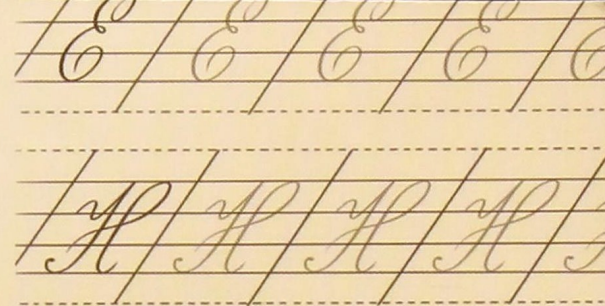
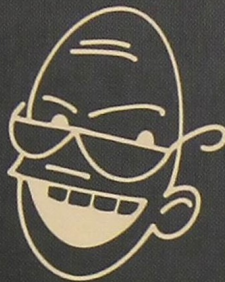

85.158

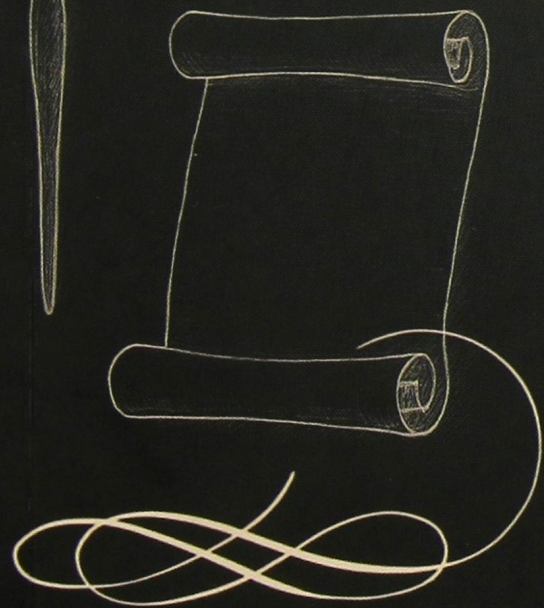
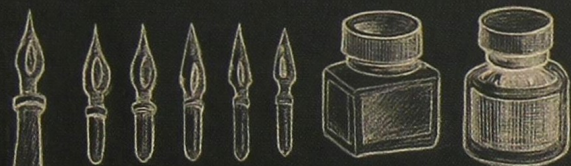
H63

MA-414928

РПР

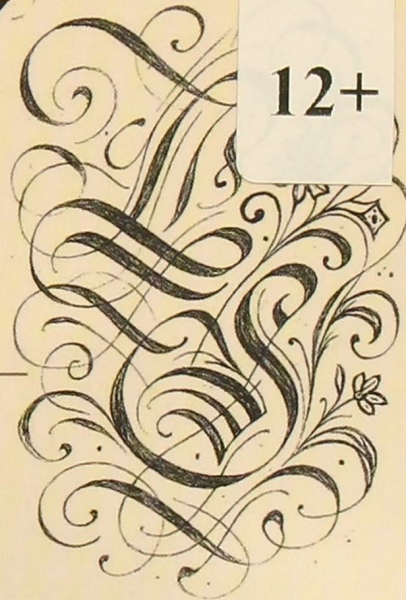
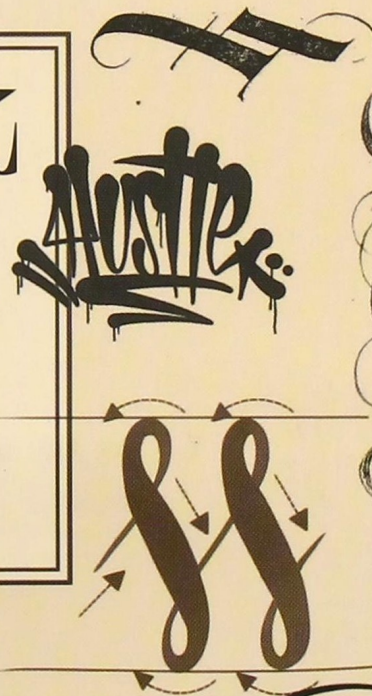
Calligraphy →

