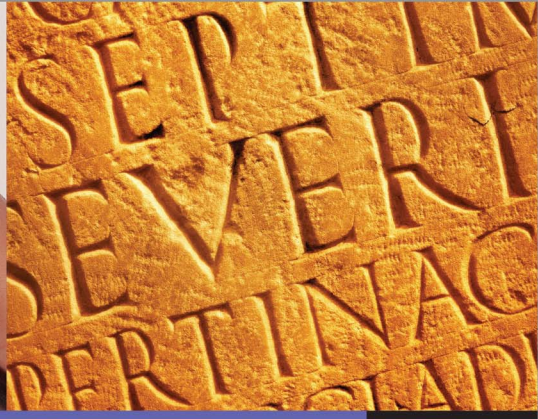

ОСНОВЫ
КАЛЛИГРАФИИ И ЛЕТТЕРИНГА

Walter Foster

abcdefg
hijklmn
opqrstu
vwxyz

ABCDEF
GHIJKLM
NOPQRST
UVWXYZ

Cari Ferraro, Eugene Metcalf, Arthur Newhall, John Stevens

The Art of Calligraphy & Lettering

Печатается с разрешения издательства
Walter Foster Publishing, a division of Quarto Publishing Group USA Inc.
All rights reserved. Walter Foster is a registered trademark.

УДК 76
ББК 85.15
Ф43

Ферраро, Кери.

Ф43 Основы каллиграфии и леттеринга / Кери Ферраро, Юджин Меткалф, Артур Ньюхолл, Джон Стивенс; пер с англ. Л. Степановой.— Москва: Издательство АСТ, 2018. — 208 + [16 вкл.] с.: ил. — *Полный курс рисования (подарочная)*

ISBN: 978-5-17-111899-0 (ООО «Издательство АСТ»)

Эта книга станет идеальным началом вашего путешествия в мир каллиграфии и леттеринга. Она вам поможет освоить разнообразие линий, штрихов и форм, составляющих каждый шрифт, раскроет тонкости написания разнообразных шрифтов — от классических и элегантных до стильных, необычных и ультрасовременных, расскажет, как выбрать подходящие инструменты и материалы для каллиграфии и леттеринга.

УДК 76
ББК 85.15

© 2011 Quarto Publishing Group USA Inc
© Artwork on the left side and center right side of the front cover, the back cover, and on pages 98—140 © 2011 John Stevens. Artwork on bottom left corner of the back cover, on pages 9—31, 50—65, and 71—91
© 2006, 2008, 2011 Cari Ferraro. Artwork on top right and bottom right of the front cover, on pages 34—47, and 93 by Arthur Newhall and Eugene Metcalf.
© 2005, 2011, Walter Foster Publishing, Inc. All rights reserved
© 2006 Walter Foster Publishing, Inc. Artwork
© 2006 Diane Cardaci. All rights reserved
© ООО «Издательство АСТ»

Содержание

ГЛАВА I. Каллиграфия с Кери Феррaро 7
Введение 8
История 9
Инструменты и материалы 10
Сборка ручки 12
Подготовка рабочего места 13
Начало работы 14
Анатомия шрифта 16
Подготовка бумаги 17
Базовый стиль 18
Фундаментальный стиль письма 20
«Устав» 22
Готическое письмо 24
«Версаль» 26
Курсивный стиль (Italic) 28
Планирование проектов 30

ГЛАВА II. Каллиграфия с Артуром Ньюхоллом и Юджином Меткалфом 33
Стиль Sans Serif 34
Стиль Roman 39
Стиль Chancery Cursive 42
Стиль Batarde 44
Цифры 46
Украшения и бордюры 50
Дизайн 51

ГЛАВА III. Леттеринг с Джоном Стивенсом 53
Введение в леттеринг 54
Инструменты и материалы 56
Основные элементы 59
Приемы работы 61
Путь к успеху 65
Модифицированные классические буквы 67
Zenful 68
Латинский стиль 69
Libretto 70
Линии, выполненные кистью 71
Anime 72
Beijing 73
Fresh 74
Весело и задорно 75
Funk 49 76
Saturnia 77
Polyline Pile-Up с эффектом наложения линий 78
Необычные стили 79
Manic 80
Boundary 81
Interwine 82
Стили, основанные на рукописных текстах 83
Chirography 84
Spike Mild 85
Posh 86
Quirky & Curlicue 87
Boing! Regular 88
Boing! Полужирный шрифт 89
Ting! 90
Использование цвета 91
Cheer 92
«Калейдоскоп» 93
Цифровая обработка 94
Галерея 96
Латинские цитаты 101

ГЛАВА IV. Листы для практической работы 105
Базовый стиль 106
Строчные буквы Базового стиля 110
Заглавные буквы Базового стиля 114
Заглавные буквы стиля «Устав» 116
Заглавные буквы «Рунического стиля» 118
Строчные буквы Готического стиля Textura Quadrata 120
Строчные буквы Готического стиля Batarde 122
Заглавные буквы Готического стиля 124
Заглавные буквы стиля «Версаль»: Roman 126
Заглавные буквы «Версаль»: Lombardic 128
Строчные буквы Курсивного стиля 130
Заглавные буквы Курсивного стиля 132
Базовый лист для практики 134
Об авторах 141

ГЛАВА V. Основы рисования 143
Инструменты и материалы 144
Выполнение линий 147
«Живопись» карандашом 148
Обретение собственного стиля 149
Различные приемы 150
Понятие оттенка 152
Изучение форм 153
Создание текстуры с помощью света 154
Изображение расстояния 155
Ботанические текстуры 156
Колокольчик 158
Текстуры натюрмортов 162
Вино и сыр 164
Текстуры натюрморта с цветами 168
Кувшин с лилиями 169
Текстуры дикой природы 174
Голубая сойка 176
Пейзажные текстуры 180
Сцена у озера 182
Текстуры городского пейзажа 186
Городская площадь 188
Текстуры животных 192
Йоркширский терьер 193
Текстуры портрета 198
Девочка 199
Силуэты 204
Работа кистью и тушью 206

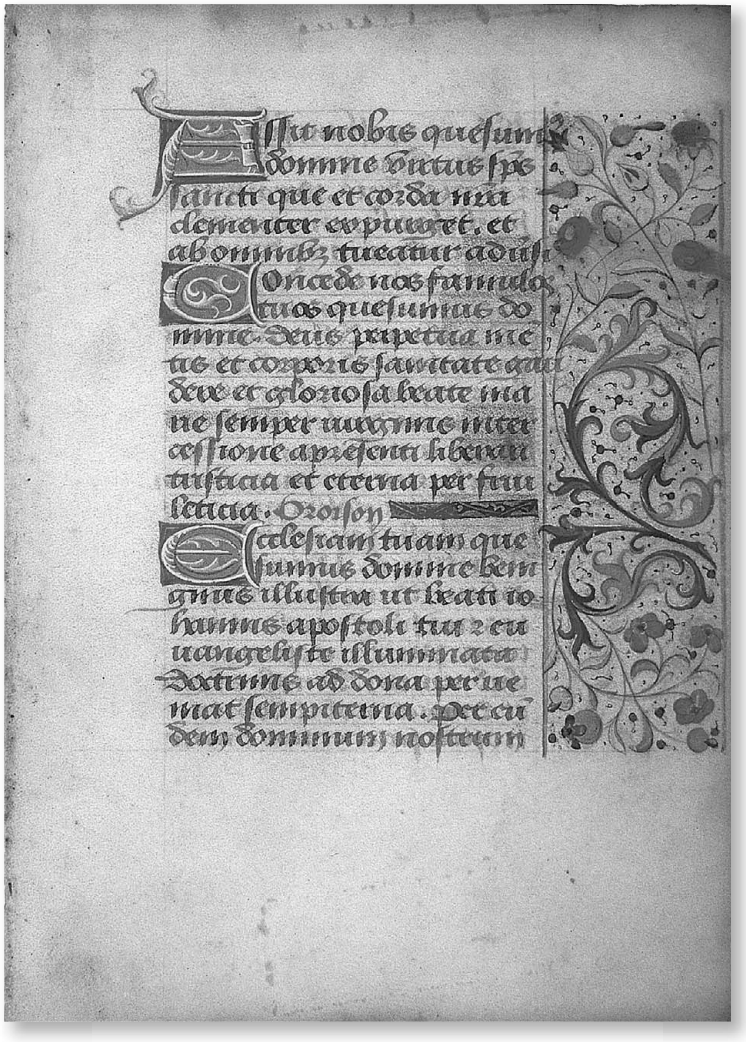
Глава I
КАЛЛИГРАФИЯ
с Кери Ферраро

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.

