

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА I. Каллиграфия с Кери Ферраро	7	Fresh	70
Введение	8	Весело и задорно	71
История	9	Funk 49	72
Инструменты и материалы	10	Saturnia	73
Сборка ручки	12	Polyline Pile-Up с эффектом наложения линий	74
Подготовка рабочего места	13	Необычные стили	75
Начало работы	14	Manic	76
Анатомия шрифта	16	Boundary	77
Подготовка бумаги	17	Interwine	78
Базовый стиль	18	Стили, основанные на рукописных текстах	79
Фундаментальный стиль письма	20	Chirography	80
«Устав»	22	Spike Mild	81
Готическое письмо	24	Posh	82
«Версаль»	26	Quirky & Curlicue	83
Курсивный стиль (Italic)	28	Boing! Regular	84
Планирование проектов	30	Boing! Полужирный шрифт	85
ГЛАВА II. Каллиграфия с Артуром Ньюхоллом		Ting!	86
и Юджином Меткалфом	33	Использование цвета	87
Стиль Sans Serif	34	Cheer	88
Стиль Roman	37	«Калейдоскоп»	89
Стиль Chancery Cursive	40	Цифровая обработка	90
Стиль Batarde	42	Галерея	91
Стиль Batarde	43	Латинские цитаты	93
Цифры	44	ГЛАВА IV. Листы для практической работы	95
Украшения и бордюры	46	Базовый стиль	96
Дизайн	47	Строчные буквы Базового стиля	98
ГЛАВА III. Леттеринг с Джоном Стивенсом	49	Заглавные буквы Базового стиля	100
Введение в леттеринг	50	Заглавные буквы стиля «Устав»	102
Инструменты и материалы	52	Заглавные буквы «Рунического стиля»	104
Основные элементы	55	Строчные буквы Готического стиля	
Приемы работы	57	Textura Quadrata	106
Путь к успеху	61	Строчные буквы Готического стиля Batarde	108
Модифицированные классические буквы	63	Заглавные буквы Готического стиля	110
Zenful	64	Заглавные буквы стиля «Версаль»: Roman	112
Латинский стиль	65	Заглавные буквы «Версаль»: Lombardic	114
Libretto	66	Строчные буквы Курсивного стиля	116
Линии, выполненные кистью	67	Заглавные буквы Курсивного стиля	118
Anime	68	Базовый лист для практики	120
Beijing	69	Об авторах	127