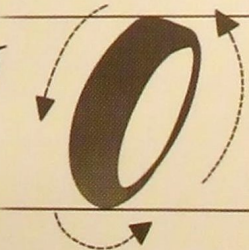
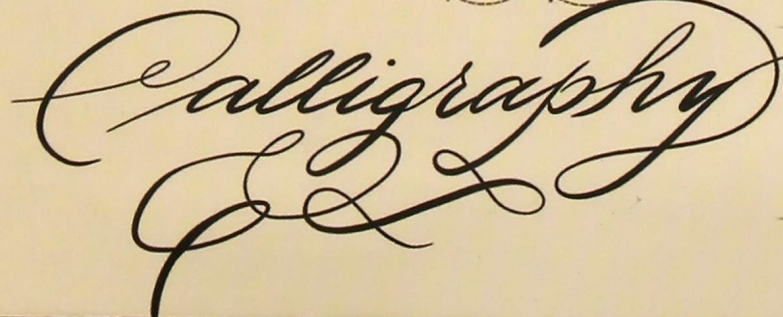
СКЕТЧБУК

по леттерингу
и каллиграфии

Простые пошаговые уроки
по созданию текстовых
композиций

12+

СКЕТЧБУК

по леттерингу
и каллиграфии

.....

Простые пошаговые уроки
по созданию текстовых
композиций

Государственное бюджетное
учреждение культуры
«Оренбургская областная универсальная
научная библиотека им. Н.К. Крупской»

 БОМБОРА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
Москва

✓

ша-414928

85.158
H 63
85.158.7

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

Go

ММ

ММ

2Go

Предисловие

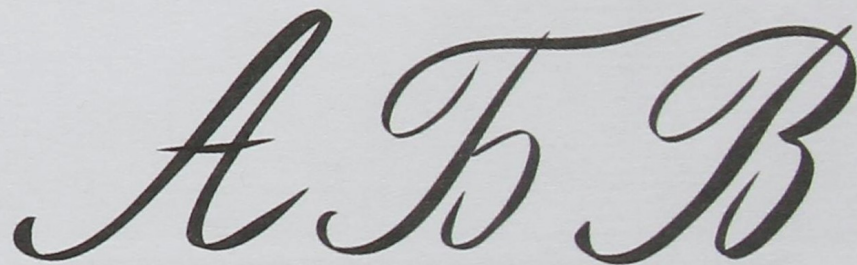
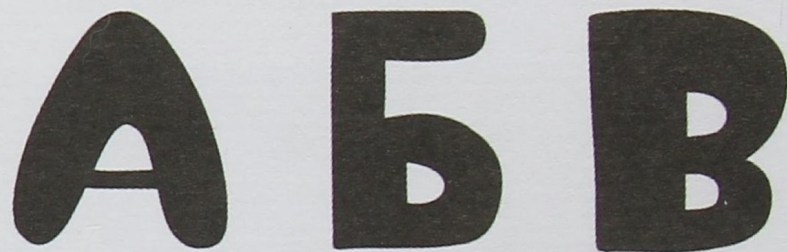
Скетчинг – искусство быстрых зарисовок – долгое время представлял собой в основном подготовительную работу к созданию крупного художественного полотна. У нас такие рисунки называли обычно эскизами или набросками. Например, знаменитый художник Александр Иванов, готовясь к созданию своей известной картины «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.

