

Walter Foster

Издательство АСТ
2018

Л Е Т Т Е Р И Н Г

АЛЬБОМ ДЛЯ СКЕТЧИНГА

Учимся рисовать на коленке

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 741
ББК 85.15я7
Л52

Л52 **Леттеринг. Альбом для скетчинга** / пер. с англ. Л. Степановой. – Москва : Издательство АСТ, 2018. – 112 с.: ил. – (Учимся рисовать на коленке)

ISBN: 978-5-17-107911-6 (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 741
ББК 85.15я7

Все права защищены

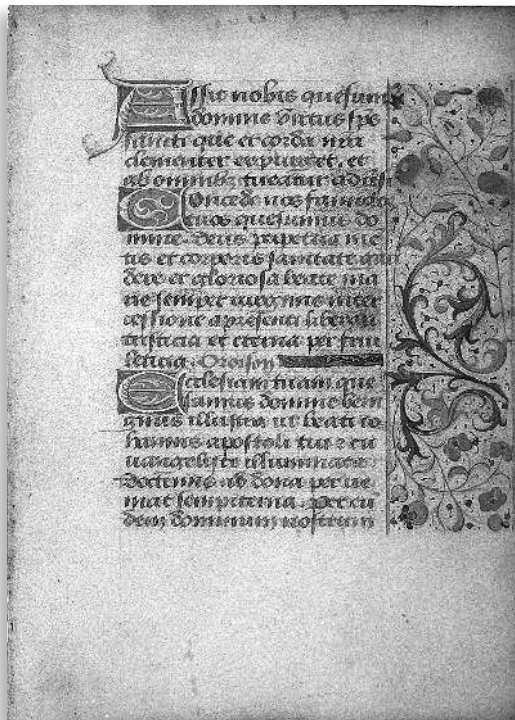
© 2011 Quarto Publishing Group USA Inc
© Artwork on the left side and center right side of the front cover, the back cover, and on pages 98–140 © 2011 John Stevens. Artwork on bottom left corner of the back cover, on pages 9–31, 50–65, and 71–91
© 2006, 2008, 2011 Cari Ferraro. Artwork on top right and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

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 книге 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 расскажу вам о нескольких исторических шрифтах, 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.

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 чет-

кие, 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

№2–1/2
курсивное
перо

Перо для
рисования

№4 перо
«рондо»

№2 перо
«рондо»

№1 перо
«рондо»

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.

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.

ЧЕРНИЛА

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

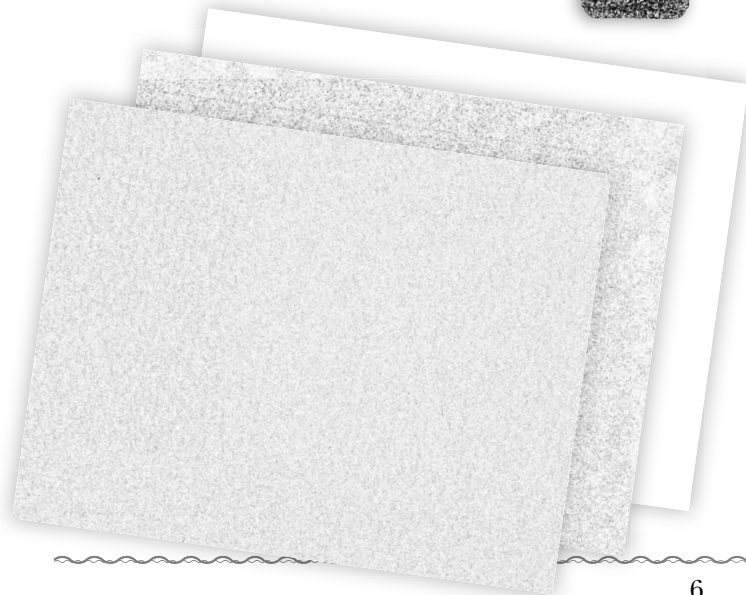
РЕЗЕРВУАР

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.

