

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие 5

ВВЕДЕНИЕ

Леттеринг 1×1	8
Виды леттеринга и семейства шрифтов	11
Правильная техника	15
Общие сведения	18

РИСОВАНИЕ БУКВ

Рисование букв	24
Материалы	26
Правильно держим ручку	29
Разминка	30
Шрифт без засечек (гротеск)	32
Печатный шрифт без засечек	36
Готический алфавит	38
Шрифт с засечками	39
Рукописный алфавит	42
Декоративные элементы	45
Алфавит faux calligraphy	46
Декоративный алфавит	49

ЛЕТТЕРИНГ КИСТЬЮ

Леттеринг кистью	52
Материалы	54
Правильно держим кисть	57
Разминка	58
Алфавит для большой кисти	60
Алфавит для малой кисти	61
Варианты леттеринга кистью	64
Скачущий леттеринг	66
Эффекты леттеринга кистью	70
Завитки	72
Смешивание (блендинг)	76

КАЛЛИГРАФИЯ

Каллиграфия	82
Материалы	84
Правильно держим перо	87
Подготовка	88
Упражнения для разминки	90
Классический алфавит	92
Современный алфавит	93

ЦИФРОВОЙ ЛЕТТЕРИНГ

Цифровой леттеринг	98
Оцифровка на компьютере	100
Оцифровка на смартфоне	102
Векторизация	104
Леттеринг на планшете	107
Продолжаем	110
Советы для более опытных	111

ПРОЕКТЫ

Порядок должен быть (красивым)	115
Современные пальцы	117
Цветочная рамка	119
Разделочная доска с надписью	121
Скажи это фарфором!	123
Красивые ярлычки «Добро пожаловать» по-новому	127
Стильные приветствия	129
Упаковка подарков в последнюю минуту	131
Просто скажите «Спасибо»	133
Спасибо, что пришли!	135
Свадебное платье — это навсегда	137
Хочешь стать моим мужем?	139
Вы — наш гость!	141
Благодарности	142
Об авторе	143
Где купить	144
Данные об издании	144

Es ist gut
zu wissen,
dass man
eigentlich alles
schaffen kann.
Man muss nur
damit
anfangen!

«Приятно знать, что ты можешь сделать что угодно.
Надо только начать!»

Джулия Дин

ПРЕДИСЛОВИЕ

Свершилось: вот она — первая печатная книга Фрау Хёлль. Два года назад я первая создала руководство по леттерингу на немецком языке.

И вот я одна из последних немецких художников-шрифтовиков, которые написали собственную книгу. Как так вышло?

Руководство **«#letterattack: леттеринг кистью»**, вышедшее в декабре 2016 года, резко изменило мою жизнь, и с тех пор я постоянно работала над новыми продуктами, мастер-классами и идеями. Для книги такого объема нужно найти время, которого у меня нет (потому что каждый день у меня новые идеи). Что еще хуже, я, честно говоря, ненавижу писать. В смысле, сочинять и печатать большие объемы текста — например, для СМИ, дипломных работ или просто для постов в Интернете. А вот писать отдельные буквы и слова — это моя страсть и тема этой книги — так называемый леттеринг! Подробнее это важное различие я рассмотрю позже.

Я — дипломированный инженер (окончила курс медиатехнологий), и свыше семи лет проработала в сфере интернета и медиа в разных компаниях. Начинала как дизайнер веб-страниц, потом стала разработчиком, потом — менеджером по продукту, но всегда имела дело только с цифровыми разработками и платформами. Я родилась в эпоху высоких технологий и все старалась попробовать первой! Первый Game Boy, первый CD-плеер, первый iPod, первый iPad — мне нужно было все это заполучить

и испытать. Точно так же я хваталась за все новые технологии и веб-сервисы: форумы (у меня свой фанатский форум по сериалу «Бухта Доусона»), соцсети вроде Facebook, Twitter или Instagram, сервисы геолокации вроде Foursquare, — всего и не упомнишь. Я всегда обожала все новое, и мое любопытство по сей день не знает границ.

МОЙ СУДЬБОНОСНЫЙ МОМЕНТ

Итак, весной 2010 года я, по уши оцифрованная девушка, сидела в Фридрихштадтпаласте в Берлине на конференции re:publica и слушала лекцию по интернет-политике и защите данных. Внезапно случилось кое-что, что я с тех пор описываю на каждом семинаре как «начало моей второй карьеры». Одна дама рядом со сценой конспектировала лекцию маркером на большой доске в виде простых символов и короткого текста. Я не знала, что это и как называется, но это зажгло во мне безумный огонь, какого я никогда раньше не ощущала. Если бывают судьбоносные моменты, это явно был один из них!