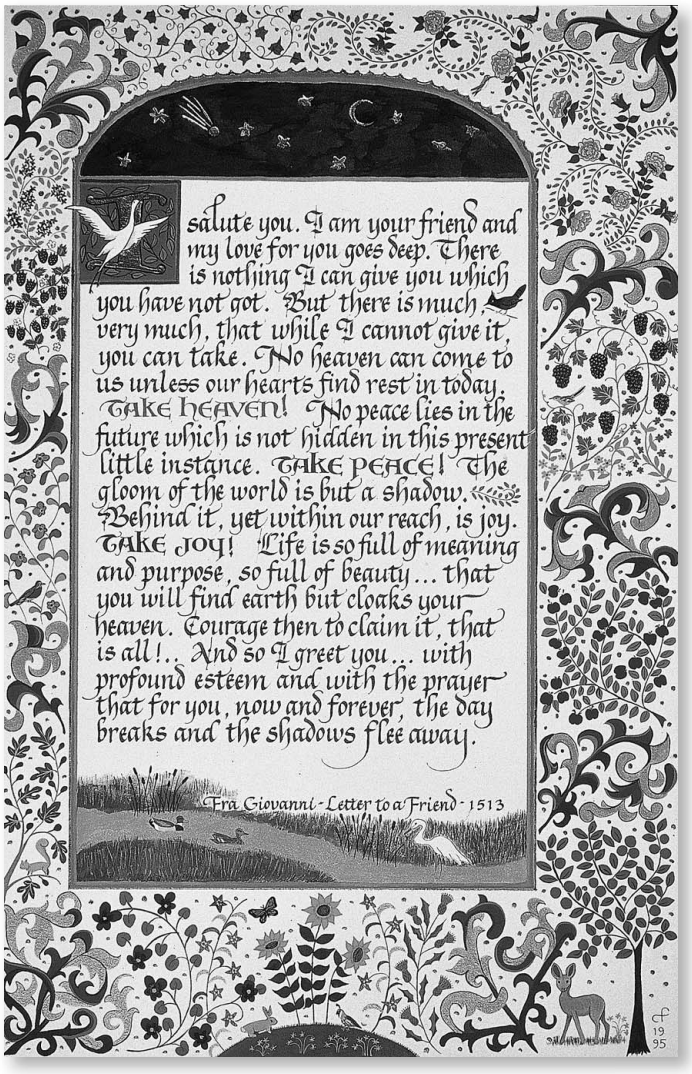
История

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 копировавшиеся 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, возрастал 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 гравёрами 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.

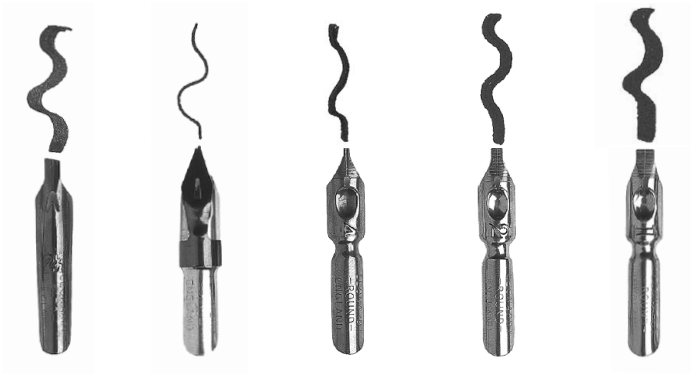
Инструменты и материалы

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 вверху.

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 таже 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 H, 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 B, более мягкие грифели — чем больше число, тем они мягче. Они создают более темные линии даже при меньшем давлении. Карандаши HB находятся посередине между твердыми и мягкими видами и прекрасно подходят для обычного рисования. Чтобы рисовать очень толстые и тонкие линии, используйте плотницкий карандаш.

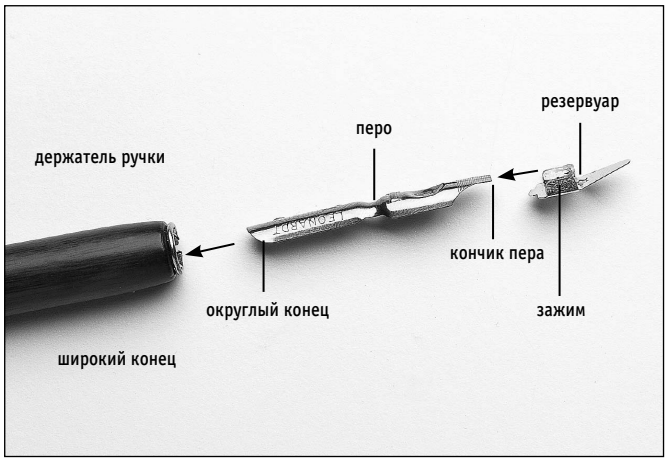

Другие материалы

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 блюдце 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.

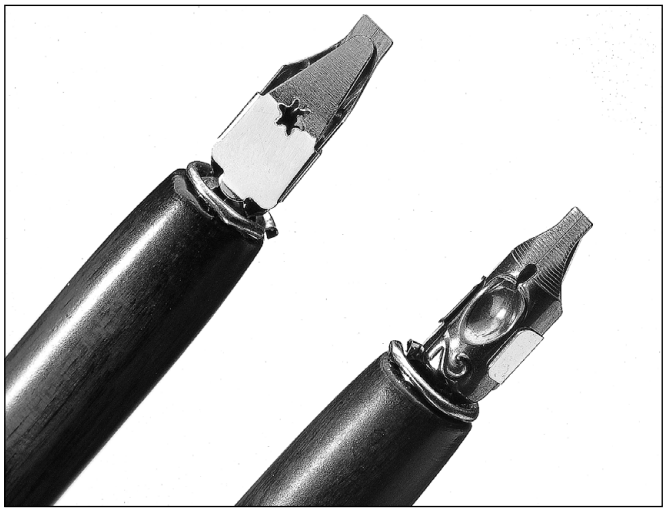
ЧАСТИ ПЕРА
На фотографии выше показаны три компонента, необходимые для сборки ручки: держатель, перо и резервуар. Как показывают стрелки, перо вставляется в держатель, а резервуар надевается на перо.

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).

