

Здравствуйте, дорогие друзья!

Казалось бы, стремительный технологический прогресс уже должен был перенести любые виды искусства в электронную версию, но люди не перестают получать огромное удовольствие как рисуя сами, так и рассматривая чужие рукотворные произведения. Так же и в искусстве рисования букв — исполненные вручную слова не теряют актуальности, а, наоборот, гармонично вплетаются в технологичные сферы.

Не стоит забывать и о важности взаимосвязи наших рук с мозгом: мелкие движения пальцев (мелкая моторика) крайне важны в создании нейронных связей в мозгу, поэтому навык письма полезно поддерживать на протяжении всей жизни! А значит, рисование букв — это занимательный процесс, результатом которого станет не только ваше творение, но и появление новых нейронных связей. Таким образом, творчество является весьма действенной терапией для вашего психологического здоровья.

Для занятий по этой книге не требуется художественное образование, здесь самое важное — практика. Именно поэтому в издании содержится много практического материала.

ЛЕТТЕРИНГ — ЭТО ВОЛШЕБСТВО РИСОВАНИЯ БУКВ, КОТОРЫЕ ОТРАЖАЮТ ВАШУ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ.

Анна Дудас — автор книги.

Елизавета Евдокимова — художник-каллиграф, автор леттеринговых композиций.

Раздел 1

Основные понятия и инструменты

ЧТО ТАКОЕ ЛЕТТЕРИНГ?

Для начала

Сегодня леттеринг занимает ведущие позиции в разных сферах искусства и оформления — от графического дизайна до напольной мозаики. Для первого знакомства с леттерингом будет достаточно самых простых инструментов, о которых мы расскажем далее.

Сперва стоит разобраться — что же такое леттеринг?

Леттеринг — это искусство рисования букв или иллюстрация словом.

В современном леттеринге можно использовать любые средства для создания композиций как в двухмерном, так и в трехмерном пространстве. Проще говоря, можно рисовать на бумаге кистями, маркерами, мелками или создавать объемные буквы при помощи пластилина, 3D-принтера, или вырезать из бумаги объемные буквы. А также можно использовать цифровую среду — графические программы типа Adobe Photoshop (для Windows) или Procreate (для Apple).

Чем леттеринг отличается от древнейшего искусства каллиграфии?

Каллиграфия дословно переводится как искусство красивого письма. Форма букв при написании зависит от выбранного инструмента и его свойств — поворота пера или нажима кисти.

В леттеринге мы можем использовать одну и ту же букву в разных интерпретациях. Что это значит? Каждая буква имеет свою уникальную форму — и в этом отличие от каллиграфии, где каждая буква должна быть написана, как в шрифте. И все же мы будем изучать некоторые основы каллиграфии и типографики, так как все буквы имеют общее каллиграфическое начало.

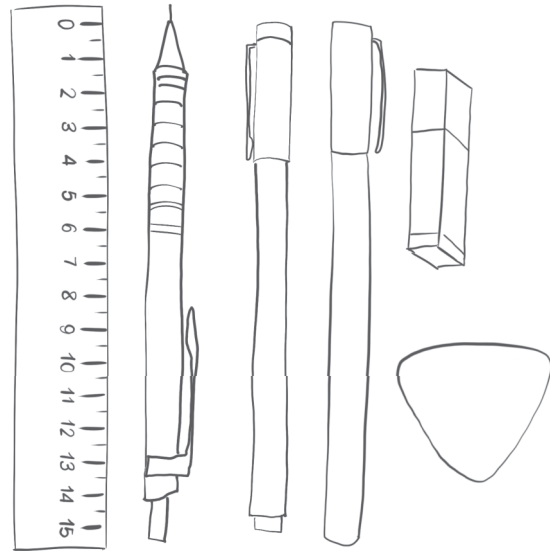
ИНСТРУМЕНТЫ

Как мы уже сказали, буквы можно создавать любыми инструментами: на бумаге маркерами, на стекле, на меловой доске, на деревянном декоре, на ракушках, лепить буквы из пластилина или вырезать как аппликацию. Сперва стоит остановиться на простых инструментах и изучить основные принципы лентеринга.