Как я потом узнала, та дама делала так называемую graphic recording — графическую запись мероприятия. Как и скетчноуты (визуальные заметки), этот метод основан на языке символов и картинок. Думаю, именно тот факт, что можно выразить так много всего парой штрихов, покорила меня тогда в Берлине. За последующие месяцы и годы я выучила основы с помощью англоязычных самоучителей и пары американских блогов в Twitter по теме.

girlboss

Девушка-Босс

Когда я впервые выложила в Сеть свои визуальные заметки (в 2013 году), мне начали писать. Такие же любопытные новички, какой я была три года назад, плешь проели мне своими вопросами, и в итоге я предложила устроить им мастер-класс по скетчноутам. Не забывайте, я уже тогда ненавидела лекции и рефераты! Но у меня было странное чувство «предназначения», будто я просто обязана это сделать. Один семинар вырос в целый цикл мастер-классов, а затем — и в тур по нескольким городам Германии. Полгода спустя мне написали на электронную почту из интернет-магазина Zolando — и я добавила курс «Визуальное мышление для бизнеса». Так, относительно быстро у меня появилась подработка, о которой я раньше и не думала.

Спрос было настолько велик, что я перешла на четырехдневную смену, а пятница стала у меня днем для фриланса. Так я смогла уделить время подработке и постепенно набралась опыта и уверенности при проведении семинаров. Частью моего учебного курса по скетчноутам всегда были типы lettering и то, как они воздействуют на зрителя. Тогда никто в Германии даже не слышал ни про какой «lettering», тем более что основой скетчноутов никогда не был текст. Снова потребовалось влияние Америки, чтобы художники обратили больше внимания на буквы. До сих пор помню, как я неожиданно на одной сходке скетчноутеров нарисовала слова *Frozen* и *Harry*.

ОТКРЫТИЕ БРАШПЕНА

И вот настал тот день, когда в Instagram я впервые увидела брашпен (то есть маркер-кисть). Кажется, это было в конце 2014 года, когда я параллельно обнаружила на сайте periscope.tv (платформа онлайн-видео) учебное пособие «Келли творит» из Канады, где показывали lettering с помощью этого инструмента, и буквально проглотила его. Во мне снова загорелся огонь, как тогда в Берлине! Эстетика букв, медитативное спокойствие, с которым брашпен скользит по бумаге... Я обязана была это попробовать! Поэтому я снова перерыла Интернет в поисках книг, блогов и видео на YouTube на тему каллиграфии кистью и сама выучилась необходимым техникам. Я люблю ставить цели и преодолевать трудности — и сразу же я ощутила огромную поддержку моего нового хобби от своих подписчиков в Instagram. Опять посыпались вопросы, как и что делать, так что под Рождество 2015 года я решила: первому в Германии руководству по lettering для начинающих — быть! По собственному опыту я знаю, что простая перерисовка букв лучше всего помогает в обучении. Так что именно это я начала продавать в своем специально запрограммированном онлайн-магазине: руководство, которое можно скачать и распечатать, с памятками насчет материалов и всеми буквами от А до Z. Эта работа остается популярной по сей день. Именно она побудила меня окончательно уйти «в свободное плавание». Кроме того, начали присылать

письма производители канцтоваров, которые хотели пригласить меня на презентации новинок или разработать со мной эксклюзивные продукты для немецкого рынка.

Чем больше внимания я посвящала этой теме, тем больше она вызывала у меня интереса — и личного, и коммерческого. В мае 2016 года дела прошли так хорошо, что я ушла с основной работы и основала «Фрау Хёлль» — студию по созданию эскизов надписей, леттеринга и иллюстраций. С тех пор я со всей страстью отдалась преподаванию визуальных заметок и каллиграфии, работе на заказ, новым публикациям, проектам и сотрудничеству с партнерами-специалистами и, прежде всего, управлению моей быстро растущей группой в соцсети. Миссия студии «Фрау Хёлль» — вернуть человечество цифровой эпохи к ручке и бумаге. Ради равновесия, хобби или просто для отдыха.

БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ...

Зачем тут история моей жизни? Ну, она иллюстрирует главный урок по леттерингу: КАЖДЫЙ может это сделать! Неважно, инженер вы, дизайнер, пекарь, PR-менеджер, стоматолог, флорист или воспитатель детского сада, — для леттеринга не требуются особое образование, склонности и талант! Только терпение, уверенность в себе и тренировка превратят вашу кучу кривых линий в эстетичные буквы. Одно время я также изучала предмет

«типографика», но там преподавали лишь технический набор шрифтов. Когда я начала рисовать буквы брашпенom, я быстро разочаровалась: выходило совсем не так, как у моих американских кумиров в Instagram. Я была обескуражена и швырнула свой первый — дорогой, импортный! — брашпен в угол. Лишь много недель спустя я рискнула попробовать во второй и третий раз и быстро заметила, как мое запястье понемногу привыкает к движениям. Мои первые леттеринги в Instagram получили много положительных отзывов, и поддержка сообщества придала мне сил в стремлении к совершенству.