БУМАГА

Акварельная бумага горячего прессования (гладкая) – отличный выбор для лetterинга, 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 подойдут для каллиграфии. Помните, что вам необходима бумага, пропитанная клеем (покрытие, которое делает поверхность менее абсорбирующей), чтобы на ней можно было заниматься лetterингом. Слишком мало клея приведет к растеканию чернил, а слишком большое его количество приведет к тому, что чернила будут оставаться на поверхности бумаги.

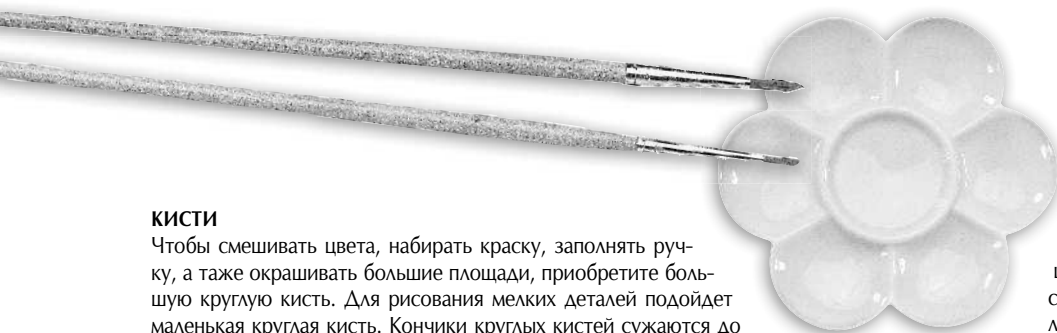
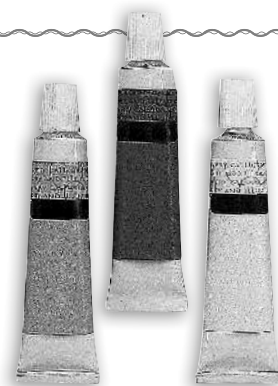

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РИСОВАНИЯ ЗАСТАВОК

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 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

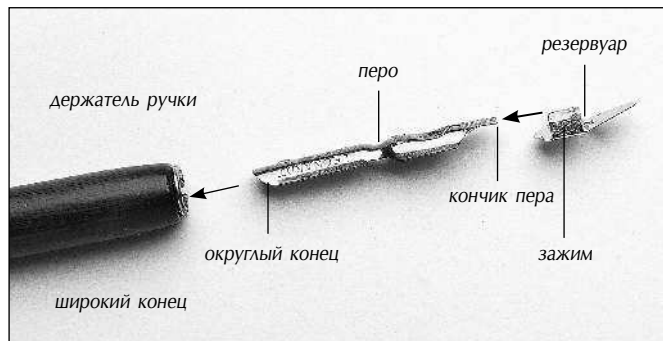
Чертежная доска, Т-образная линейка (также вполне подойдет металлическая линейка на пробковом основании) и треугольник с углом 90° позволят вам быстро и легко нарисовать направляющие линии. Вам также понадобятся: копировальная бумага для переноса букв и рисунков, белый виниловый ластик, малоадгезивная 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 выработывался 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.