Для начала будет достаточно обзавестись механическим карандашом, мягким ластиком (им легче стирать ненужные линии и он не оставляет следов), линейкой и маркером. И на первых порах лучше работать с черным цветом — так будет легче разобраться с конструкцией букв и композиций, не отвлекаясь на цветовые решения. Но не стоит огорчаться, к цвету мы тоже обязательно обратимся, но позже.

БАЗОВЫЕ:

- механический или простой карандаш HB;
- ластик;
- линейка;
- черный линер, 0,1—0,7 мм;
- черные и цветные маркеры;
- бумага офисная, 80 г/м².

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

- кисть круглая синтетическая, 2—6 мм;
- кисть широкая синтетическая, 2—6 мм;
- акварельные краски (например, жидкие или в кюветах);
- акриловые краски (в тубах или маркеры);
- маркеры-брашпены с двумя наконечниками, с одной стороны — тонкое или широкое долото, с другой — имитация кисти, черные или цветные;
- мел или меловые карандаши (белые или цветные);

- меловые доски, черная пастельная бумага или пленка для мелового леттеринга;
- бумага акварельная, бумага белая, цветная гладкая бумага (черная, розовая и любые другие цвета), белые кофейные стаканчики, текстиль (футболка, эко-сумка и т. д.);
- графический планшет для рисования в стиле диджитал.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

БАЗОВЫЕ:

- визуал для соцсетей, что очень хорошо помогает развивать свой блог;
- вдохновляющие цитаты для заставок в гаджетах;
- собственные стикеры для «Телеграм», «ВКонтакте» и других социальных сетей;
- принт ручной работы для одежды, эко-сумок, посуды и пр.;
- открытки друзьям и родственникам.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ (ГРАФИЧЕСКИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН):

- логотипы;
- фирменная графика, плакаты, вывески;
- обложки, этикетки, упаковки, макеты для разного производства и компаний;
- интерьерные полотна, роспись стен внутри дома и снаружи;
- роспись меловых стен и досок;
- дизайн витрин, леттеринг на стекле;
- роспись стендов;
- сувенирная продукция: открытки, надписи на одежде и текстиле, роспись посуды вручную или для печати на поверхности;
- подпись книг, журналов, блокнотов;
- продажа иллюстраций на фотостоках