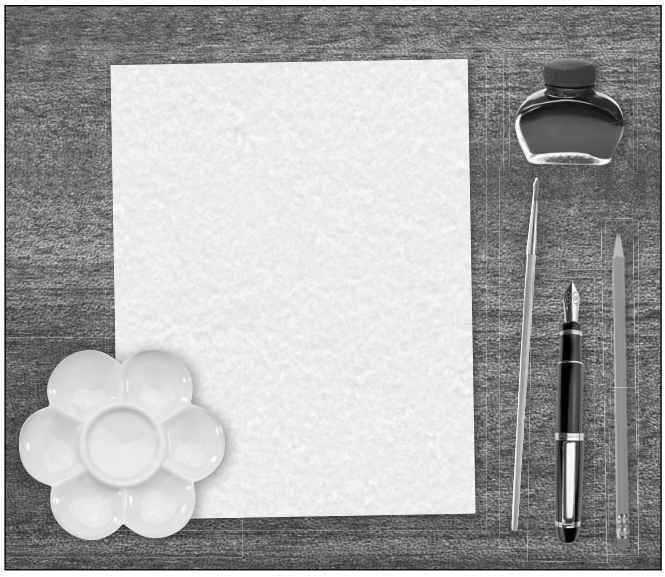
СОВЕТ

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.

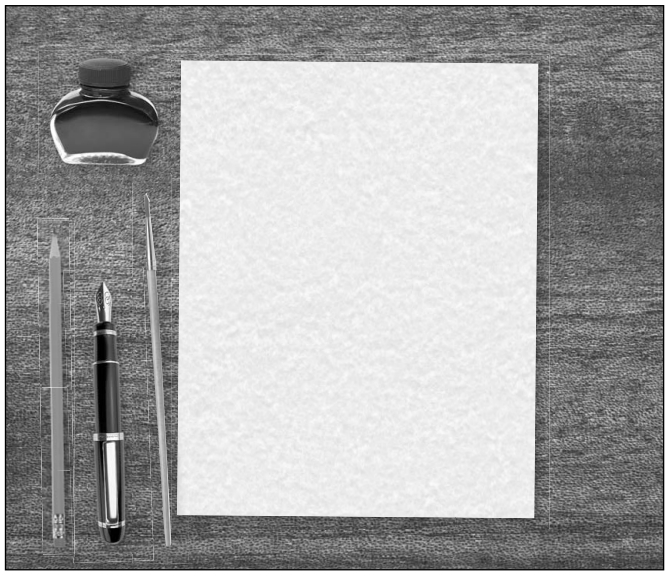
Подготовка рабочего места

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 правшей

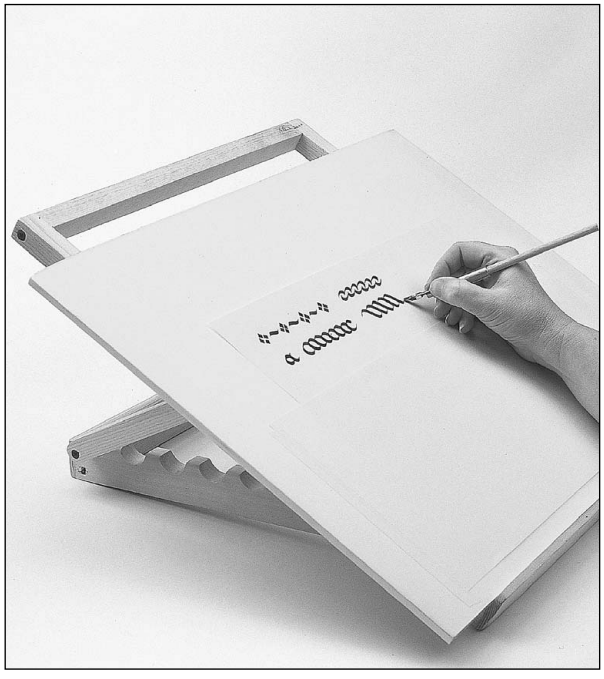
Размещение предметов для левшей

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.

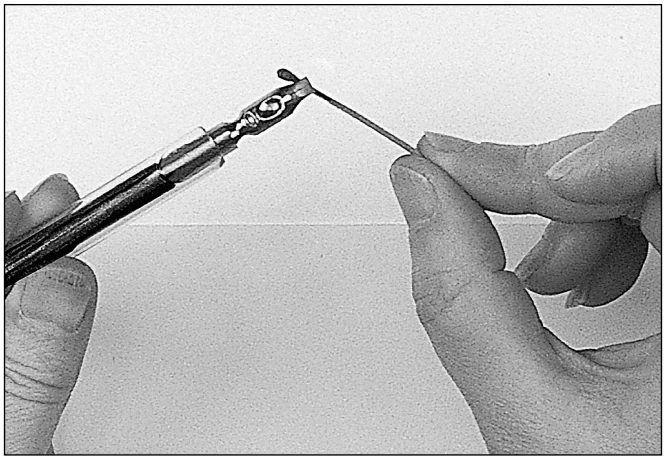

Расположение рабочей поверхности

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.

Начало работы

Перьевые ручки требуют некоторой подготовки и специального обслуживания, но при правильной эксплуатации они долго вам послужат. Перед тем как начать писать, вам необходимо научиться собирать ручку, набирать чернила, управляться с ручкой и чистить ее. Держите под рукой стопку ненужных листков бумаги и не пожалейте времени на то, чтобы ознакомиться с уникальным характером знаков, оставляемым каждым пером.

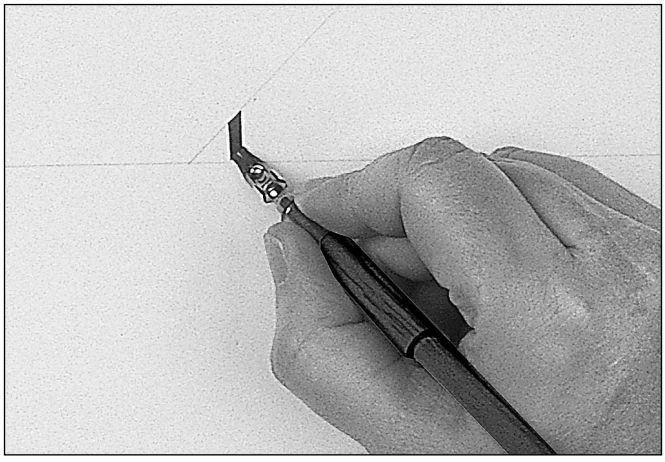
ПОДГОТОВКА НОВЫХ ПЕРЬЕВ

Новые перья покрыты тонким слоем технического масла или лака и нуждаются в подготовке, чтобы чернила или краски текли должным образом. Тщательно промойте новые перья мыльной водой или несколько секунд подержите кончик пера над открытым пламенем, как показано на рисунке, а затем опустите его в холодную воду.

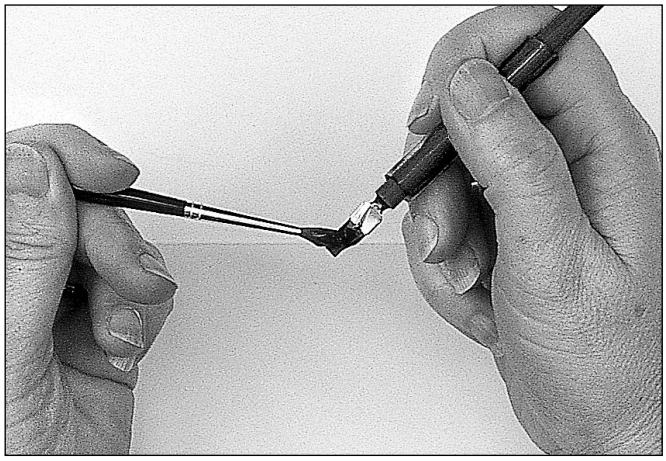
НАДЕВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА

Установите резервуар на перо, поправьте его (пальцами или плоскогубцами) так, чтобы он находился примерно на расстоянии 16 мм от кончика пера (не очень близко, так как он будет мешать вам писать, если слишком далеко, он будет мешать нормальному вытеканию чернил). Если он надет слишком плотно, то вы увидите свет через щель, держа ручку напротив источника света.