ГЛАВА I

КАЛЛИГРАФИЯ

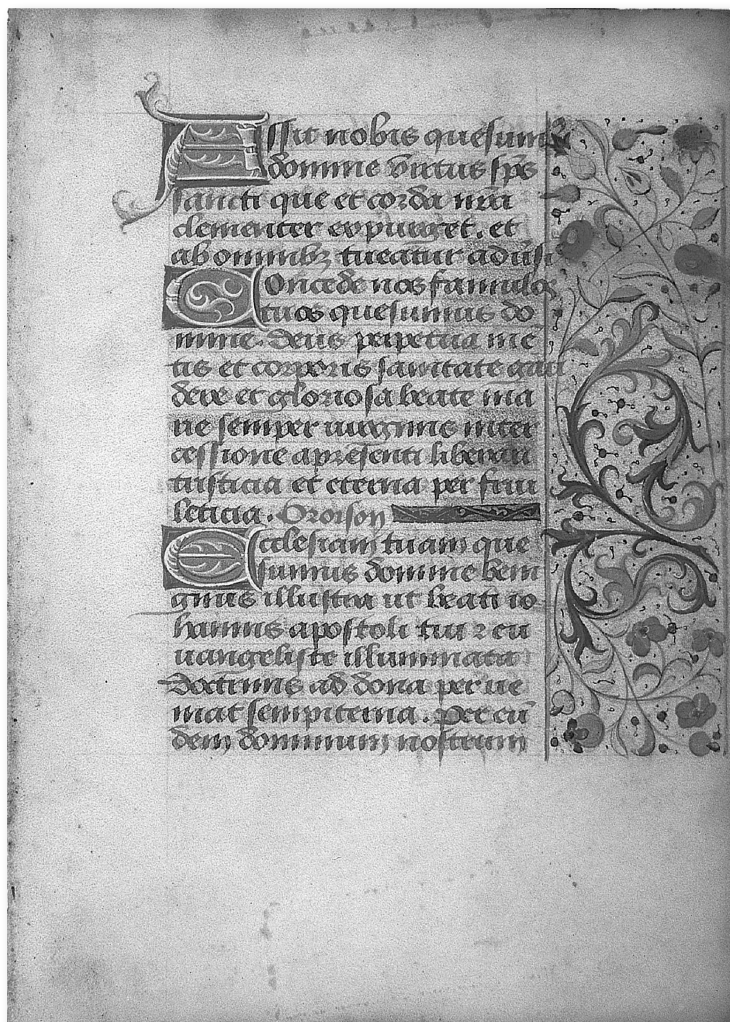
С КЕРИ ФЕРРАРО

Эта глава станет идеальным началом вашего путешествия в мир каллиграфии. В ней даны подробнейшие инструкции по изображению каждой буквы различных шрифтов. Кери Ферраро — опытный живописец, она делает процесс обучения каллиграфии простым и приятным для художников любого уровня мастерства.

ВВЕДЕНИЕ

Слово «каллиграфия» переводится как «красивый почерк». Это искусство начиналось как утилитарный процесс, но затем превратилось в создание динамичных и элегантных художественных форм. В мире, переполненном компьютерными шрифтами, людей все больше привлекает рукописный текст, выполненный обычным пером. Каллиграфия больше не является просто методом написания официальных документов и свидетельств — теперь это средство выражения эмоций и создания настроения посредством слова или фразы, созданных из разнообразных штрихов, порой даже раскрашенных разными цветами. Современные каллиграфы расширяют свой художественный диапазон, экспериментируя с формой букв, используя каракули, неразборчивые значки и различные варианты «словесных картин», а также смешивая западную каллиграфию с арабскими и азиатскими традициями.

В этой главе я познакомлю вас с этой процветающей формой искусства. Я научу вас базовым основам традиционных стилей написания слов с помощью широкого пера — эти знания послужат основой для вашей самостоятельной работы по изучению форм букв и созданию выразительных надписей. Я покажу вам несколько исторических шрифтов, которые выполнялись широким пером — от величественного готического стиля до изящного курсива. Я также покажу последовательность выполнения штрихов и их направление при написании каждой буквы, вы также найдете полезные замечания относительно наиболее подходящего типа пера для изображения каждого шрифта. По мере того как вы будете обучаться основам этого древнего искусства по этой книге, в качестве дополнения просмотрите иллюстрированные рукописи в библиотеках или в интернете — эти произведения искусства обеспечат вам богатый источник вдохновения для собственного творчества.

СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ЧАСОСЛОВЫ

Эти богато разукрашенные молитвенные книги были «бестселлерами» позднего Средневековья. Они представляют собой высшее проявление мастерства каллиграфов.