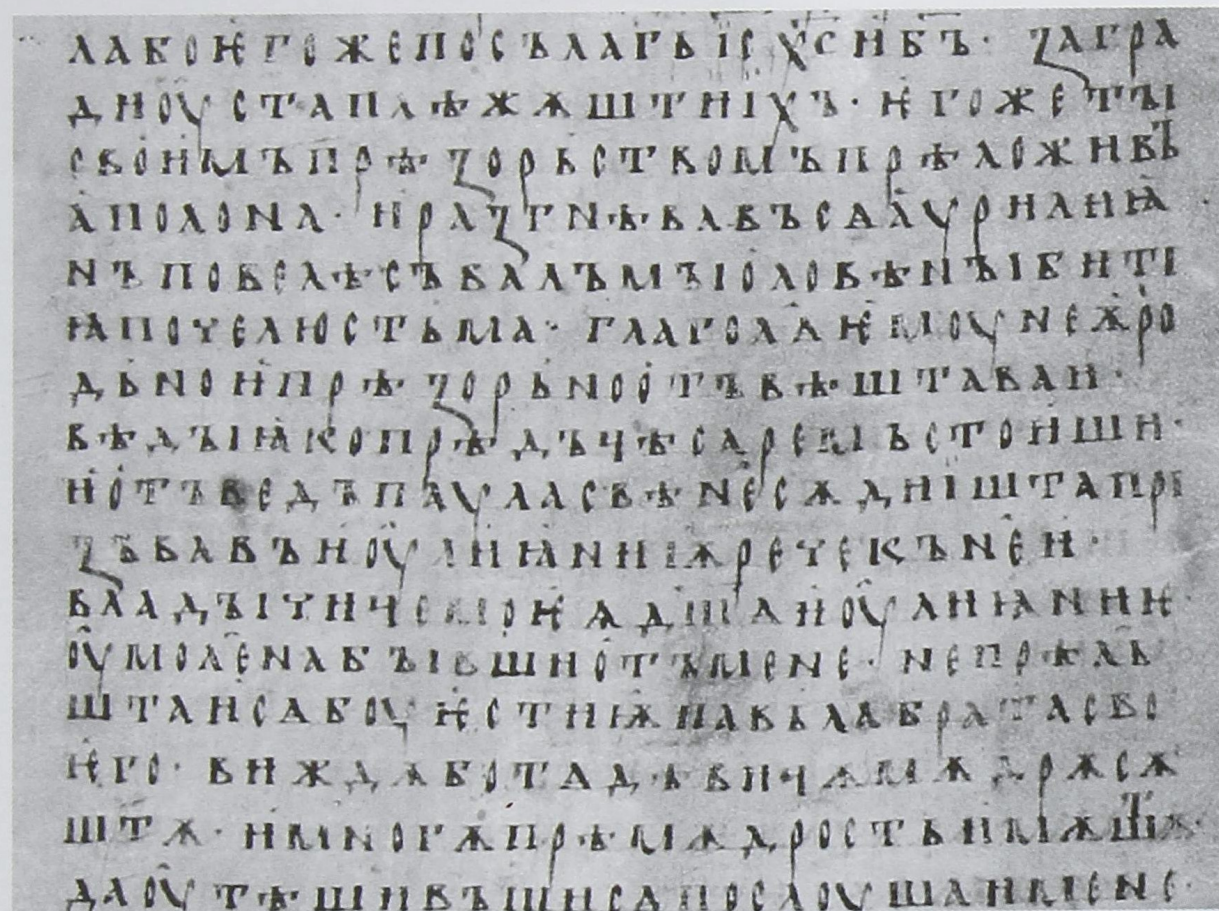

Нелино истории

В былые времена все тексты – от коротких надписей до огромных манускриптов – создавались исключительно вручную. Надписи можно было вырубать на камне (как, например, в древнеегипетских гробницах и храмах), выдавливать на влажной глине (как это делали жители Древнего Двуречья), вышивать... Но чтобы создать пространную запись, использовали другие носители – менее трудоемкие в изготовлении и более легкие. Поэтому люди с течением времени стали использовать для письма папирусные листы, шелк, пергамент, позднее бумагу.