ПОНЯТИЕ УГЛА НАКЛОНА ПЕРА

Угол наклона кончика пера к горизонтальной линии определяет толщину линии, а также скос на концах проводимой линии и засечки (маленькие штришки на концах букв). Для большинства надписей используется угол наклона пера от 30 до 45°.

НАПОЛНЕНИЕ РУЧКИ ЧЕРНИЛАМИ

Чтобы набрать чернила, лучше всего использовать кисть или капельницу. Если вы окунете кончик пера в чернила, скорее всего, вы начнете выполнять каждую линию с большим количеством чернил. Независимо от того, как вы наполняете ручку чернилами, стоит проверить ее, выполнив первые штрихи на ненужном листке бумаги.

СОВЕТ

Если вы все же предпочитаете макать ручку в чернила, а не использовать кисточку, сильно прижмите перо к борту емкости палитры (или к бутылочке), чтобы удалить излишки чернил.

Начало работы

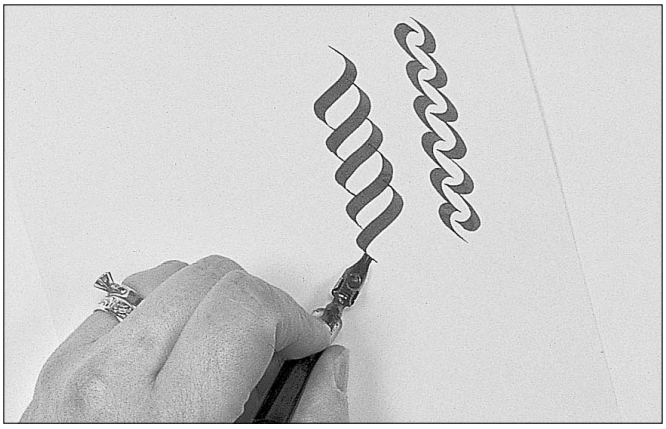
Выполнение ровных линий

Сначала заставьте чернила стекать, подвигав или покачав пером из стороны в сторону и выполняя самые тонкие линии. При этом проследите за скоростью и направлением движения пера. Равномерно надавливайте на перо, чтобы у линии получились четкие края с обеих сторон.

ПРИЕМЫ ДЛЯ ЛЕВШЕЙ

Чтобы получить правильный угол наклона пера, вы можете либо переместить бумагу влево и держать руку ниже выписываемой строки, либо повернуть бумагу на 90° и писать сверху вниз (если ваша рука будет двигаться поверх выписанных букв, вы будете размазывать чернила).

ПРИЕМЫ ДЛЯ ЛЕВШЕЙ

Чтобы получить правильный угол наклона пера, вы можете либо переместить бумагу влево и держать руку ниже выписываемой строки, либо повернуть бумагу на 90° и писать сверху вниз (если ваша рука будет двигаться поверх выписанных букв, вы будете размазывать чернила).

Работа ширококонечным пером

Потренируйтесь в выполнении базовых форм. Начните с простых штрихов, как показано выше, и сохраняйте угол наклона пера неизменным, чтобы создать ощущение ритма. Двигайте перо вниз или к себе. Намного труднее двигать перо от себя, при этом чернила могут начать разбрызгиваться.

Потренируйтесь соединять изогнутые штрихи в самой тонкой части буквы, помещая ручку на влажную чернильную поверхность предыдущего штриха, чтобы завершить форму. Это проще всего делать, если угол наклона пера неизменен.

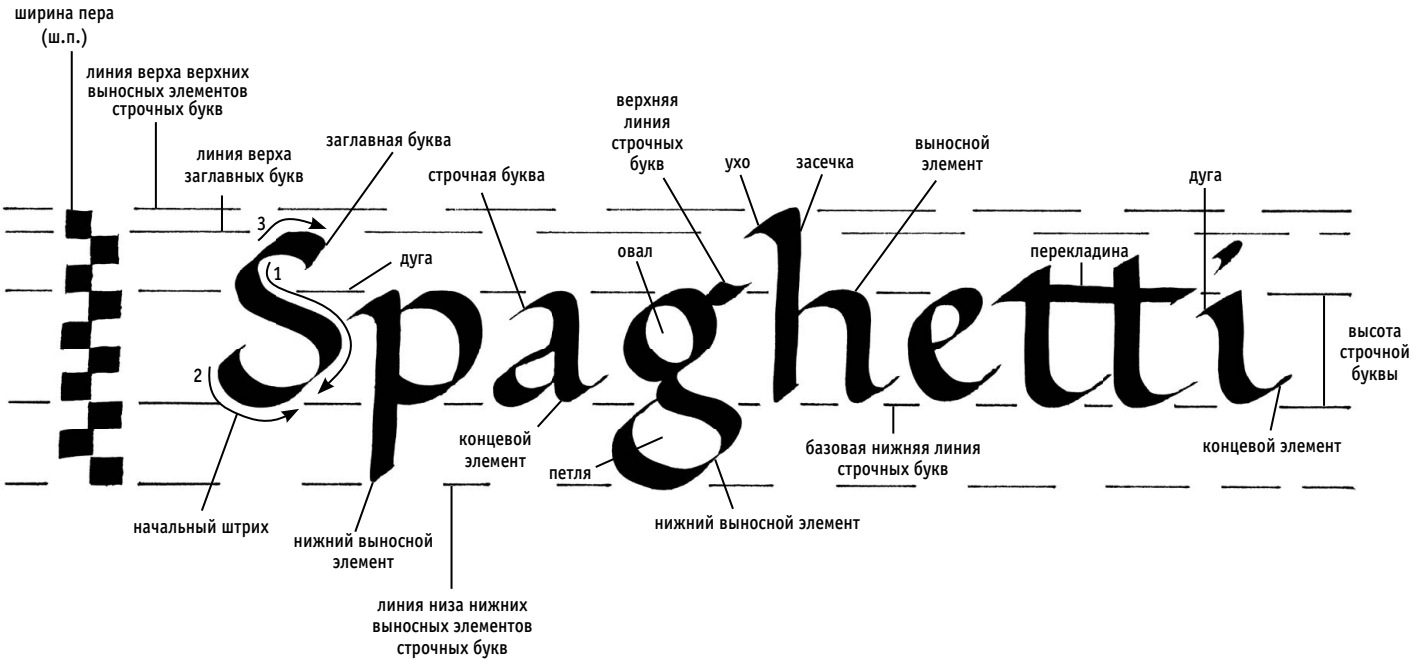

НАРИСУЙТЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТРИХИ

Средневековые писцы часто использовали одну и ту же ручку для надписи и для украшения конца строк и полей своих текстов. Ширококонечное перо можно использовать так же, как и любой другой инструмент для рисования – потренируйтесь в рисовании самых разных форм, чтобы узнать как можно больше об уникальных качествах пера. Например, переверните лист бумаги, чтобы создать ряд штрихов в виде сердечек.

Анатомия шрифта

Эта схема познакомит вас с терминами, используемыми в остальной части книги. Как вы можете видеть ниже, различные штрихи, кривые и засечки каллиграфических букв имеют конкретные названия — обратитесь к этой странице, когда будете учиться писать каждую букву. Ниже вы также увидите пять основных направляющих (линия верха верхних выносных элементов строчных букв, линия низа нижних выносных элементов строчных букв, верхняя линия строчных букв, нижняя линия строчных букв и линия верха заглавных букв), которые помогут вам разместить все штрихи.