Чтобы вам не пришлось переживать то же, что и мне, я этой книгой возьму вас за руку и поведу овладевать леттерингом шаг за шагом. Обязательно сохраните свои первые черновики — благодаря им вы сможете оценить, как далеко вы продвинулись. Все мои работы в этой книге и в Интернете предназначены только для вашего вдохновения.

Это не какие-то «несравненные шедевры». Вы сами так сможете — вам надо просто ПОСТАРАТЬСЯ!

И наконец, лучшая мотивация начать работать с этим учебником: даже те, кто пишет как курица лапой (как я!), могут стать успешными шрифтовиками (как я!). А теперь наслаждайтесь остальными страницами, которые стоили мне так много утомительной писанины.

Rotbäckchen
SUPERPOWER
2014

Rotbäckchen
SUPERPOWER
2015

Rotbäckchen
SUPERPOWER
2016

ЛЕТТЕРИНГ 1 × 1

ЛЕТТЕРИНГ
ДЕЛАЕТ ИЗ СЛОВ
МАЛЕНЬКИЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
ИСКУССТВА

Любой, кто впервые сталкивается с леттерингом в повседневной жизни, обычно даже не понимает, что перед ним чья-то сложная работа: список заказов в пекарне, рекламные надписи на билборде, принт на футболке, обложка журнала — даже таблички с именами гостей на свадьбе, последняя рождественская открытка для бабушки или школьный ранец для вашего ребенка. Все эти вещи могут быть надписями или содержать надписи.

ЛЕТТЕРИНГ — НЕ ТО ЖЕ, ЧТО ПИСЬМО

У английского слова *lettering* есть несколько вариантов перевода: каллиграфия, письмо, рисование, надпись, художественное письмо... Лучше всего подходит определение «искусство рисовать буквы» — в отличие от простого написания букв (= письма). А термин «типографика» относится к набору

технических шрифтов или гарнитур в печатных машинах, как у Иоганна Гутенберга.

Письмо (от руки): пишем буквы Леттеринг (от руки): рисуем буквы Типографика: печатаем буквы

Главная особенность леттеринга — возможность по-разному изображать одну и ту же букву. Поскольку все формы написаны вручную, это не могут быть одинаковые буквы. Кроме того, леттеринг, как правило, делается не для основного текста, а для отдельных слов или короткой цитаты. Цель леттеринга — не передача информации, как в рукописных заметках, текстах или печатных изданиях вроде газет или книг. Леттеринг берет отдельные слова и тексты и делает из них маленькие произведения искусства. И каждой отдельной букве уделяется отдельное внимание.

Это мой почерк

Das ist meine Handschrift

Это леттеринг

DAS IST HAND LETTERING

Это типографика

Das ist TYPOGRAFIE

Кстати, «просто леттеринг» от ручного отличается лишь в одном (по крайней мере, в моей интерпретации): если буквы нарисованы вручную, но не с помощью ручки, пера или карандаша, для меня это просто леттеринг. Это, например, когда буквы конструируют с помощью линеек или инструмента «Путь» в *Adobe Illustrator*. Здесь в основе лежат не универсальные базовые формы (см. главу «Леттеринг»), а свободные линии.

ТРАДИЦИИ И МОДА

Как и многое другое, мода на леттеринг появилась в Америке, точнее, в американских соцсетях. Поэтому легко можно подумать, что это новое социальное хобби придумал какой-то умный хипстер из Силиконовой долины. Ничего подобного, ибо не бывает действия без противодействия! Чем больше мы прячемся в наши ноутбуки, смартфоны и экраны, тем больше мы инстинктивно тянемся к чему-то «осязаемому». И тогда в дело вступают старый добрый карандаш и традиционная каллиграфия. Все когда-либо переживает возрождение! По крайней мере, пока человечество может общаться с помощью

письма, останутся опытные каллиграфы. В древности эти художники делали надписи на надгробиях, документах или обложках книг. В 1950-х годах так называемые «художники вывесок» рисовали рекламные слоганы, киноплакаты или вывески. По сей день есть уличные художники, которые рисуют надписи на стенах, машинах или вывесках кафе. И наконец, в соцсетях есть небольшое сообщество, которое заново открыло «рисование вывесок» как леттеринг и заражает им все больше обычных людей. Так леттеринг пережил возрождение сам по себе и нашел себе место в современной эпохе.