Даже когда у людей появились книги в более или менее привычном нам понимании (особым образом переплетенные и защищенные обложкой листы), они долгое время изготавливались вручную. И собственно книга, и текст. На издание (вернее, в первую очередь на переписывание) одной книги требовалось от нескольких недель до нескольких лет!

Конечно же, переписывание самых важных, например богослужебных, книг доверяли только лучшим мастерам. И постепенно в разных странах складывались не только правила оформления книг как таковых, но и определенные стили письма, которое для этого оформления использовалось. Существовали определенные требования к размеру букв, к их ширине, к тому, как можно их дополнительно украсить. На Руси, например, долгое время рукописный шрифт

*Лист так называемой Супрасльской рукописи
на старославянском языке. XI в.*

Истоки искусства «красивого письма»

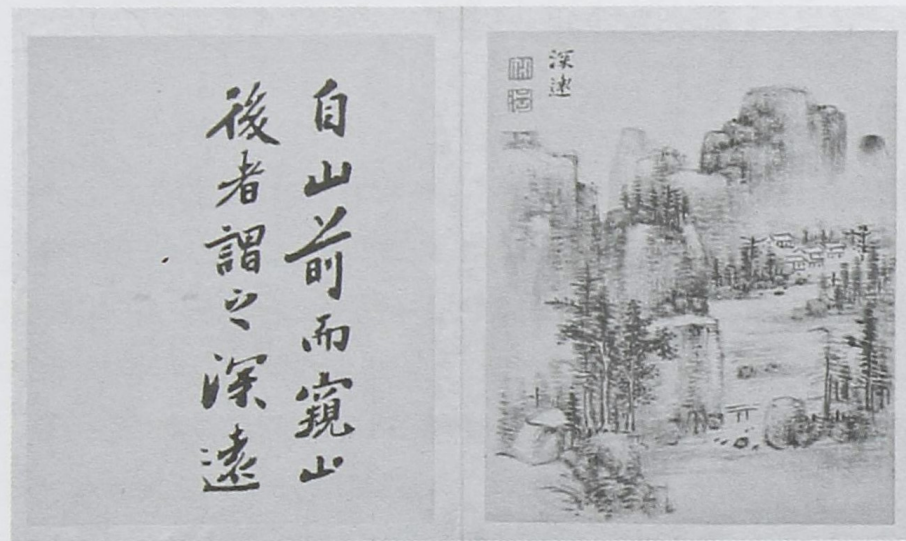
Где и когда родилась каллиграфия? Об этом сложно судить, так как в разных землях и разных культурах «красивое письмо» создавалось по своим правилам и по разным причинам. Основной из них часто была необходимость создавать рукописи большой значимости: богослужебные, алхимические и так далее. Грамотой тогда владели далеко не все, и умение красиво писать (а иногда и шифровать написанное) приравнялось к высокому искусству.

Первая сура (глава) Корана,
оформленная каллиграфическим
письмом и украшенная орнаментом.
Кон. XIX – нач. XX в.

Иногда развитие каллиграфии в той или иной культуре объяснялось совершенно, казалось бы, посторонними причинами. Например, в арабских странах она была связана с нормами ислама. Эта религия запрещала изображение живых существ, и поэтому многие жанры живописи для художников востока оказались недоступны. Но зато на исламском Востоке расцвело искусство орнамента и каллиграфии – надписи (например, цитаты из Корана) могли быть оформлены в виде сложнейших узоров.