Формирование букв

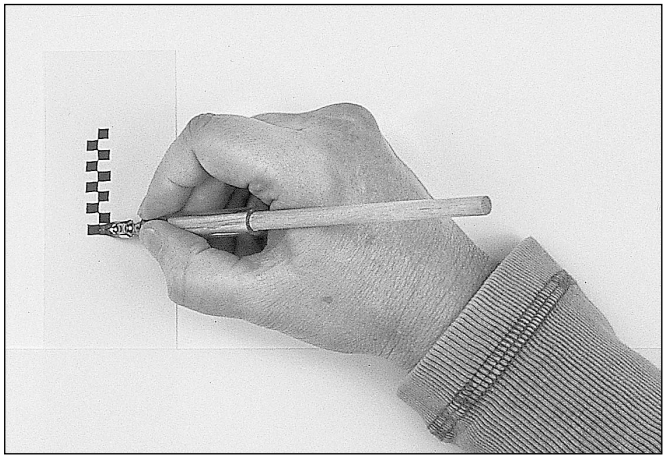
Термин «дуга» относится к направлению и последовательности штрихов, которые указываются повсюду на примерах красными стрелками и цифрами. Буквы, выполненные ширококонечным пером, формируются с помощью серии отдельных штрихов, поэтому важно соблюдать рекомендуемую дугу во время обучения. Однако с опытом вы сможете разрабатывать свои приемы написания различных букв.

Запомните правильную терминологию

Термины «верхний регистр» и «нижний регистр» относятся к эпохе ручного набора текстов, когда отдельные металлические буквы хранились в узких ящиках, поэтому эти термины не следует употреблять в каллиграфии. Лучше использовать термины «заглавные буквы» и «строчные буквы». Кроме того, избегайте использования термина «шрифт», который обычно относится к компьютерным буквам. При упоминании различных алфавитов, написанных вручную, используйте термин «стиль».

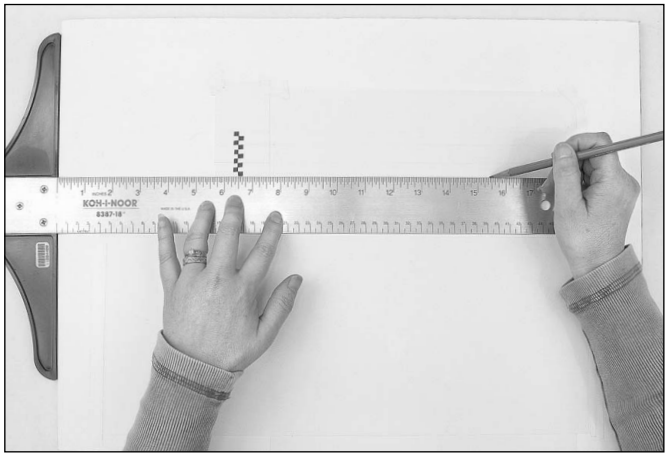
Подготовка бумаги

Независимо от вашего уровня мастерства, при создании каллиграфических надписей вам понадобятся направляющие линии. Без этих полезных линий ваша надпись может потерять ритм, плотность и будет выглядеть неровно, — а именно эти качества и делают каллиграфию столь приятной для глаз. Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы подготовить рабочую поверхность и провести все необходимые направляющие. Помните, что по завершении работы вы можете стереть легкие карандашные линии, удаляя любые их следы с готового произведения.

СДЕЛАЙТЕ БУМАЖНУЮ ЛИНЕЙКУ

На маленьком листке бумаги отметьте ряд коротких линий, соответствующих ширине пера, как показано на рисунке. Разверните ручку на 90° и начните с базовой линии, образуя столбик из квадратов. Использование ширины пера в качестве единицы измерения позволит сохранить высоту буквы пропорциональной толщине линии. В каждом упражнении с алфавитом указаны соответствующие ему ширина пера (ш.п.) и высота, с указанием количества необходимых квадратов.

НАМЕТЬТЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Положите сделанную вами бумажную линейку у края листа бумаги и используйте ее для расположения горизонтальных направляющих. Использовать Т-образную линейку проще, чем обычную, так как при этом вы можете начертить направляющие, которые будут идеально перпендикулярны вертикальному краю листа бумаги. Начертите базовую линию, верхнюю линию строчных букв, линию верха верхних выносных элементов строчных букв, линию низа нижних выносных элементов строчных букв и линию верха заглавных букв (если вы будете писать заглавные буквы).

Практикуйтесь для совершенствования своего мастерства

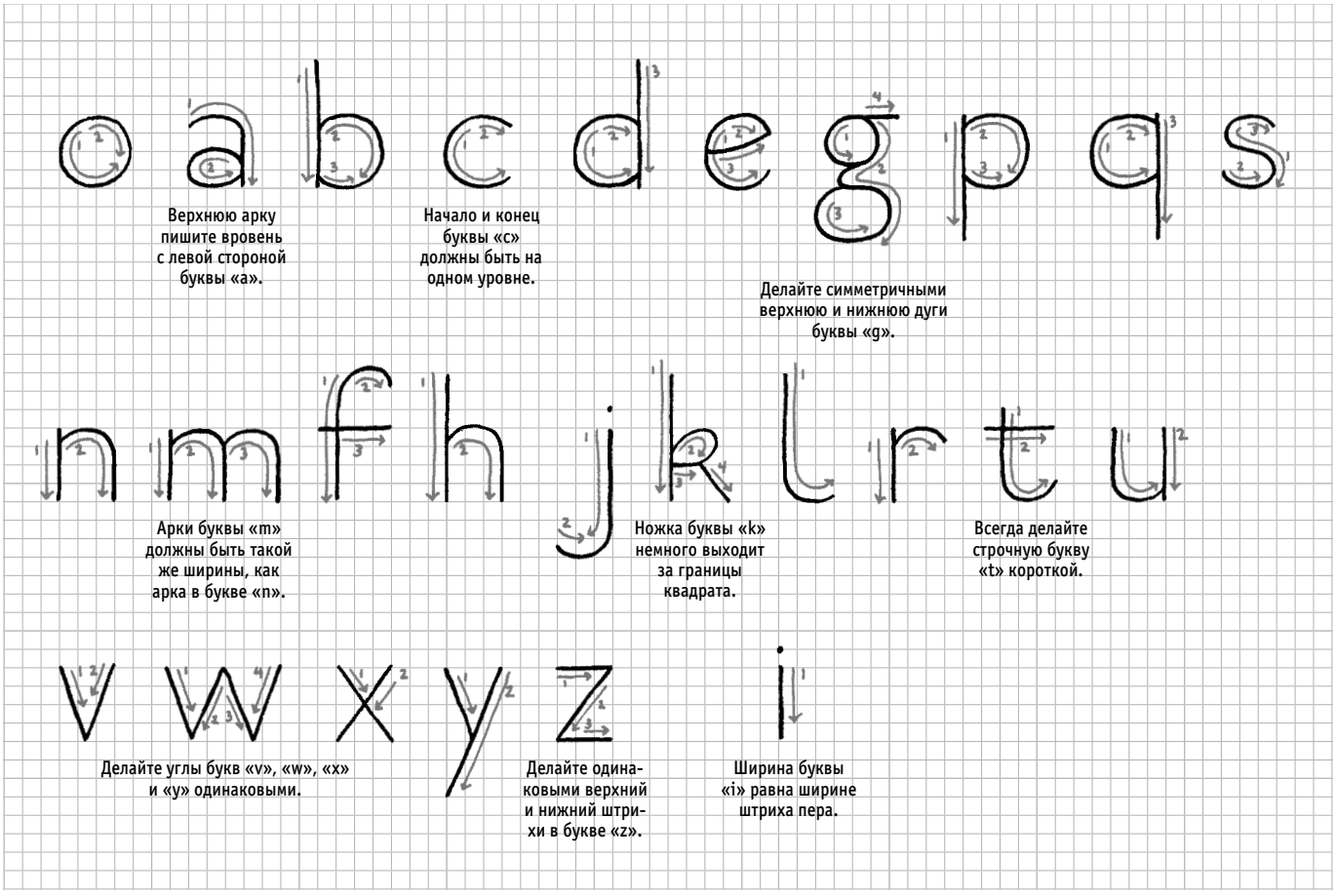
- Разогрейте руку, чтобы добиться ощущения, что вы контролируете каждое движение, и помните, что необходимо делать частые перерывы.
- Начинайте каждое упражнение с самого большого пера – при этом проще заметить контраст между толстыми и тонкими штрихами, созданными ширококонечным пером.
- Во время упражнений подложите под рабочий лист гладкой, легкой, полупрозрачной бумаги лист бумаги с нарисованными на ней направляющими.
- Выберите стиль надписи, который вам больше всего нравится, и потренируйтесь в нем в первую очередь. Для примеров в этой книге выбраны некоторые из самых легких стилей – их легче всего выучить и они требуют меньше всего движений пером или разворотов держателя пера.
- Потренируйтесь в написании надписи и создании ритма, изображая «о» или «n» между каждой парой букв. Как только вы почувствуете себя достаточно комфортно, выписывая отдельные буквы, начинайте писать целые слова.
- Поначалу просто копируйте отсканированные формы букв – это полезно для начинающих и может помочь вам лучше ощутить угол наклона пера. На каждой странице, где описан тот или иной стиль, вы узнаете, какой процент букв был репродуцирован в этой книге. Чтобы повторять буквы, просто увеличьте буквы до 100% при ксерокопировании. (Например, если размер букв составляет 75%, разделите 100 на 75. Когда вы получите результат – 1.33 – преобразуйте это в проценты – 133% – и скопируйте ваши буквы с таким увеличением.)
- Каллиграфия, как танец или йога, требует практики для достижения легкости движений. Расслабьтесь и наслаждайтесь теми моментами, когда вы можете спокойно тренировать свою руку, выписывая каждую букву.

