andremo a scansionare) e un testo sotto forma di file da poter utilizzare nella composizione.

Noi in questo caso abbiamo preso un'immagine dal sito Pixabay, che offre moltissime immagini gratuite di alta qualità libere da diritti d'autore, scaricabile anche senza registrare un account.

Abbiamo aperto l'immagine direttamente in Inkscape (File > Apri) e applicato un filtro per stilizzarla (individuare facilmente le zone d'ombra essenziali) con il percorso Filtro > Colore e pittura immagine > Contorno luminoso. Ma potrebbero andare bene anche altre soluzioni: fate delle prove perché dipende dall'immagine di partenza. Lo scopo è quello di individuare facilmente le zone dove collocare il testo.

In seguito abbiamo iniziato a copiare le singole frasi (nel nostro caso i versi di una canzone da un file del Blocco note di Windows) dal file di testo (Ctrl + C) al progetto di Inkscape, selezionando di volta in volta lo strumento Testo (F8) prima di fare Incolla (Ctrl + V).

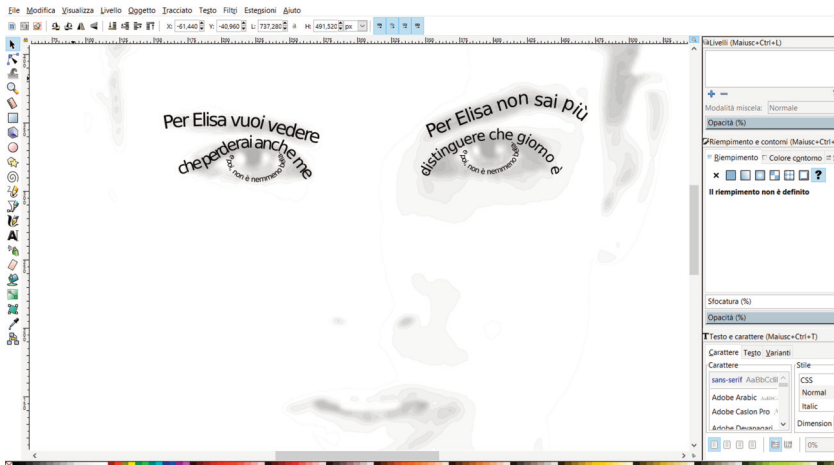
Con lo strumento Disegna tracciati abbiamo quindi disegnato il tracciato che poi siamo andati a rifinire con lo strumento Modifica tracciati dai nodi.

A ogni frase abbiamo associato il suo tracciato per poter disporre il testo lungo una linea curva (con testo e tracciato selezionati dal menù Testo > Metti su tracciato).

È stato fondamentale ridurre il font e gestire molto attentamente il kerning tra le lettere per far corrispondere frase e linea.

In seguito, selezionando il solo tracciato, lo abbiamo “nascosto” diminuendone l’opacità dal pannello Riempimento e contorni (basta trascinare il cursore opacità alla base del pannello).

Anche la fotografia è stata diminuita come opacità per poter essere visualizzata solo come riferimento.

Ora che abbiamo compreso il procedimento non si tratterà altro che di procedere con metodo e arrivare via via a completare le diverse parti essenziali dell’immagine. Al termine la fotografia verrà eliminata e rimarrà solo il testo.