В Китае и Японии искусство каллиграфии было тесно связано с местной философией: создание каллиграфических надписей связывалось с поиском гармонии, умиротворения; умение красиво писать почиталось прежде всего как стремление человека существовать на одной волне с окружающим миром, характерное для этой культуры. Начертание иероглифов считалось не столько искусством письма, сколько творчеством. И не просто так в искусстве Восточной Азии художествен-

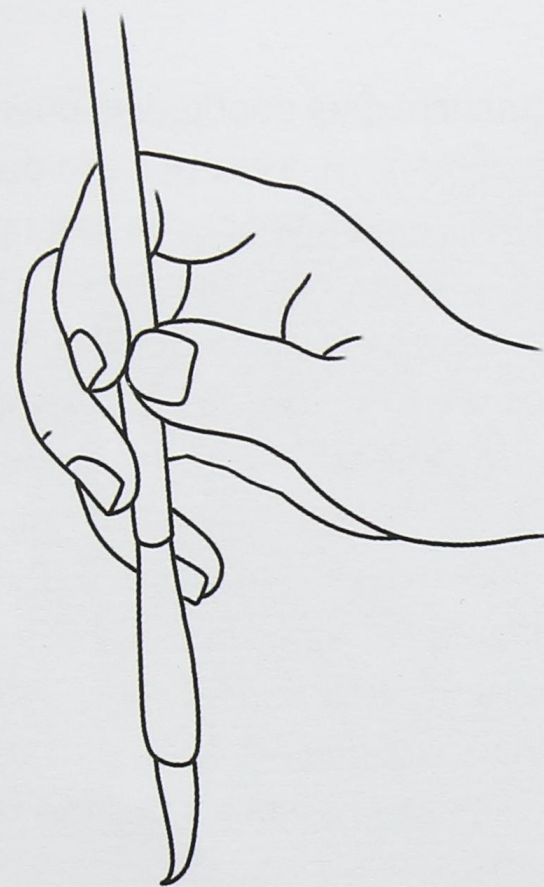

Образец японской каллиграфии в сочетании с живописью. XIX в.

Основные приемы

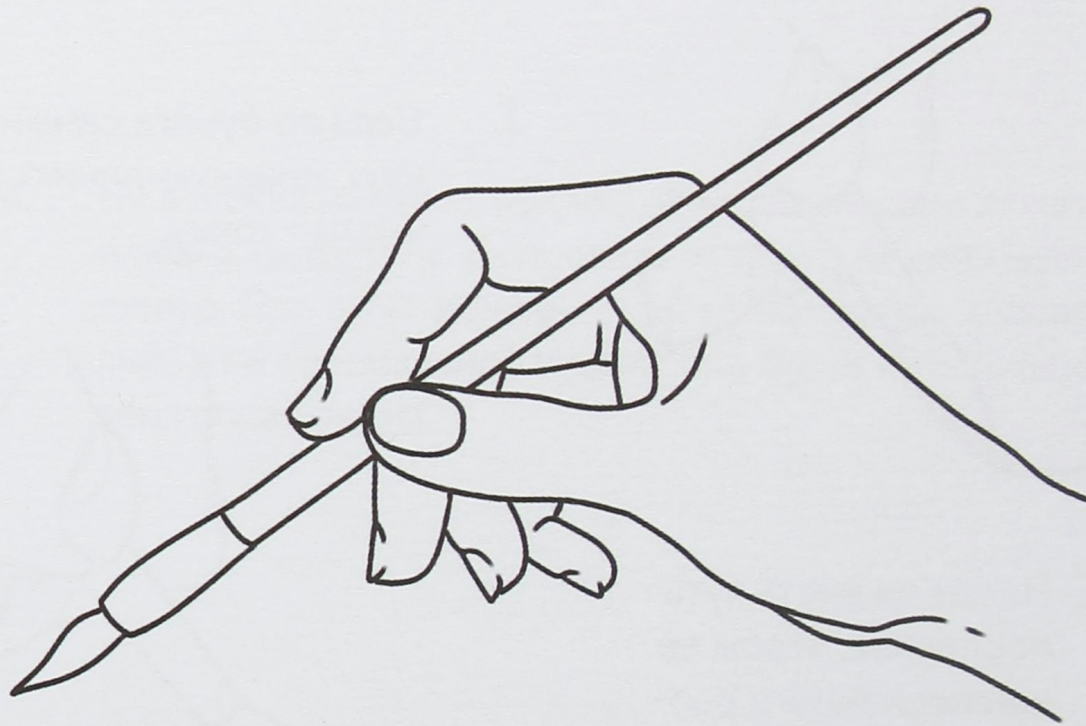
Прежде всего необходимо научиться правильно держать инструмент. Обычно в разных пособиях представлены основные варианты того, как должны лежать в руке кисть для каллиграфии или карандаш и как двигать ими в процессе работы. Но постепенно каждый художник вырабатывает для себя наиболее удобные способы изменения положения инструмента для рисования точек, линий, косых и прямых штрихов. Общие же правила таковы:

