

El arte del alfabeto: abecedarios históricos y letras ornamentales — Gregorio Durán

La historia de la escritura es también la historia de sus formas. A lo largo de los siglos, los escritos no solo se concibieron para ser leídos y transmitir información, sino también para ser decorados y expresar poder, prestigio o identidad cultural. La búsqueda de las posibilidades visuales y estéticas de las letras dio lugar a una gran variedad de estilos y composiciones.

Reflejo de este proceso son los alfabetos históricos y las letras decoradas, como demuestra el excepcional trabajo de **Gregorio Durán Lillo** (Almadén del Azogue, Ciudad Real, 1881 – Madrid, s. XX), dibujante y grabador calcográfico, quien reunió en un cartapacio único titulado *Abecedarios históricos y Letras ornamentales* (concluido el 1 de agosto de 1945), un conjunto de 78 láminas pintadas y manuscritas a tamaño folio.

La obra responde a un amplio trabajo de investigación y recuperación orientado a preservar, estudiar, interpretar y difundir técnicas tradicionales. En ella se reproducen abecedarios históricos, letras ornamentales y miniaturas procedentes de códices e impresos españoles, desde el siglo X hasta el siglo XVIII.

Tratando siempre de respetar los originales de los que se copia, las láminas se acompañan además de un **índice de procedencias** que recoge las firmas topográficas y el número de página o folio de los modelos copiados, conservados en instituciones como la Biblioteca Nacional de España, la Real Academia de la Historia, el Archivo Histórico Nacional y la Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.

En definitiva, se trata de un ejemplar excepcional y de gran valor, que destaca no solo por su calidad y buena conservación, sino también por su singularidad y carácter único, ya que los originales de los autores solían destruirse en los talleres tras su reproducción y estos permanecían normalmente anónimos.

Para esta muestra hemos seleccionado **diez piezas**, entre abecedarios históricos (láminas 1, 20 y 28), letras adornadas exornadas con pluma (lámina 38), letras ornamentales historiadas y figuras (lámina 45, 49, 50, 69 y 71), enriquecidas con formas vegetales, animales, geométricas o abstractas.

En todas las piezas se aprecia una gran precisión del trazo en dibujos y contornos, con detalles minuciosos realizados a pincel o pluma mediante la aplicación de tintas acordes con los modelos originales. Destaca la variedad de soportes utilizados, como distintos tipos de papel y el uso del pergamino (láminas 69, 71 y 72) en algunas letras ornamentadas. Todo ello refleja un delicado equilibrio entre la fidelidad a las fuentes y el cuidado estético, permitiendo apreciar con claridad la evolución de los alfabetos y estilos gráficos, así como sus transformaciones formales y visuales a lo largo del tiempo.

Por último, destacar que esta obra forma parte de la **colección Del Olmo & Vilas**, incorporada a la Imprenta Municipal – Artes del Libro, compuesta por un conjunto de cerca de un millar de piezas sobre escritura manual y artes gráficas, reunidas durante más de cincuenta años de coleccionismo de Javier García del Olmo y Esther Vilas Toledo, que incluye libros, carteles, objetos de escritorio y herramientas de imprenta, entre otros materiales vinculados a los procesos de escritura y producción gráfica.

Del trazo a la forma: evolución de la escritura y la letra ornamental

La caligrafía, entendida como el arte de escribir a mano con criterios estéticos, tiene su origen en la escritura romana del siglo I d. C., basada en letras mayúsculas de trazos claros y proporciones regulares. Desde entonces, su evolución ha estado ligada tanto a las necesidades prácticas de la escritura como a su dimensión artística.

Entre los siglos VI y IX, los monasterios europeos —Irlanda, Inglaterra, Francia, Alemania, España e Italia— se convirtieron en los principales centros de copia de Evangelios y textos religiosos. Pero el aislamiento entre regiones dio lugar a una gran diversidad de estilos caligráficos. Estos manuscritos, a menudo ricamente decorados con animales, aves y elementos simbólicos, combinaban función religiosa y valor artístico, utilizando recursos como el color y el oro.

En el siglo IX, con la coronación de Carlomagno, se impulsó una unificación de la escritura, recuperando formas más simples de inspiración clásica. Este proceso favoreció un estilo más equilibrado y menos complejo, que influyó también en la ornamentación medieval.

Entre los siglos IX y X se codificaron las minúsculas, más rápidas y funcionales, que comenzaron a convivir con las mayúsculas —para títulos e inicios de sección—, sistema vigente hasta hoy. Paralelamente, evolucionaron formas ornamentales como las letras versales, para destacar inicios de párrafos o versos y las mayúsculas lombardas, de gran valor decorativo, muy presentes en la iluminación de manuscritos hasta el Renacimiento.

