

СКЕТЧБУК

по леттерингу
и каллиграфии

Простые пошаговые уроки
по созданию текстовых
композиций

Содержание

Предисловие.....	4
Что вам потребуется.....	6
Часть 1. Шрифт, буквы и то, как они рождаются.....	10
Линия как основа.....	11
Немного истории.....	16

Часть 2. Каллиграфия. Самое главное	22
Истоки искусства «красивого письма»	23
Основные приемы	28
Часть 3. Леттеринг и его секреты	62
Леттеринг и каллиграфия	63
Усложняем основы	74
Часть 4. Основы композиции и перспективы	94
Как все это красиво расположить?	95
Буква уходит вдаль	106
Заключение	126

Предисловие

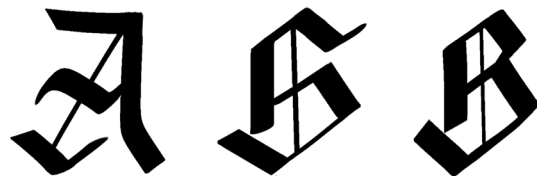
Скетчинг – искусство быстрых зарисовок – долгое время представлял собой в основном подготовительную работу к созданию крупного художественного полотна. У нас такие рисунки называли обычно эскизами или набросками. Например, знаменитый художник Александр Иванов, готовясь к созданию своей известной картины «Явление Христа народу», создал сотни подготовительных рисунков карандашом, углем, красками... Они сейчас тоже хранятся в музеях.

Постепенно скетчинг превратился в самостоятельный вид искусства. Чаще всего скетчи делают карандашами, линерами, маркерами; но могут быть, например, и акварельные скетчи. Не очень подходят для этой цели разве что масляные живописные краски, потому как быстро работать ими сложно, а скетчинг – это искусство быстрого рисунка. Уточним: быстрого – не значит некачественного! Скетчинг тем и интересен (а отчасти тем и сложен), что этот быстрый

рисунок тем не менее должен точно передавать все особенности и отличительные черты оригинала. То есть, например, если мы рисуем человека, наш скетч должен достоверно передать его возраст, движения, даже, возможно, черты характера.

Предлагаемый вам скетчбук (так принято называть альбом для скетчей) поможет вам овладеть основами каллиграфии и леттеринга – художественного рисования букв и надписей.

В переводе с английского sketch означает «зарисовка», «эскиз», набросок». Скетч делается за короткое время, это его главная отличительная черта.

Что вам потребуется

Простые карандаши и скетчбук «на пружинке»

В нашем издании мы приведем лишь несколько примеров материалов и средств для рисования, а дальше вы будете уже экспериментировать самостоятельно.

Чем можно рисовать скетчи в целом и различные буквы и надписи в частности?

Популярный материал для всех видов скетчинга – простые карандаши. Они могут иметь как более, так и менее твердый грифель; а еще карандаши могут быть как самыми обычными – деревянными с грифелем внутри,

так и механическими, у которых грифель выдвигается по мере необходимости. В первом случае художнику требуется еще и точилка, чтобы приводить сломанные карандаши в порядок.

Для упражнений в каллиграфии часто используют перьевую ручку и чернила; линии, которые можно провести с их помощью, очень красивы и часто применяются в лetterинге. Перьевые ручки различаются по ширине пера; чем она больше, тем толще проведенная ручкой линия. Сейчас в продаже есть современные перьевые ручки, но некоторые любители работают с такими, какие были в ходу сто лет назад. Это тоже может быть интересно.

Механические карандаши и перьевые ручки

Старинная перьевая ручка и сделанные ею надписи

Тушь и кисть для нее – тоже популярное средство как для каллиграфии, так и для леттеринга (о разнице между ними мы поговорим чуть позже). Эффекты, которые можно получить с их помощью, напоминают те, что создаются чернилами и перьевой ручкой, но кисть чуть толще и, соответственно, надписи более яркие и объемные. Но опытный художник может создавать различные «спецэффекты» при помощи самых разных инструментов, и толщина линии в умелых руках не всегда зависит от инструмента. Вместо туши можно работать обычной акварелью.

Маркеры. Они в большинстве своем дают довольно толстую линию, но у некоторых маркеров есть тонкий кончик, позволяющий прорабатывать довольно тонкие и мелкие детали рисунка. Маркеры неплохо подходят для изготовления ярких, не слишком сложных надписей.

Кисти и тушь для каллиграфии

Линер – это нечто вроде капиллярной ручки; внутри него содержатся чернила, по мере необходимости напитывающие стержень, которым непосредственно выполняется рисунок. У линеров много общего с маркерами, но первые в большинстве своем гораздо тоньше. Обычно стандартные линеры имеют стержни толщиной от 0,03 мм (тонкий) до 1,0 мм (толстый).

Скетчбук. Главное – бумага: не слишком скользкая (гладкая) и не слишком шершавая. Можно начать с обычного альбома для рисования. Но для занятий каллиграфией лучше приобрести специальную бумагу.

Ластик – он нужен прежде всего тем, кто работает простыми карандашами.

Линерами и остро заточенными карандашами удобно прорабатывать мелкие детали рисунка, делать различные декоративные дополнения (если Вы работаете в смешанной технике – разными материалами и инструментами).

Простой маркер и проведенная им линия

Часть 1.

Шрифт, буквы и то,
как они рождаются

Линия как основа

Шрифт – это определенный стиль начертания букв и других графических знаков, используемых для создания надписей, формул и так далее. Любой шрифт представляет собой единую систему со своими пропорциями знаков, их особенностями; в книгах используется типографский шрифт, при электронном создании документов – соответственно, компьютерный. Мы все реже берем в руки карандаши, ручки и перья и настолько привыкли пользоваться высокими технологиями при создании текстов, что порой не очень представляем себе, как собственно, разложить на этапы создание надписи или буквы. Давайте попробуем это сделать. Начнем с того, что основа любой рукописной буквы – это линия. А линии бывают очень разные!

При помощи туши, перьев, кисти, линеров можно провести уникальные линии, сделать стопроцентно индивидуальные надписи, которые будут представлять собой практически художественное произведение.

Все компьютерные и типографские шрифты очень стандартизированы. А вот рукописные в полной мере могут передать индивидуальность!

Конечно, сейчас уже есть компьютерные программы, которые обучены делать примерно то же самое. Но давайте все же обратимся к творчеству.

Например, разнообразные линии можно провести простым карандашом. Рисуя острием только что заточенного карандаша, вы получите четкую, тонкую, яркую линию. Если же карандаш уже

*Линия, проводимая острием хорошо заточенного
мягкого карандаша*

немного затупился, «площадочка» на конце грифеля даст более широкую и в то же время более светлую и неравномерную линию. Карандаши с твердым грифелем дают более светлую линию и требуют при рисовании более сильного нажима; при работе с мягкими («жирными») карандашами нужно меньше усилий, а проведенные ими линии темнее. Легкие штрихи дают светлый тон, а те, что сделаны с более сильным нажимом, – более темный.

Чем меньше рисунок в целом и чем мельче надпись, тем более тонкие линии и штрихи мы используем.

Маркер со скошенным острием или с заостренным кончиком может дать тонкую линию, одинаково плотную по всей своей протяженности, если рисовать самым кончиком. Если же держать маркер наискосок к поверхности бумаги, чтобы линия проводилась не острием, а скошенной частью, то линия будет толстая, но при этом, скорее всего, не очень равномерная по плотности: на ее протяжении будут как более темные, так и более светлые участки. Равномерной она получится, если маркер совсем новый.

Разные варианты линии, проведенной маркером или фломастером