- Не сжимайте инструмент слишком сильно и не держите его слишком близко к грифелю (кончику).

Так рекомендуют держать кисть для китайской каллиграфии. Но этот способ нацелен на создание иероглифов, мы все же чаще работаем с европейскими и российскими шрифтами

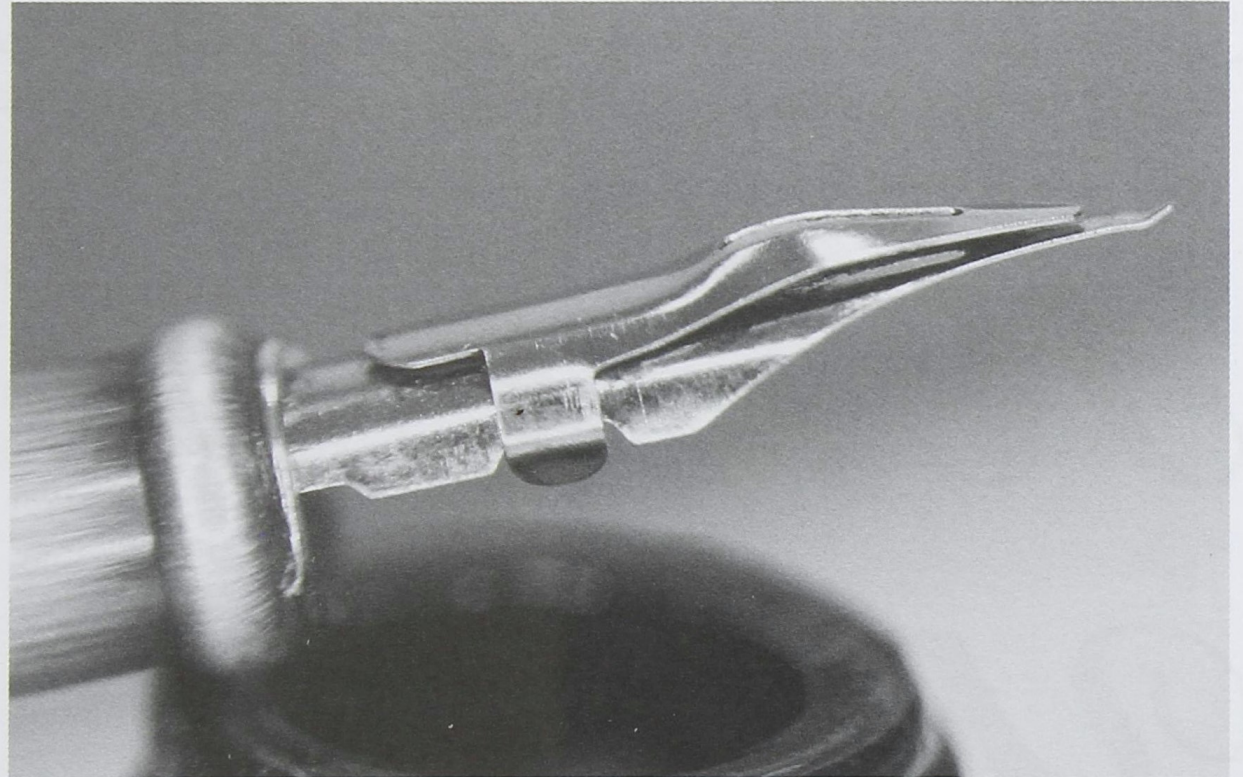
- Не напрягайте руку, не возите ею по бумаге. Ваша рука должна опираться на стол (или иную основу, на которой лежит бумага или скетчбук) только в той мере, чтобы движения были уверенными.
- Не старайтесь сразу же делать сложные надписи и «завитушки», сначала просто попрактикуйтесь в том, как делать тонкие и толстые линии, точки, штрихи; сколько краски нужно набрать на кисть, чтобы получилась плотная яркая линия; с какой интенсивностью нажимать на перо, чтобы линия стала тоньше или толще...