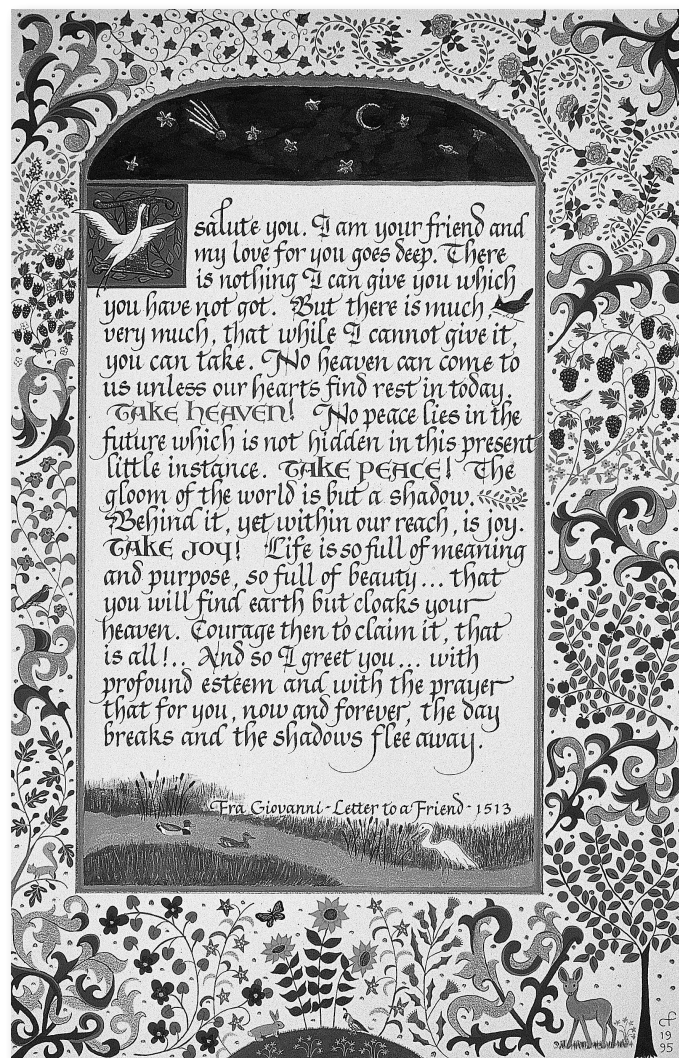
ИСТОРИЯ

История западной каллиграфии началась более 2000 лет назад. Поначалу надписи выполнялись с помощью кистей, а также ручками, сделанными из тростника и перьев. В качестве поверхности для письма каллиграфы, или «писцы», использовали камень, глиняные таблетки, папирус и шкуры животных. Наш современный алфавит восходит к письменности Древнего Рима — ранние надписи на камне содержат все основные буквы, которые мы знаем сегодня.

В эпоху Средневековья рукописи, ранее копируемые исключительно монахами, начали создаваться работниками профессиональных мастерских. Обученные писцы писали текст, а художники-иллюстраторы добавляли украшения и позолоту (сусальное золото). По мере того как чтение становилось все более распространенным, возростал спрос на личные молитвенные книги. Были созданы и проданы тысячи экземпляров часословов, и многие из этих книг иногда можно найти в букинистических магазинах.

В XV веке изобретение печатного станка подвижного типа устранило необходимость копирования книг вручную, поэтому каллиграфия вскоре стала постепенно забываться. Но именно благодаря печатному станку каллиграфия превратилась в особую художественную форму, заставляя писцов совершенствовать свои навыки и разрабатывать инструменты, которые могли бы соответствовать сложным узорам, создаваемым граверами на медных печатных пластинах. Изысканный рукописный стиль письма, украшенный росчерками и тонкими линиями, созданный с помощью медной печатной доски, просуществовал в течение всего викторианского периода.

Современное возрождение каллиграфии началось в начале XX века, чему немало поспособствовало движение «Искусства и Ремесла». Сегодняшние дизайнеры считают своими учителями таких каллиграфов, как Эдвард Джонстон и Рудольф Кох. В 1970-е годы Дональд Джексон, писарь Королевского офиса Елизаветы II в Палате лордов, провел семинары в Соединенных Штатах Америки, которые вызвали большой интерес к каллиграфии. Вдохновленные его визитом, любители этой формы искусства основали ряд гильдий, которые продолжают активно работать и сегодня. Сейчас существует даже международное сообщество интернет-каллиграфов, называющееся «Киберписцы», появившееся в 1990-х годах.

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

Это мое исследование знаменитой исторической рукописи брата Джованни «Письмо другу». Обратите внимание, что при создании этого художественного произведения я адаптировала бордюр, использованный в Часослове.

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Материалы для каллиграфии, такие как карандаши и линейка, скорее всего можно найти на любом письменном столе. Все необходимые инструменты для каллиграфии, в том числе перьевые ручки, которые создают четкие, ровные линии и позволяют легко изменять размеры пера, можно купить в магазине для художников. Покупайте более высококачественные материалы — благодаря этому вам будет намного приятнее работать.

Основные материалы для каллиграфии

Перья

Перья вставляются в конец держателя ручки. Существуют перья самых разных форм и размеров, в зависимости от задачи, для выполнения которой они предназначены — каждое создает уникальные линии. Например, курсивное перо имеет загнутый кончик для того, чтобы рисовать наклонные буквы, в то время как у пера «рондо» кончик плоский, что облегчает проведение прямых линий. Не забывайте о том, что номер пера, определяющий его размер, у разных производителей может быть разным.

№2–1/2 курсивное перо

Перо для рисования

№4 перо «рондо»

№2 перо «рондо»

№1 перо «рондо»

Чернила

Неводостойкие черные чернила Carbon ink — самые лучшие чернила для леттеринга. Некоторые виды чернил для перьевых ручек продаются в бутылках. Цветные чернила на основе красителей быстро выцветают, поэтому для добавления цветов лучше использовать гуашь.