Базовый стиль

Освоение базового стиля поможет вам приобрести основные навыки, которые позволят изучить все остальные стили. В этом шрифте представлена базовая структура (или скелет) букв. Обучаясь выписывать эти буквы, вы будете тренировать свою руку держаться устойчиво, когда она вырисовывает прямые и изогнутые линии. Я написала эти буквы обычным пером, которое делает тонкие линии, но вы, если хотите, можете использовать маркер или карандаш. По мере того как вы раз за разом воссоздаете буквы этого стиля, как и любого другого, помните, что отчасти прелесть и привлекательность ручного письма заключается в его несовершенстве. Хотя я старалась соответствовать основным направляющим, буквы рукописного алфавита не будут идеально точно попадать в их границы. (Этот стиль изображен здесь в 85% от фактического размера).

Строчные буквы

Изучая особенности строения букв, вы сможете понять разницу между неинтересными и красивыми буквами. Обратите внимание на то, что буква «o» заполняет всю ширину квадрата (4 ячейки сетки на 4 ячейки сетки). Другие круглые буквы занимают около 7/8 ширины этого квадрата, а большинство других строчных букв (за исключением «i») — 3/4 ширины квадрата.

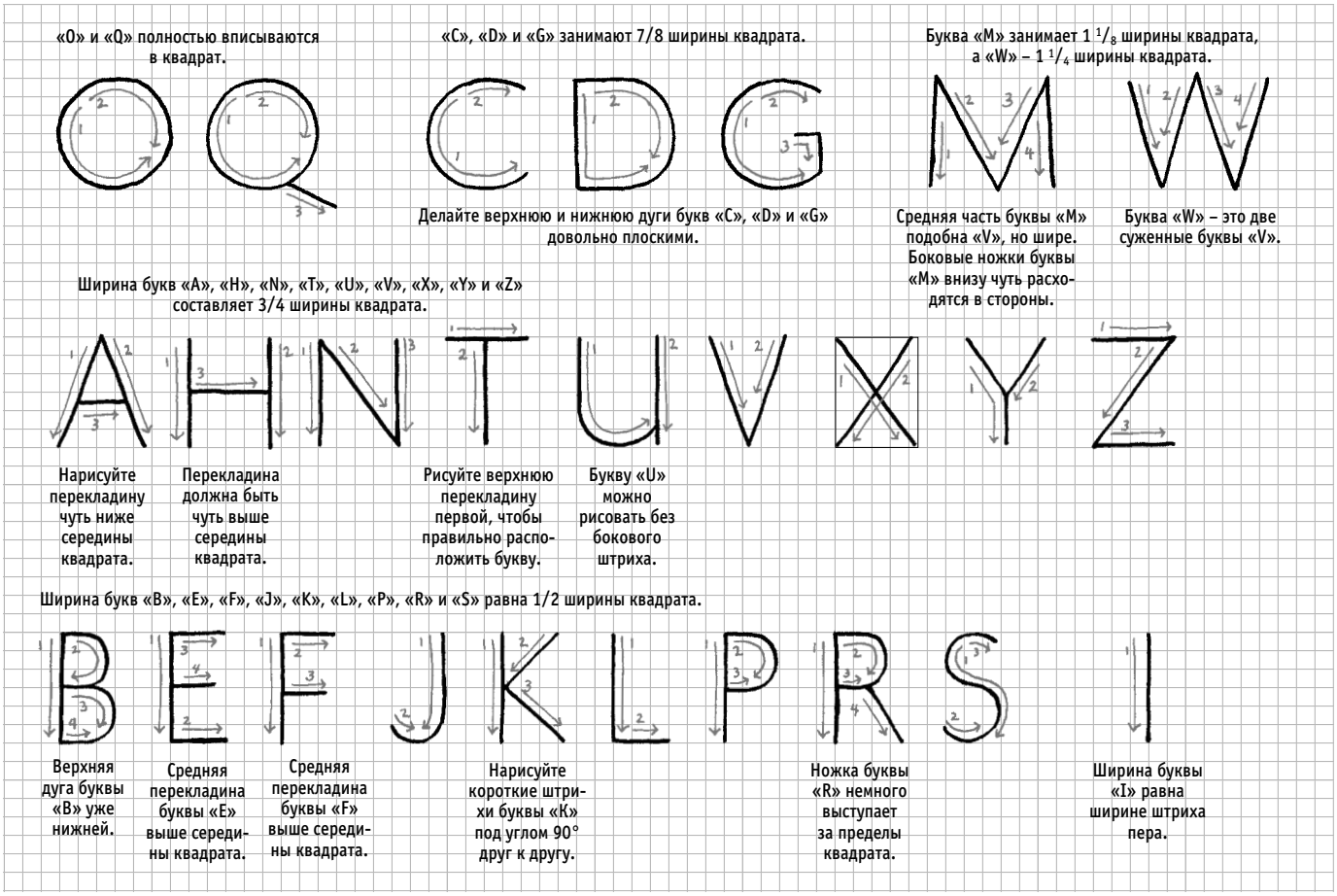

Напишите эти буквы обычным пером.
Этот стиль показан в размере 85% от полного размера.

Базовый стиль

Заглавные буквы

Работая над буквами, в том числе и заглавными, так же называемые «римскими», помните, что красивые буквы можно создать, только соблюдая пропорции. Обратите внимание на форму буквы «о», которая является «матерью» любого алфавита — она определяет форму всех остальных букв.

Советы

Не забывайте о необходимости экспериментировать! Перед началом работы опробуйте перо и бумагу, чтобы понять, как они реагируют на краски и чернила.

Возможно, потребуется изменить густоту акварели или гуаши в зависимости от угла наклона рабочей поверхности или положить бумагу под менее острым косым углом.