ЛЕТТЕРИНГ — ИСКУССТВО РИСОВАТЬ КРАСИВЫЕ БУКВЫ

КАЖДЫЙ СМОЖЕТ ТАК ЖЕ

Леттеринг — настоящее искусство, но, в отличие от большинства изобразительных искусств, оно не требует таланта, особой одаренности или обучения! В отличие от старинного «рисования вывесок», современный леттеринг не ограничен миром профессиональных художников. Для того, чтобы достичь успеха требуются только знание основ и тренировка — независимо от вашей профессии или возраста. Основная цель — не совершенство, а «хобби», которым можно заниматься своими руками! Каждая надпись должна быть особенной, поэтому к идеалу стремиться нет необходимости.

Как и с другими хобби, сосредоточившись на простом листе бумаги,

вы можете поймать настоящий «поток» вдохновения, момент глубокого расслабления и медитации. Поэтому всегда выбирайте самое тихое место для ваших сеансов рисования — и вы почувствуете расслабляющее действие движения пера. Леттеринг стал моей йогой, и даже после тяжелого трудового дня в студии «Фрау Хёлль» я снова берусь за перо, чтобы снять стресс с души. Неважно, что я рисую — отдельный силуэт, букву, слово или целое (бессмысленное) предложение, — на бумаге я нахожу внутреннее равновесие, противовес цифровой повседневной жизни вокруг. Итак, леттеринг — это весело, он расслабляет, тренирует мышцы запястья, а в результате у вас получаются красивые подарки!

Peace
GEDULD
вероятно

Покой, терпение, уверенность

ВИДЫ ЛЕТТЕРИНГА И СЕМЕЙСТВА ШРИФТОВ

Итак, мы выяснили, что леттеринг не имеет никакого отношения к письму; в нем скорее рисуют отдельные буквы. От того, как именно они нарисованы, зависят тип леттеринга и стиль гарнитуры. Разные комбинации дают почти бесконечные возможности для леттеринга (не говоря уже о выборе цвета). Конечно, вы можете играть в одном слове с разными стилями шрифта — длинные цитаты или фразы даже позволяют использовать несколько разных инструментов! А цифровой леттеринг иногда может прекрасно сочетаться с компьютерными шрифтами. Так замыкается круг леттеринга и типографики. Поэтому если у вас есть широкий диапазон алфавитов для леттеринга, вы можете реализовать одну и ту же надпись в бесчисленных вариациях. В конце концов, все зависит от ваших вкусов и соответствия основным правилам дизайна и типографики.

ВИДЫ ЛЕТТЕРИНГА

Виды леттеринга отличаются по инструментам и их наконечникам. Я представляю их в книге в следующем порядке:

Сверху вниз:
леттеринг от руки,
леттеринг кистью,
каллиграфия

Леттеринг от руки

Наконечник: стержень обычной капиллярной ручки, круглый, широкий, клиновидный...

Перо: карандаш, цветной карандаш, фломастер, маркер, мел, финилин...

Леттеринг кистью

Наконечник: кисть

Перо: кисть, брашпен

Каллиграфия

Наконечник: металлическое перо с двумя гибкими ребрами

Перо: авторучка, перьевая ручка с заостренным наконечником

Цифровой леттеринг — особый случай, это на самом деле не четвертый вид леттеринга. Скорее, это альтернативный (т. е. искусственный) способ создания трех других типов. С параметрами цифровых настроек, так называемых кистей, можно моделировать леттеринг от руки, кистью или каллиграфию.

HAND Lettering?
Brush Lettering
Calligraphy

ЭТО...

...шрифт без засечек

...ПЕЧАТНЫЙ ШРИФТ

...готический шрифт

...шрифт с засечками

...пропись

СЕМЕЙСТВА ШРИФТОВ

Различные семейства шрифтов можно разделить по характерным особенностям их формы на следующие группы.

Без засечек

Характеристики: печатные буквы, пишутся отдельно, нет засечек (= тонких поперечных линий на концах основных штрихов).

От шрифта без засечек (Sans Serif) происходят:

- печатный шрифт: буквы не только состоят из отдельных линий, но и обретают «тела»;
- готический шрифт: штрихи букв частично или полностью нарушены. Примеры — фрактур и готическая текстура.

С засечками

Характеристики: печатные буквы, пишутся отдельно, с засечками. Есть много разных типов засечек, которые вы можете менять, играя с ними (см. ниже).

Разные гарнитуры с засечками — Roman, Bodoni и Egyptienne

Пропись

Характеристики: пишется от руки, все буквы соединены друг с другом, возможен наклон вправо.

От прописи происходят:

- кистевая каллиграфия (каллиграфическое письмо выполняется кистью или брашпеном);
- псевдокаллиграфия (стилизация под каллиграфию, которая создается искусственным утолщением отдельных штрихов).

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Любые стили шрифтов могут быть созданы любыми инструментами! Даже с помощью кисти вы можете теоретически рисовать засечки и писать не только курсив, но и буквы печатного шрифта с помощью ручки. Так что будьте смелее — используйте шаблоны в этой книге для самых разных материалов и проектов!