Резервуар

Резервуар (на фото справа) представляет собой небольшую металлическую деталь, которая прикрепляется на перо, чтобы помочь контролировать поток чернил из пера для создания более чистых надписей. Каждый производитель перьев выпускает свой собственный резервуар.

Держатель для пера

В широком конце ручки (внутри корпуса) имеется стандартный фиксирующий зажим, который обеспечивает устойчивое положение пера. Этот инструмент нужно держать как карандаш, но всегда следует убедиться в том, что округлая поверхность пера при выполнении линии находится сверху.

Бумага

Акварельная бумага горячего прессования (гладкая) — отличный выбор для леттеринга, тогда как акварельная бумага холодного прессования (средняя) идеально подходит для рисования заставок. Вам стоит сделать запас бумаги вроде кальки, которую можно положить поверх листа с нарисованной разметкой или миллиметровки и использовать для упражнений. Бумага для печатной графики или другие виды бумаги для художественных работ также подойдет для каллиграфии. Помните, что вам необходима бумага, пропитанная клеем (покрытие, которое делает поверхность менее абсорбирующей), чтобы на ней можно было заниматься леттерингом. Слишком мало клея приведет к растеканию чернил, а слишком большое его количество приведет к тому, что чернила будут оставаться на поверхности бумаги.

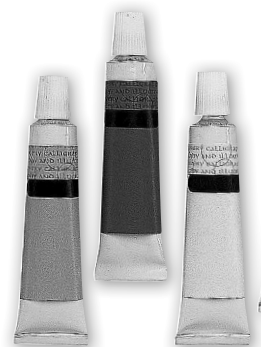

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Материалы для рисования заставок

Гуашь

Гуашь для дизайнеров похожа на акварельную краску, но она содержит большее количество наполнителя, что делает ее непрозрачной. Гуашь можно разбавлять до консистенции, когда она начинает хорошо стекать с пера. Вы можете работать с основными цветами (красным, желтым и синим) в чистом виде или смешивать их между собой, чтобы создать почти любой другой цвет. Используйте золотую гуашь, чтобы добавить позолоченные участки, имитирующие блеск золотых листьев.

Кисти

Чтобы смешивать цвета, набирать краску, заполнять ручку, а также окрашивать большие площади, приобретите большую круглую кисть. Для рисования мелких деталей подойдет маленькая круглая кисть. Кончики круглых кистей сужаются до точки — эта форма позволяет щетинкам удерживать большое количество влаги при сохранении способности выполнять тонкие линии. Прежде чем рисовать, обязательно смочите кисть так, чтобы чернила или краски легко стекали с щетинок.

Палитра

Белая керамическая палитра с несколькими емкостями удобна при смешивании цветов. В емкостях палитры вы можете держать целый набор разбавленных красок и смесей цветов, их углубления не позволяют краскам смешиваться самостоятельно. Палитра с большой центральной емкостью обеспечивает удобное место для хранения чистой воды, которую вы будете добавлять в другие емкости для разбавления чистых красок или смесей.

Принадлежности для рисования

Карандаши

Вам понадобятся карандаши различной твердости, обозначенные буквой и числом. У карандашей, обозначенных буквой Н, жесткие грифели — чем больше число, тем выше твердость. Они подходят для выполнения тонких, светлых линий, но всегда оценивайте, насколько сильно вы нажимаете на бумагу — ими легко процарапать бумагу. У карандашей, обозначенных буквой В, более мягкие грифели — чем больше число, тем они мягче. Они создают более темные линии даже при меньшем давлении. Карандаши НВ находятся посередине между твердыми и мягкими видами и прекрасно подходят для обычного рисования. Чтобы рисовать очень толстые и тонкие линии, используйте плотницкий карандаш.