Durante la Edad Media, con el auge de las universidades y la producción laica de libros, los manuscritos adquirieron un carácter más artístico y comercial y la decoración manuscrita alcanzó un gran desarrollo, enriquecida con motivos vegetales, enredaderas y abundante uso del pan de oro. Las letras capitulares, especialmente las lombardas, se integraron en composiciones de estilo gótico, enmarcadas por delicadas filigranas y dispuestas en recuadros ricamente ornamentados. Y en los siglos XIV y XV, las iniciales comenzaron a incorporar pequeñas escenas pintadas en su interior, mientras que la ornamentación general se fue moderando progresivamente.

Con el Renacimiento (siglos XV y XVI), la escritura volvió a inspirarse en la Antigüedad clásica. Se impuso la letra romana, de formas equilibradas y proporciones armónicas, que se difundió por Europa como modelo de claridad y orden. A finales del siglo XV, la llegada de la imprenta supuso el declive de la iluminación manuscrita: las capitulares pintadas fueron sustituidas por letras impresas en madera (xilografía), a menudo coloreadas o en dos tintas, más regulares y reproducibles.

Entre los siglos XVI y XVIII, el aumento de la alfabetización impulsó la producción de libros y el desarrollo de la caligrafía como disciplina. Muchos iluminadores pasaron a enseñar escritura o a producir manuales, mientras el grabado en cobre permitió nuevas formas de precisión y ornamentación. Frente a ello, el libro impreso mantuvo en general una estética más sobria y clásica.

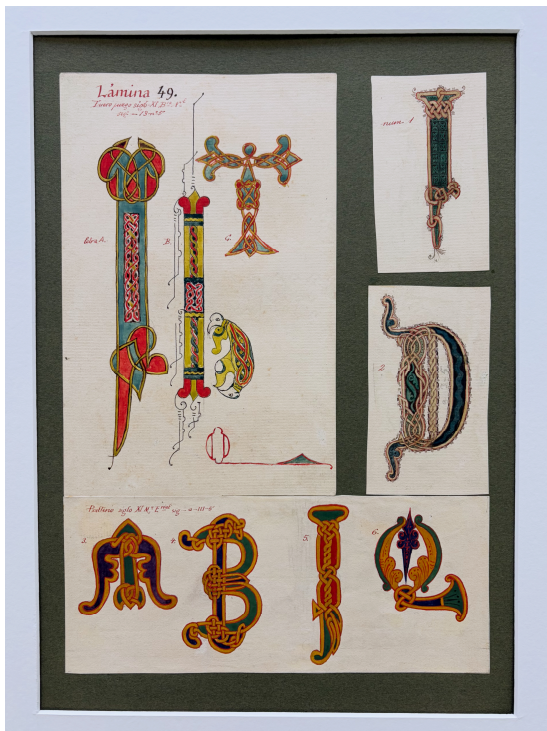
En el siglo XIX, la Revolución Industrial y la litografía, introducida en 1789, ampliaron enormemente las posibilidades técnicas y tipográficas, especialmente en la publicidad y la producción masiva, favoreciendo la proliferación de alfabetos y estilos. Como reacción, figuras como William Morris y Henry Shaw impulsaron un retorno a la tradición mediante el estudio de manuscritos históricos, influyendo en corrientes como el Art Nouveau, de formas más orgánicas.

Tras la Primera Guerra Mundial, esta evolución derivó hacia una estética más funcional y geométrica, que culminó en el Art Déco.

En el siglo XX, Edward Johnston impulsó un nuevo renacer de la escritura manual al defender formas clásicas, simples y sin ornamento, reactivando su interés y aplicación en el diseño. Su influencia reactivó el interés por la escritura manual y su aplicación en el diseño. Paralelamente, el desarrollo de los sistemas de reproducción amplió su uso en la rotulación y el diseño gráfico, favoreciendo la creación de alfabetos completos con gran coherencia estética.

Hoy, la letra ornamental forma parte del entorno visual cotidiano —en carteles, portadas de libros, moda o publicidad—, donde, más allá de su función informativa, capta la atención y genera distintas respuestas emocionales.

En conjunto, los alfabetos y letras ornamentales reunidos en esta muestra invitan a redescubrir la escritura como un espacio creativo en constante transformación, donde conviven cultura, historia e imaginación, sin renunciar a la búsqueda de la belleza. En definitiva, la escritura se presenta aquí como una forma de expresión artística basada en la armonía, la proporción y la claridad.

3. Letras ornamentales, s. XI

Gregorio Durán (dibujante), ca. 1945

Basado en *Fuero Juzgo*, Biblioteca Nacional [de España], y *Psalterio*, [Real] Monasterio de [San Lorenzo de] El Escorial].