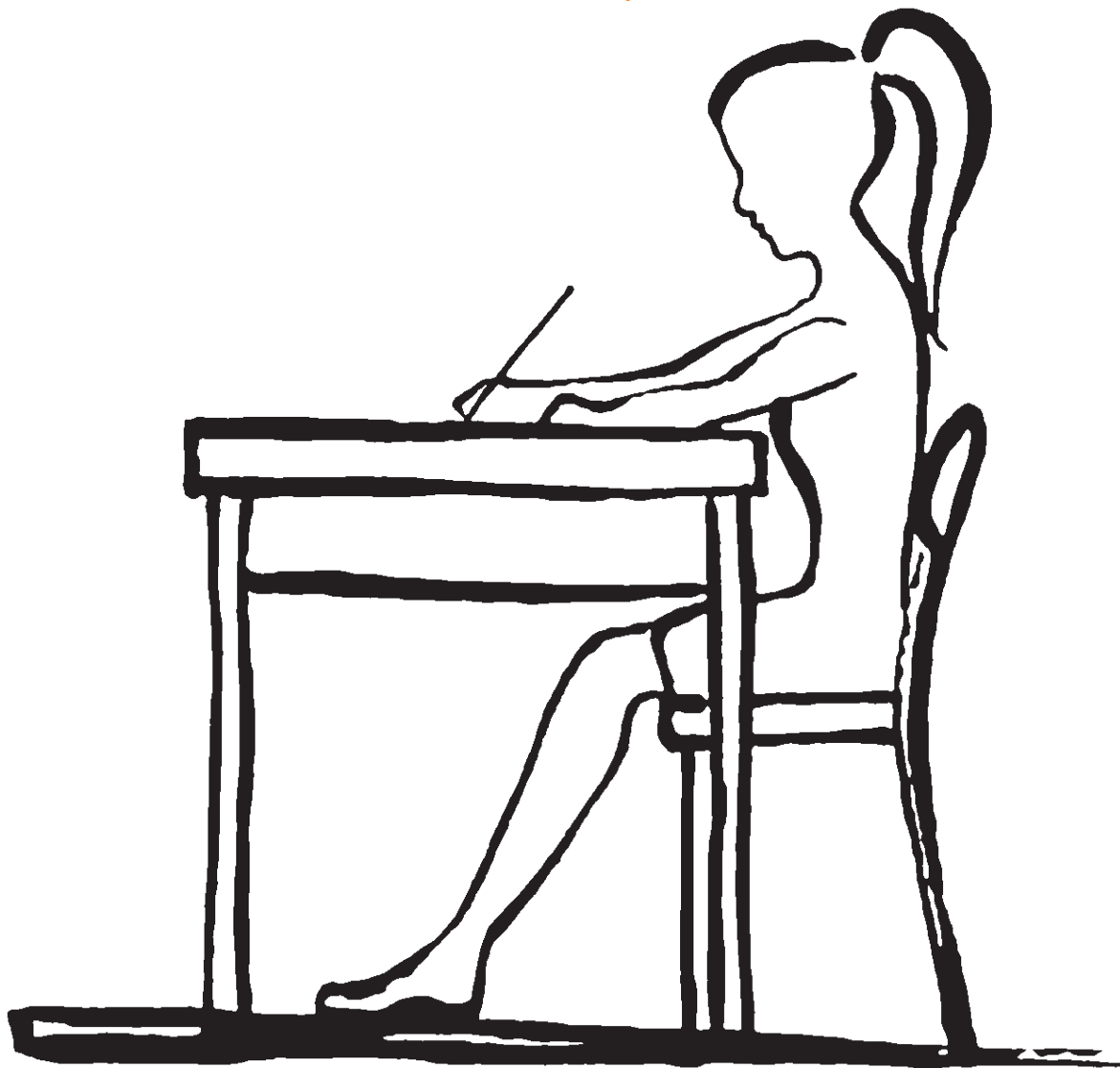
*и много других сфер,
на которые хватит фантазии.*