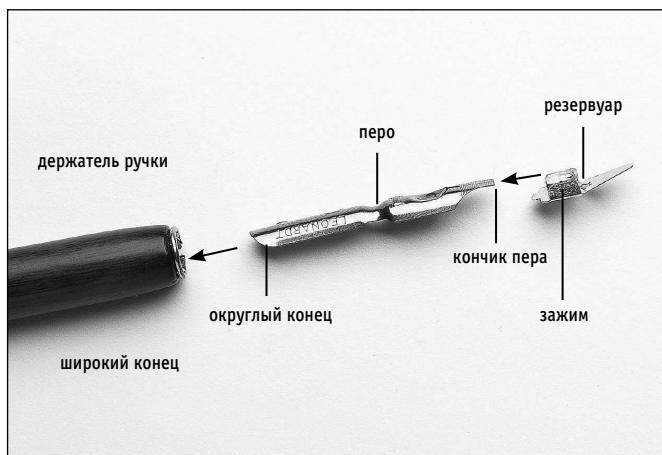
Другие материалы

Чертежная доска, Т-образная линейка (также вполне подойдет металлическая линейка на пробковом основании) и треугольник с углом 90° позволят вам быстро и легко нарисовать направляющие линии. Вам также понадобятся: копировальная бумага для переноса букв и рисунков, белый виниловый ластик, малоадгезивная маскирующая лента для художников, банка с водой, большая плоская кисть и мягкая тряпка для протирания перьев. Также держите на блюде возле работы сложенное в несколько раз бумажное полотенце, чтобы вытирать пальцы от чернил, иначе они попадут на бумагу и испортят вашу работу. Вместо бумажного полотенца можно использовать обычные салфетки.

СБОРКА РУЧКИ

Конструкция ручек для каллиграфии проще, чем кажется. Их дизайн вырабатывался веками и проверен временем. Они состоят из держателя, пера и резервуара (которые вынимаются для чистки). Размер большинства ручек — стандартный, но разумно покупать перья и держатель одной марки, чтобы они точно подходили друг другу.

ЧАСТИ ПЕРА

На фотографии выше показаны три компонента, необходимые для сборки ручки: держатель, перо и резервуар. Как показывают стрелки, перо вставляется в держатель, а резервуар надевается на перо.

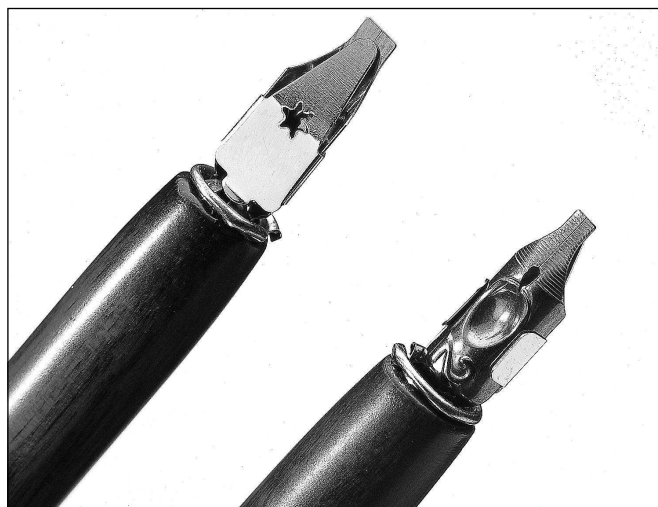
ДЕРЖАТЕЛЬ ПЕРА

Держатель пера зажимает перо четырьмя металлическими зубцами. Эти зубцы делаются из тонкого металла и их можно отрегулировать таким образом, чтобы они лучше удерживали перо после того, как они деформируются в процессе использования. Аккуратно прижмите зубцы к внешнему кольцу держателя, чтобы они прижимались плотнее.

ВСТАВЬТЕ ПЕРО

Вдвиньте закругленный конец пера в область между одним из металлических зубцов и наружным кольцом держателя пера, пока оно не будет плотно прилегать к стенке держателя, чтобы оно не шаталось. Если перо шатается, выньте его, поверните держатель пера на четверть оборота и снова вставьте перо. На снимке слева изображено перо снизу, а справа — перо сверху.

ПРИКРЕПИТЕ РЕЗЕРВУАР

Резервуар золотистого цвета надевается на перо, обхватывая его нижнюю сторону, чтобы создать «карман» для чернил, и, прикасаясь к перу около кончика, контролирует поток чернил (слева). Как показано справа, клапаны с двух сторон скользят вдоль боковин пера (обратите внимание, что на снимке показано перо с уже присоединенным резервуаром).