Держите рабочую поверхность чистой, следите за чистотой кончиков пальцев, когда касаетесь готовой работы. У меня всегда под рукой находится влажное бумажное полотенце, чтобы протирать руки перед тем, как прикоснуться к бумаге.

Не нажимайте на перо слишком сильно, потому что оно будет царапать и даже рвать поверхность бумаги, а также во избежание появления клякс.

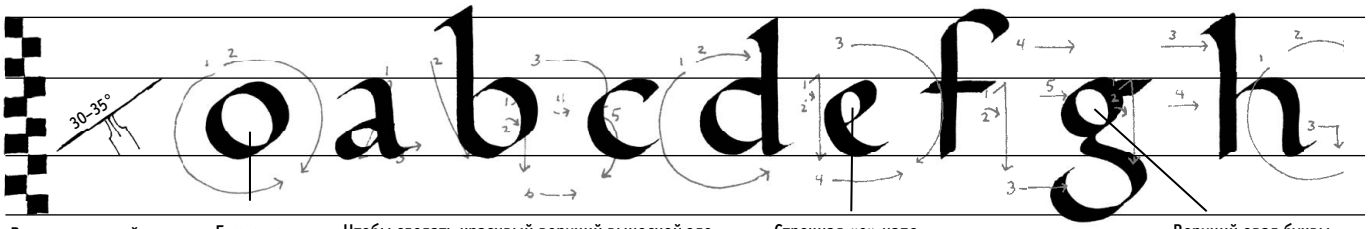
Выписывая буквы, делайте это с одинаковой скоростью; это придаст вашей работе ритмичность и поможет сделать буквы более одинаковыми.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ СТИЛЬ ПИСЬМА

Начните тренироваться работать широким пером с фундаментального шрифта – буквы этого стиля простые, они образуются из самых простых штрихов и наиболее привычны нашему глазу. Этот стиль был взят из книги X века и адаптирован в начале 1900-х годов Эдвардом Джонстоном. Это отличный выбор для начинающих, а также когда нужно сделать текст легко читаемым.

Строчные буквы

Строчные буквы легче освоить, так что начните с них, прежде чем перейдете к заглавным. Отслеживайте дугу каждой буквы и тренируйтесь до тех пор, пока не сможете свободно выполнять прямые штрихи вверх-вниз и плавные округлые формы.

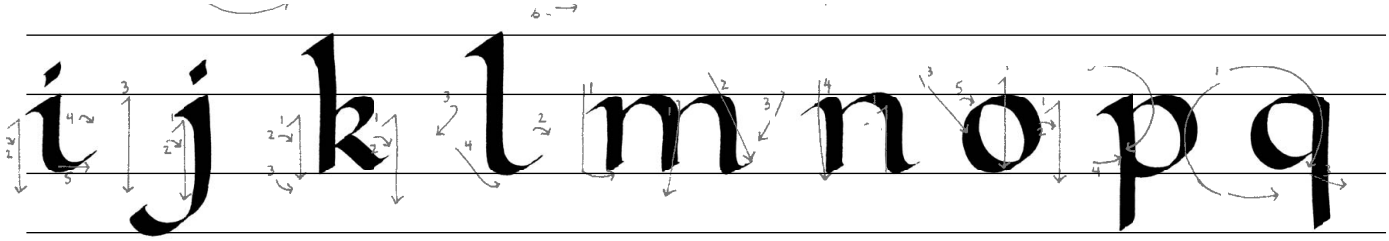
Высота строчной буквы: 4 ш.п., верхние выносные элементы: 3 ш.п., нижние выносные элементы: 3 ш.п.

Буква «o» имеет форму лимона.

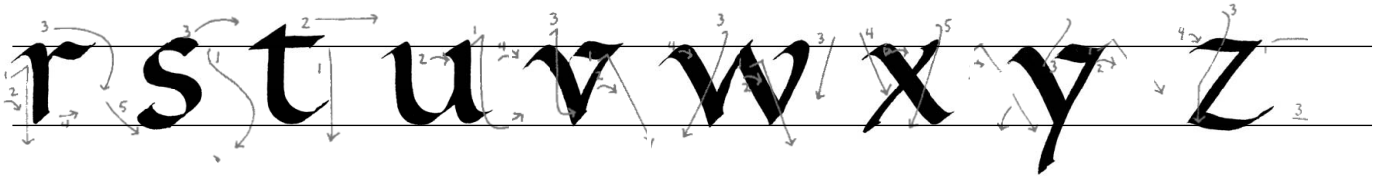
Чтобы сделать красивый верхний выносной элемент буквы «b», вдвиньте перо в верхний штрих перед началом выполнения основного движения. Выполняя начальные и завершающие штрихи, действуйте на подошве немного интенсивнее, чем на начальном штрихе.

Строчная «e» напоминает «a» – ее дуги примерно того же размера.

Верхний овал буквы «g» абсолютно круглый и меньшего размера, чем буква «o».

Ширина буквы «m» почти равна суммарной ширине двух букв «n».

Делайте горизонтальный штрих буквы «r» коротким.

Первые штрихи букв «v», «w», «x» и «y» выполнены при угле наклона пера около 45° для того, чтобы сделать их толще.

Выписывая диагональный соединительный штрих буквы «z» (2) уменьшите угол наклона пера, чтобы увеличить толщину линии.

Создайте кривую закругляющейся засечки вторым штрихом.

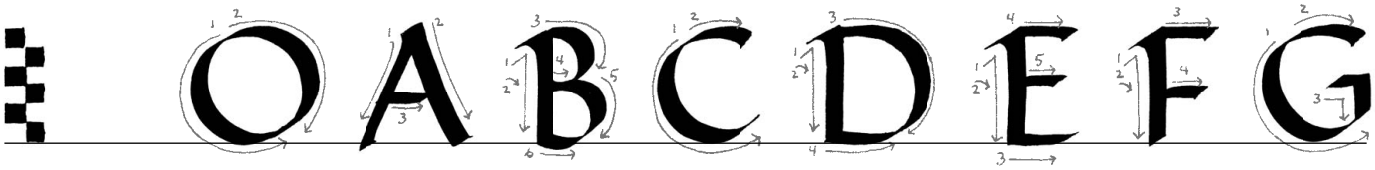
Напишите эти буквы, используя перо рондо №1. Этот стиль приведен в 85% от своего фактического размера.

Каждая страница в этой книге с описанием стиля заканчивается словом «scripsit» (по латыни «он/она написал(а)»), чтобы дать вам представление о том, как выглядит стиль, когда буквы собраны в слова.

Фундаментальный стиль письма

Заглавные буквы

Поскольку вы уже знакомы с современными шрифтами, которые похожи на классические фундаментальные заглавные буквы, вы наверняка легко узнаете этот стиль письма. Потренируйтесь в написании групп аналогичных букв: круглые буквы, арочные или полукруглые буквы, угловые буквы. После этого напишите слова, в которых применяются как заглавные буквы, так и строчные, для того чтобы почувствовать интервал и пропорции при написании комбинаций букв.

Соединяйте кривые, составляющие букву «O» как можно более плавно.

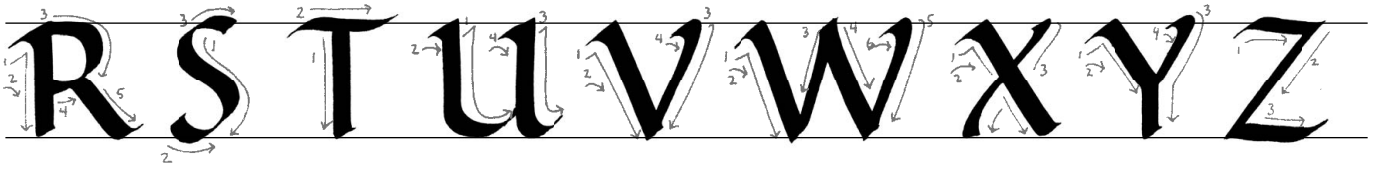
Верхняя дуга буквы «B» меньше, чем нижняя.