Стандартный способ удержания инструмента при рисовании. Для создания точек, поворотов и прочего положение может немного меняться

На этом пока оставим тему работы кистью и обратим внимание на некоторые тонкости работы пером (перьевой ручкой, ручкой для каллиграфии).

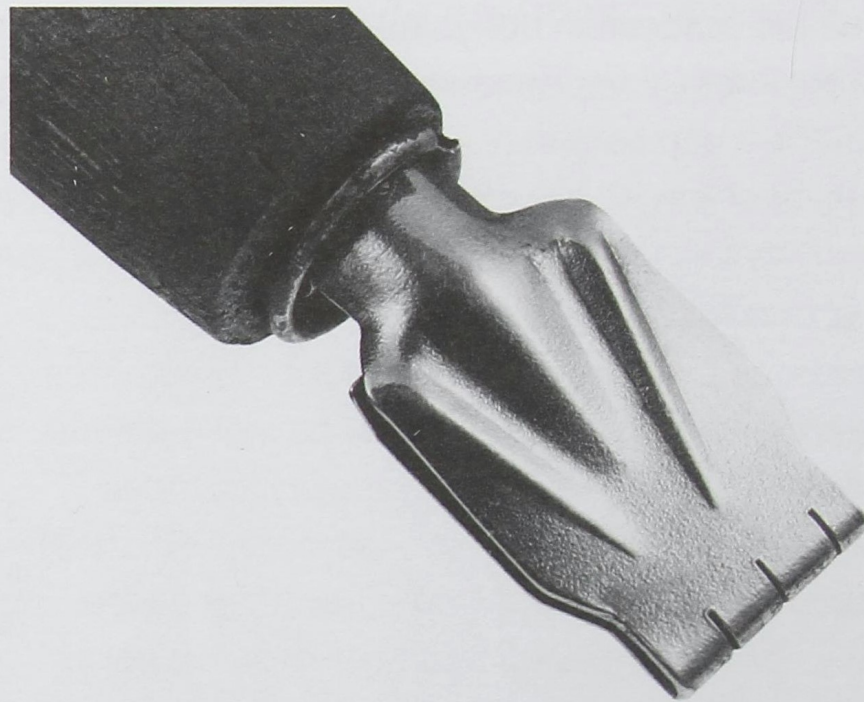
Выше мы уже приводили пример старых перьевых ручек для письма чернилами или тушью; выглядели они очень просто – деревянная рукоятка, на которую надевается собственно металлическое перо. Вы макаете это перо в тушь или чернила и проводите по бумаге линию. Недостаток таких инструментов в том, что чернил на перо оказывается совсем немного, и часто приходится даже одну букву (особенно если

Перо с надетым на него тушедержателем

она сложной формы, со множеством украшений) писать в несколько приемов, макая перо в чернила снова и снова.

Немного упрощали процесс перья с тушедержателями (их еще называют тушенаккумуляторами). Это небольшая металлическая пластинка, которая надевается на перо сверху (или, наоборот, снизу) и удерживает на перочуть большее количество туши или чернил. В результате макать его в чернильницу можно реже.