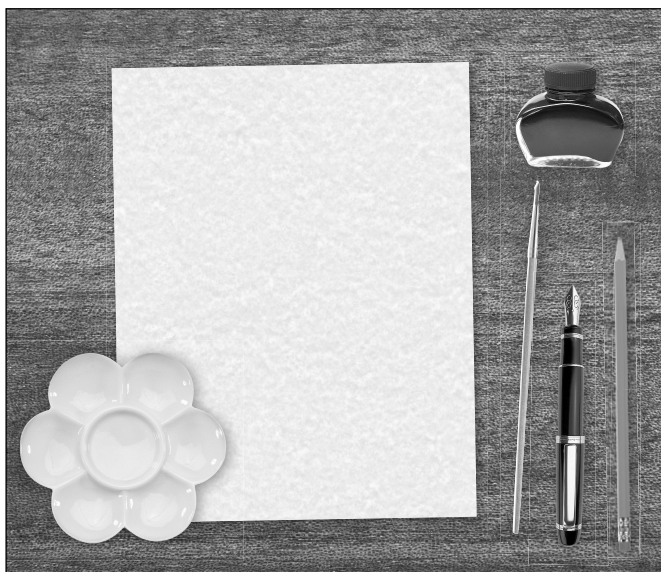
СОВЕТ

Писцы-левши должны работать пером рондо под другим углом, стачивая кончик пера на точильном камне. По почте или в интернет-магазинах вы можете заказать перья, специально подготовленные для использования левшами.

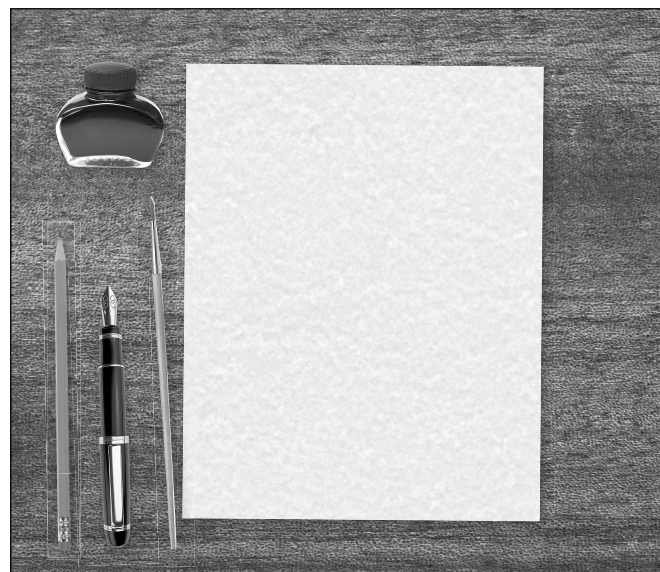
ПОДГОТОВКА РАБОЧЕГО МЕСТА

Разложите все по местам

Правши, желающие работать перьевой ручкой, должны положить все необходимые предметы справа от листа бумаги. Если вместо ручки вы работаете кистью, палитра или чернила должны быть размещены слева. Писцы-левши должны расположить все наоборот.

Размещение предметов для правой

Размещение предметов для левой

Вырабатывайте правильные привычки

Чтобы работа всегда доставляла удовольствие, старайтесь делать частые перерывы, чтобы расслабить руки, спину и глаза. Выписывая буквы, двигайте бумагу справа налево, чтобы рабочая рука оставалась по центру прямо перед глазами. Очищайте ручку, окунув кончик пера в воду и вытерев его насухо, даже если вы просто прекращаете работу всего на несколько минут.

Подготовьте поверхность доски

Наклейте на доску несколько листов офисной бумаги, газеты или бумажных полотенец, чтобы сформировать под бумагой подушку. Благодаря этому перо будет немного пружинить, что поможет вам лучше изображать буквы. Вы можете также работать на верхней части мягкой подкладки под бумагу для большей пружинистости. Чтобы защитить бумагу, поместите под рабочей рукой лист бумаги или наденьте белую перчатку со срезанными большим и первыми двумя пальцами. Это защитит бумагу от кожного жира, отталкивающего чернила.

Расположение рабочей поверхности

Наклонная доска обеспечит вам возможность смотреть прямо на работу, снижая напряжение с глаз, шеи и плеч. Правильное расположение рабочей поверхности влияет на течение чернил — при ее наклоне чернила вытекают на бумагу медленнее, и таким образом вы можете контролировать их количество. Чтобы избежать капель краски во время раскрашивания, вам нужно будет опустить поверхность почти горизонтально. Потренируйтесь выполнять надписи под разными углами.