Перекладина в букве «E» должна располагаться немного выше середины квадрата, а в букве «F» – немного ниже середины.

Ножка буквы «K» (4) рисуется под углом 90° к верхнему штриху (3).

Центральные штрихи буквы «M» должны располагаться под тем же углом, что и штрихи, составляющие букву «V». Внизу ножки буквы «M» немного расходятся наружу.

Выписывая букву «S», следите, чтобы линии были округлыми.

Делайте букву «W» как можно более симметричной, она состоит из двух наборов параллельных штрихов.

Пересечение штрихов в букве «X» должно находиться чуть выше центра.

Напишите эти буквы пером рондо №1. Этот стиль показан в 85% от фактического размера.

Эти цифры называются «старым стилем» и предназначены для использования со строчными буквами, так как они также располагаются выше и ниже границ строчных букв.

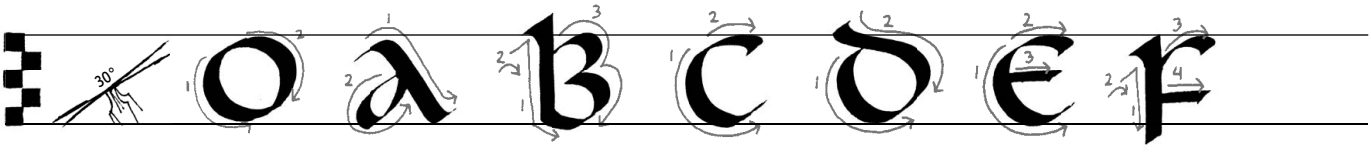
Сохранение визуального баланса

Заглавные буквы должны быть немного короче, чем верхние выносные элементы строчных букв (в данном случае шесть ш.п.). Чтобы заглавные и строчные буквы были визуально сбалансированы, используйте угол наклона пера от 25 до 30° (немного более прижатым к бумаге, чем при написании строчных букв), что позволяет делать более широкие штрихи.

«Устав»

Это один из старейших шрифтов, его легче всего узнать. Этот стиль можно считать самым обобщенным, так как в нем имеются общие элементы в заглавных и строчных буквах. При изображении букв делайте их широкими и круглыми. Верхние и нижние выносные элементы очень короткие, особенно в заглавных буквах этого стиля.

Ширина буквы «o» больше ее высоты.

Выносной элемент буквы «b» немного выходит за верхнюю границу строчных букв.

Выносной элемент буквы «f» немного выходит за нижнюю границу строчных букв.

Делайте дугу буквы «g» короткой, наравне со всеми остальными нижними выносными элементами.

Буква «m» особенно широкая и округлая.

Сделайте основной штрих буквы «n» коротким, чтобы отличать ее от буквы «h».

Основной штрих буквы «r» немного выходит за нижнюю границу строчных букв.

Выполните дугу 1 буквы «t» как левую дугу буквы «o».

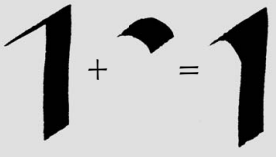

Делайте букву «w» широкой и округлой, как перевернутую букву «m».

Напишите эти буквы пером рондо №1. Этот стиль показан в 85% от фактического размера.

Засечки

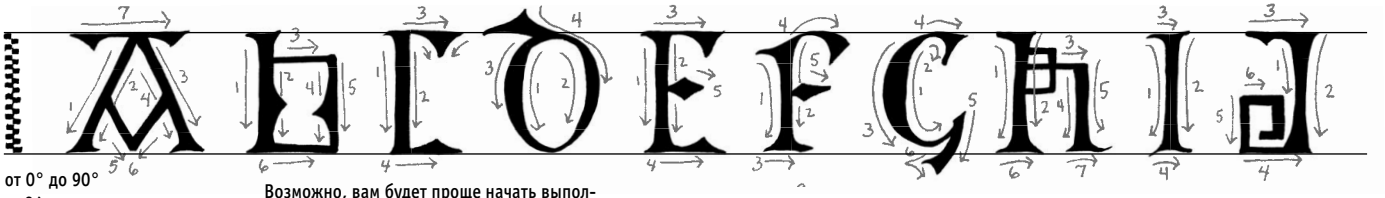
Засечки в уставе начинаются с клиновидного штриха. Начните с угла наклона в 30° в начале штриха и переместите кончик пера вверх и вправо, чтобы создать тонкую линию, затем потяните кончик пера прямо вниз, к себе, образуя основной столбик буквы. Заполните небольшой клиновидный угол короткой изогнутой линией.

«Устав»

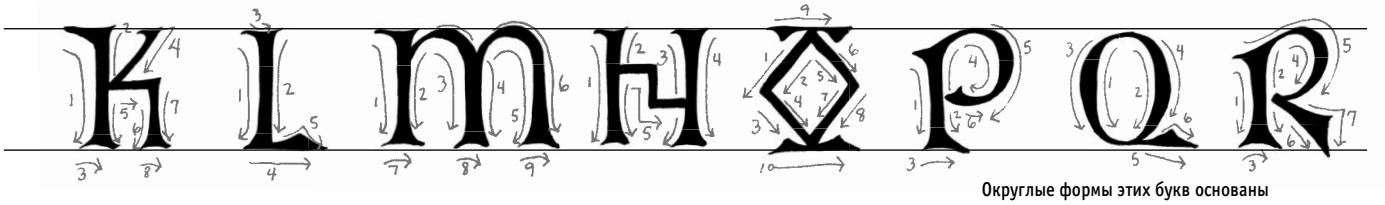
Рунические заглавные буквы

В «Уставе» не предусмотрено заглавных букв, но вы можете использовать эти рунические буквы в сочетании с «Уставом». Рунические буквы часто использовались в шрифте «Версаль» или декоративных букв, первоначально использовавшихся в начале главы или стиха. Замечательные примеры этого можно найти в известных рукописях, таких как «Келлская Книга» и «Евангелие из Линдисфарна». Рунические письмена были одной из самых универсальных форм. Интересная форма этих букв обеспечивает возможность для творчества. Средневековые кельтские книжники часто рисовали на концах букв спирали, переплетающиеся полосы и головы животных. Эти «нарисованные» буквы можно выполнить карандашом, пером для рисования или узким пером, как показано здесь. Они называются «составными буквами», поскольку для их начертания необходимо выполнить несколько штрихов.

от 0° до 90°
24 ш.п.

Возможно, вам будет проще начать выполнять эти буквы фломастером с тонким пером или ручкой с кистью.

Округлые формы этих букв основаны на овале буквы «о», а не на круге, хотя фактически они ромбовидные.

В старинных манускриптах существует множество разновидностей этих букв. Они часто изображались на цветных панелях, окруженные красными точками.

Для изображения засечек и завитков добавьте дополнительные штрихи, как показано в примерах. Чтобы нарисовать треугольные засечки, разверните перо относительно одного края, как показано на рисунке слева.

Напишите эти буквы пером рондо №4 или пером для рисования. Этот стиль показан в 85% от фактического размера.

Когда вы будете опробовать эти стили, не забывайте о читаемости текста. При написании целых слов этот стиль трудночитаем, поэтому лучше всего использовать эти угловатые и декоративные буквы в качестве фокусных букв (например, в начале страницы).

Создание столбиков в буквах

При двойном штрихе столбиков букв оставьте небольшой зазор между линиями. Затем перекройте линии сверху и снизу короткими, изогнутыми штрихами. Завершите рисование буквы, при желании заполняя пространство внутри линий чернилами, как показано выше.