Таковыми перьями (их называют еще плакатными) можно проводить широкие линии. Это удобно, например, при создании больших и не слишком сложных надписей

Кстати, есть ли какие-то правила относительно пропорций букв? Например, как должны соотноситься высота и ширина буквы, каков должен быть размер «колечка» у букв «Я» или «Р» и так далее?

Ответить на этот вопрос довольно сложно. Дело в том, что существуют десятки разных стилей шрифтов: например, хорошо известный многим готический, он же готическое письмо. И в разных шрифтах существуют свои правила построения, пропорции букв могут различаться: есть приземистые шрифты, с невысокими и широкими буквами; есть шрифты с высокими и узкими буквами. Многое зависит и от толщины линий, от ширины пера: например, в шрифте унциал, распространенном в средневековой Европе, высота буквы равняется четырем линиям, которые можно провести широким пером, использованным для этого шрифта.

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t
u v w x y z

*Готическое письмо. Существует несколько
его разновидностей*

Murmurabant ergo iudei de illo
quia dixisset eos sumpturis guide
caelo discendi Et dicebant nonne hic
est ih̄s filius ioseph cuius nos nouimus
patrem Et natum quomodo ergo dicit

Средневековый унциал

Леттеринг и каллиграфия

Несмотря на то что каллиграфия и леттеринг определенным образом связаны (и то и другое – создание красивых оригинальных букв и надписей), разница между ними все же есть. Основное различие в том, что каллиграфия – это искусство написания букв и слов, а леттеринг – искусство их рисования. Если в каллиграфии существует множество шрифтов и для каждого разработаны свои правила, то леттеринг свободнее в плане творчества. В отличие от каллиграфических надписей, работы, созданные в рамках леттеринга, можно править, переделывать, экспериментировать с пропорциями и дополнительными элементами.

С Днём
Рождения!

С днём
рождения

Еще одно отличие: надписи и буквы в леттеринге часто являются частью какой-то художественной композиции, например книжной иллюстрации, комикса, рекламного баннера. Правда, к каллиграфии это тоже может иметь отношение – вспомним хотя бы работы китайских и японских мастеров, на которых надписи соседствуют с живописью. Но для европейской каллиграфии это не очень характерно.

Кроме того, в леттеринге более широк выбор материалов; помимо тех средств, что можно использовать и в каллиграфии, это и мелки, и цветные карандаши, и пастель, и масляные краски, и даже аппликация. А еще каллиграфические надписи всегда выполняются вручную (каллиграфия – по определению искусство красивого письма), а буквы и надписи в духе леттеринга можно создать с помощью дизайнерских компьютерных программ.

И все же каллиграфия и леттеринг – близкие родственники. Хотя бы потому, что каллиграфические приемы – способы начертания букв, их украшение, дополнительные «выносные» элементы – вполне можно использовать и в леттеринге.

Заключение

Леттеринг – увлекательное занятие. И сейчас мы, можно сказать, лишь прикоснулись к основным его правилам – алгоритму создания букв и надписей, объему, перспективе, композиции... Если вас увлечет эта тема, вы сможете уже самостоятельно продолжать путешествие в мир леттеринга, углубляя свои знания и оттачивая умения – как известно, пределов совершенству нет.

Самое главное – не нужно бояться и ограничивать себя мыслями наподобие «в моем возрасте уже поздно чему-то учиться», «у меня нет художественных способностей» и т. д. В той или иной мере создавать несложные произведения способны абсолютно все. А удовольствие, которое вы получите от занятий творчеством, вряд ли можно с чем-то сравнить. Поэтому смело начинайте изучать новое и экспериментировать, а мы желаем вам творческих успехов!

Конец ознакомительного фрагмента

Уважаемый читатель!

**Размещение полного текста данного
произведения невозможно в связи с ограничениями
по IV части ГР РФ.**

**Эту книгу вы можете почитать в Оренбургской
областной универсальной научной библиотеке
им. Н. К. Крупской по адресу: г. Оренбург,
ул. Советская, 20; тел. для справок: (3532) 32-32-49**