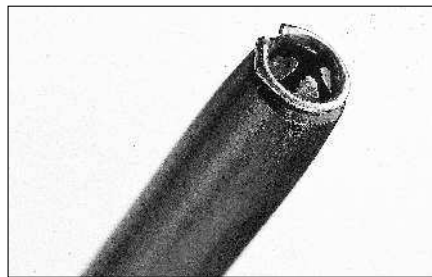

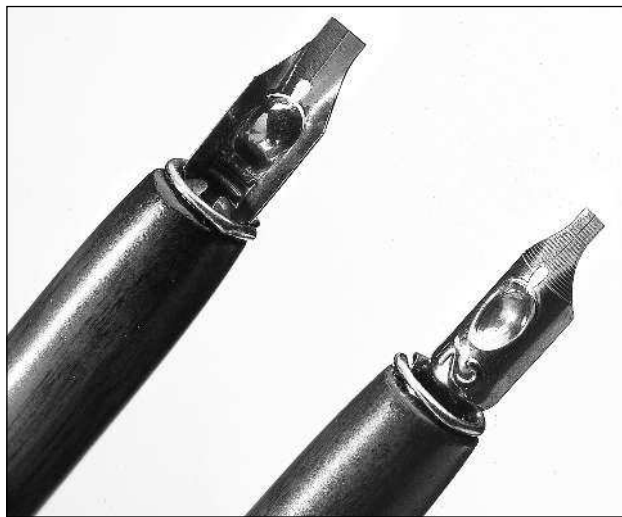
ЧАСТИ ПЕРА

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

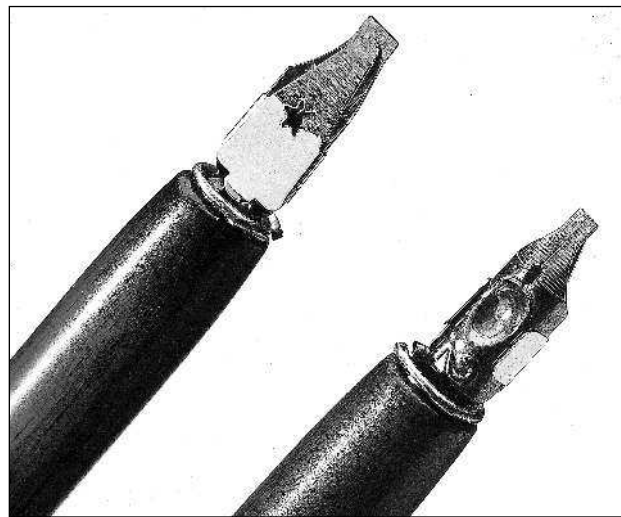
Держатель пера зажимает перо четырьмя металлическими зубцами. Эти зубцы делаются из тонкого металла, и их можно отрегулировать таким образом, чтобы они лучше удерживали перо после того, как они деформируются в процессе использования. Аккуратно прижмите зубцы к внешнему кольцу держателя, чтобы они прижимались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

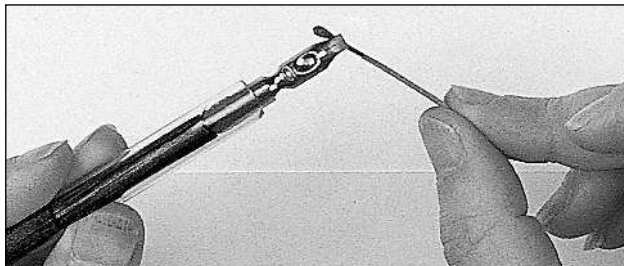
ПРИКРЕПИТЕ РЕЗЕРВУАР

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).

Начало работы

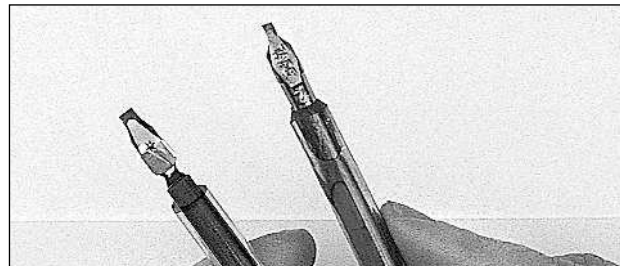
Перьевые ручки требуют некоторой подготовки и специального обслуживания, но при правильной эксплуатации они долго вам послужат. Перед тем как начать писать, вам необходимо научиться собирать ручку, набирать чер-

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.

нила, управляться с ручкой и чистить ее. Держите под рукой стопку ненужных листов бумаги и не пожалейте времени на то, чтобы ознакомиться с уникальным характером знаков, оставляемым каждым пером.

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.