Dibujo original, tinta sobre papel verjurado.

26,8 × 35 cm.

Lámina 49 de la carpeta original de G. Durán.

IMAL. Colección Del Olmo & Vilas, n.º 2.995.

4. Letras ornamentales, s. XII

Gregorio Durán (dibujante), ca. 1945

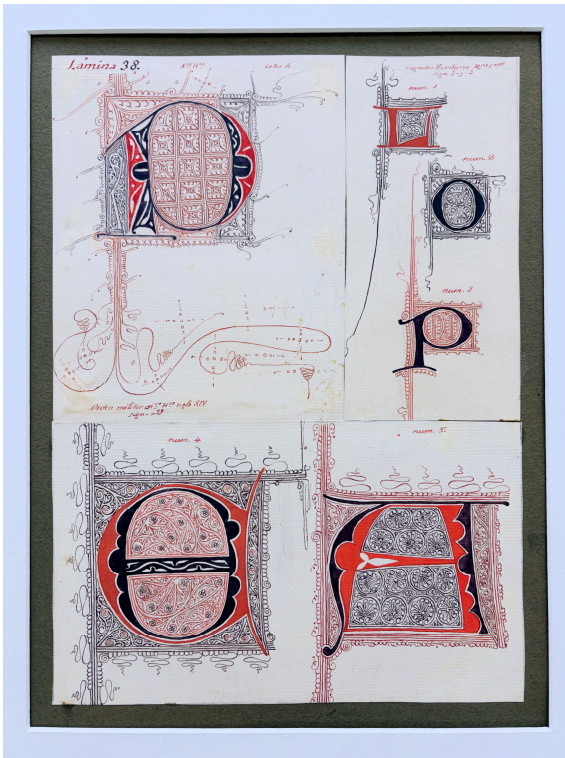
Basado en *Ibon Carnolense* y *Fortunati* [Real] Monasterio de [San Lorenzo de] El Escorial] y en el *códice n.º 9*, Archivo Histórico [Nacional].

Dibujo original, tinta sobre papel verjurado.

26,8 × 35 cm.

Lámina 50 de la carpeta original de G. Durán.

IMAL. Colección Del Olmo & Vilas, n.º 2.995.

5. Letras adornadas y exornadas a pluma, s. XIV

Gregorio Durán (dibujante), ca. 1945

Basado en *Orden militar*, Archivo Histórico [Nacional], y *Sagradas Escrituras*, [Real] Monasterio de [San Lorenzo de] El Escorial

Dibujo original, tinta sobre papel verjurado.
26,8 × 35 cm.

Lámina 38 de la carpeta original de G. Durán.

IMAL. Colección Del Olmo & Vilas, n.º 2.995.

6. Letra romana moderna de Ignacio Pérez, s. XVIII

Gregorio Durán (dibujante), ca. 1945

Basado en Abecedario, Museo Pedagógico.

Dibujo original, tinta sobre papel verjurado.
26,8 × 35 cm.

Lámina 20 de la carpeta original de G. Durán.

IMAL. Colección Del Olmo & Vilas, n.º 2.995

7. Letra romana de Juan de Iciar, s. XVI

Gregorio Durán (dibujante), ca. 1945

Basado en Abecedario, Museo Pedagógico.

Dibujo original, tinta sobre papel verjurado.
26,8 × 35 cm.

Lámina 28 de la carpeta original de G. Durán.

IMAL. Colección Del Olmo & Vilas, n.º 2.995.

8. Letra ornamental, s. XV

Gregorio Durán (dibujante), ca. 1945

Basado en *Devocionario*, [Real] Monasterio de [San Lorenzo del] El Escorial].

Dibujo original, tinta sobre pergamino.
16,5 × 21,5 cm.

Lámina 69 de la carpeta original de G. Durán.

IMAL. Colección Del Olmo & Vilas, n.º 2.995.

9. Letra ornamental, s. XV

Gregorio Durán (dibujante), ca. 1945

Basado en *Devocionario*, [Real] Monasterio de [San Lorenzo de] El Escorial].

Dibujo original, tinta sobre pergamino.
22,5 × 27,5 cm.

Lámina 71 de la carpeta original de G. Durán.

IMAL. Colección Del Olmo & Vilas, n.º 2.995.

10. Letra ornamental, s. XV

Gregorio Durán (dibujante), ca. 1945

Basado en *Códice*, [Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial].

Dibujo original, tinta sobre pergamino.
26,5 × 34 cm.

Lámina 72 de la carpeta original de G. Durán.

IMAL. Colección Del Olmo & Vilas, n.º 2.995.