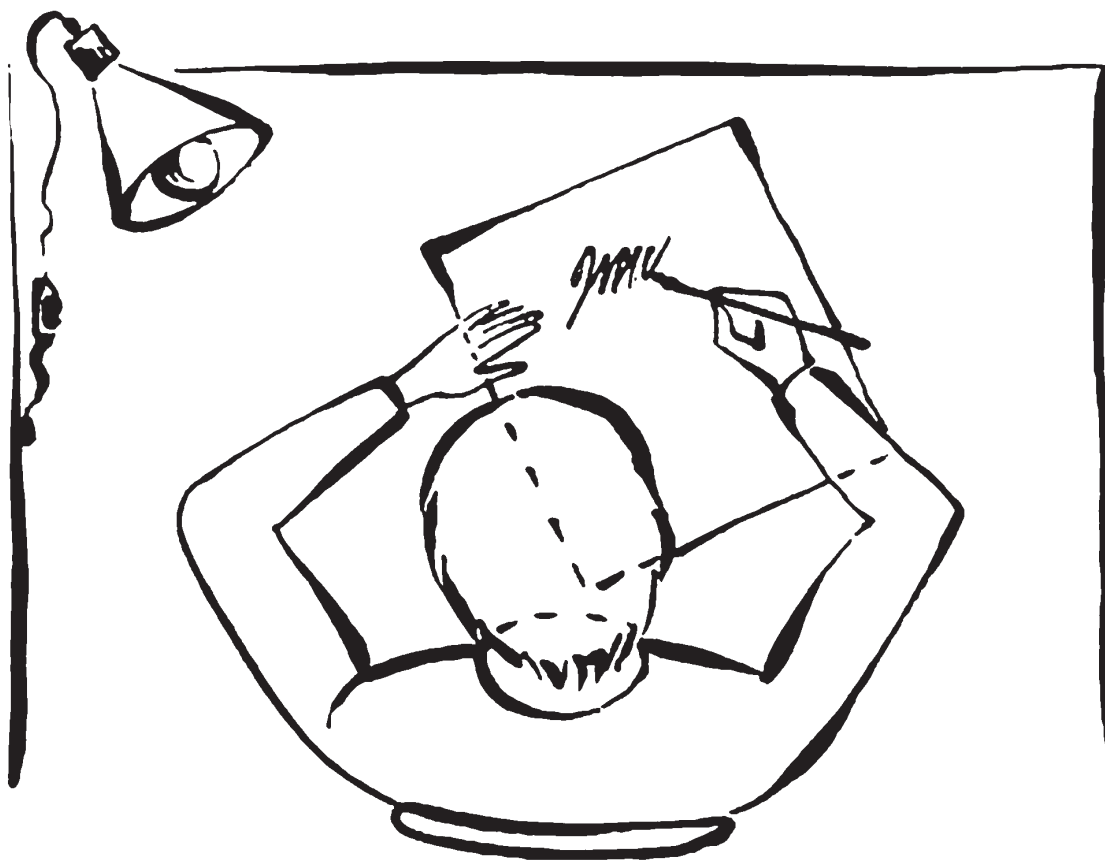
ПРАВИЛА ПОСАДКИ ЗА СТОЛОМ

1. Спина должна быть прямой, как и спинка вашего стула.
2. Положите две руки на стол, левая рука придерживает лист, она является опорой для нашего тела.

Правильная посадка за столом будет не только способствовать аккуратному письму, но и предотвратит лишнюю нагрузку на позвоночник и нарушение осанки.

Очень важно принять правильное положение тела во время письма.

В прямой позиции мы лучше охватываем взглядом лист и видим все прописанные элементы, сравнивая их между собой.

- 3.** Инструмент для письма — перо или кисть — держим без усилий.
- 4.** Мелкие буквы выполняются кистью руки, при прописывании средних — подключаем локоть, крупные буквы исполняем в ансамбле со спиной.

Визуализируйте свою работу: продумайте, как вы будете вырисовывать букву и приступайте к прописям без напряжения.

Раздел 2

Теория рисования букв

АНАТОМИЯ БУКВ

Не стоит думать, что копировать чьи-то идеи это всегда плохо, ведь на этапе обучения очень важна практика. Таким образом вы пропускаете через свою руку идею учителя и лучше усваиваете материал. Подсмотреть идею засечки в Pinterest или цветовую гамму для композиции не зазорно — в процессе копирования рождаются новые идеи и что-то чужое приобретает иную, «вашу» изюминку. Создавая уже собственные композиции, прежде всего обращайтесь внимание на грамотность. Если вы сомневаетесь в правильности написания слова, то лучше перепроверьте его, ведь ошибки могут испортить впечатление даже от самой прекрасной композиции.

А вот с пунктуацией можно быть нестрогим — в дизайнерских работах закрывают глаза на знаки препинания, если из-за них общая композиция становится некрасивой. Но это не значит, что все знаки препинания надо игнорировать — на грамотный текст всегда приятнее смотреть. Тем более, что эти знаки можно интересно обыграть.

Перед тем как приступить к рисованию, следует разобраться в конструкции букв. Каждая буква имеет свою графему, типичную графическую форму, или, другими словами, скелет буквы. Буквы располагаются на базовой линии, а некоторые из них имеют выносные элементы, выходящие за базовую линию сверху или снизу. Если шрифт контрастный, как, например, антиква, то в нем основные штрихи будут толстыми, причем одной ширины во всех буквах этой надписи, а соединительные штрихи — тонкими. У каждого элемента буквы есть свое название, и располагается он строго на своем месте.

Вот некоторые термины, которые пригодятся вам при выполнении заданий:

БАЗОВАЯ ЛИНИЯ ШРИФТА — воображаемая линия, на которой размещают буквы.

ГРАФЕМА — типичная графическая форма буквы, иными словами, ее скелет.

ЗАСЕЧКА — короткий горизонтальный или вертикальный штрих на концах букв, с которого начинается и заканчивается основной штрих знака.

АПРОШ — расстояние между соседними буквами, словами или другими шрифтовыми знаками.

ВНУТРИБУКВЕННЫЙ ПРОСВЕТ — белое пространство внутри буквы.

ТИПЫ ШРИФТОВ

Исторически к нам пришли три основных типа шрифта, которые имеют свои особенности. Каждый из них оказывает определенное влияние на восприятие текста читателем, например, благодаря гротескному шрифту лучше читаются заголовки, а рукописный создает ощущение легкости и непринужденности. Больше о шрифтах вы можете узнать, занимаясь каллиграфией, в леттеринге же мы расскажем лишь об основных характеристиках, чтобы вам было легче выполнять упражнения.

Гротеск — неконтрастный шрифт, состоящий из простых геометрических форм, такой шрифт еще называют брусковым. Появился гротеск в XIX веке и в то время широко применялся в рекламе. Сейчас его больше используют для стилизованного оформления заголовков — это самый выделяющийся шрифт. По сравнению с другими типами шрифтов гротеск выглядит простовато, но при определенной обработке гротескные буквы могут быть интересными и весьма эффектными.

БУКВА

Антиква — шрифт, переродившийся из римского капитального письма, является прародителем всех остальных шрифтов. Характерный элемент антиквы — это засечки. Антиква остается на главных позициях и сегодня, ее используют в логотипах модные дома и глянцевые журналы. Также этим шрифтом часто оформляют большое количество текста — благодаря засечкам буквы отделяются друг от друга и лучше читаются.

СЛОВО

Рукописный, или скрипт, — группа шрифтов, имитирующая рукописное начертание. Создает эффект легкости, воздушности, применяется для красивого смыслового подчеркивания текста. Важную информацию таким шриф-

том лучше не выделять — слова будут выглядеть слишком легкомысленными. Рукописный шрифт легче всего имитировать, при этом не обязательно иметь навыки каллиграфии — ведь в леттеринге все буквы подстраиваются друг под друга.

Звук

Но есть категория, в которую входят шрифты, которые нельзя отнести к трем предыдущим. Это **АВТОРСКИЙ ШРИФТ**, в типографике он еще называется акцидентным. Форма буквы здесь может происходить из образа какого-либо предмета: цветка, животного, предмета одежды или всего, что может вдохновить автора.

Это один из вышеперечисленных шрифтов с применением нестандартных для них элементов, использование органики или бионики, окружающих предметов или арт-элементов, росчерков и все, что вас может вдохновить на прорисовку буквы.

Раздел 3

Конструкция букв и слова

Все буквы имеют разную форму. Из этого следует, что расстояние между буквами в словах также будет разным. Нет формулы, по которой можно вычислить, каким именно должно быть расстояние, главное, чтобы зрительно слово не разваливалось из-за слишком больших интервалов. Также вы наверняка обращали внимание, что буква Ш и М шире, чем все остальные. Такие буквы называются полуторными, их не следует рисовать такой же ширины, как букву Н, например.

Ниже наглядно показано, как отличаются по размеру буквы Н и Ш.

Н Ш Ш

Полуторные шрифты надо запомнить, чтобы не нарушать гармонию создаваемых композиций.

Группа полуторных букв: Мм, Шш, Щщ, Жж, Фф, Юю, Ыы.

К одинарным буквам относятся все остальные.

Эти правила помогут написать слово красиво, чтобы оно смотрелось цельным блоком:

- Между большими вертикальными штрихами нужно оставлять побольше пространства. Это такие сочетания букв, как НК, ШИ, ПН.
- В сочетании вертикального штриха и овала соседней буквы следует оставлять чуть меньше пространства, например в следующих буквах: ПО, НО, ШО.

