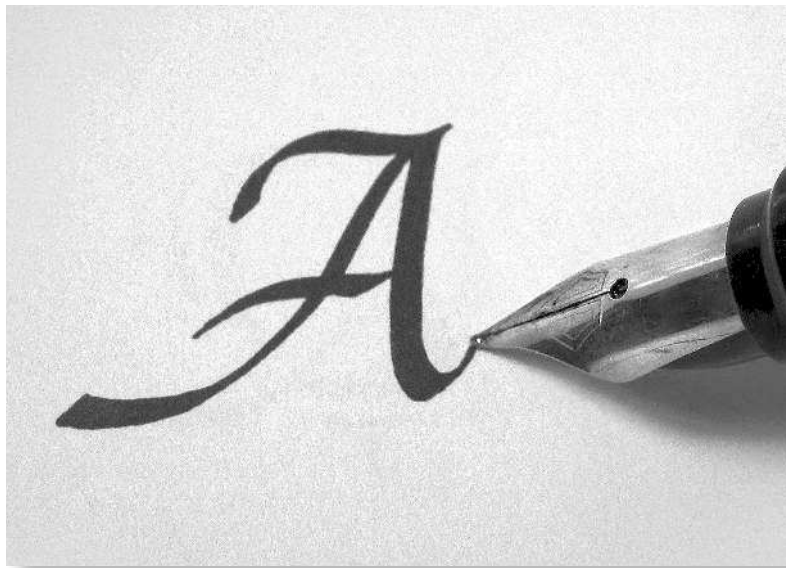

ОСНОВЫ КАЛЛИГРАФИИ ЛЕТТЕРИНГА

Издательство АСТ
Москва

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 Ферраро	7	Boing! Полуужирный шрифт	89
Введение	8	Ting!	90
История	9	Использование цвета	91
Инструменты и материалы	10	Cheer	92
Сборка ручки	12	«Калейдоскоп»	93
Подготовка рабочего места	13	Цифровая обработка	94
Начало работы	14	Галерея	96
Анатомия шрифта	16	Латинские цитаты	101
Подготовка бумаги	17		
Базовый стиль	18	ГЛАВА IV. Листы для практической работы	105
Фундаментальный стиль письма	20	Базовый стиль	106
«Устав»	22	Строчные буквы Базового стиля	110
Готическое письмо	24	Заглавные буквы Базового стиля	114
«Версаль»	26	Заглавные буквы стиля «Устав»	116
Курсивный стиль (Italic)	28	Заглавные буквы «Рунического стиля»	118
Планирование проектов	30	Строчные буквы Готического стиля	
		Textura Quadrata	120
ГЛАВА II. Каллиграфия с Артуром Ньюхоллом и Юджином Меткалфом	33	Строчные буквы Готического стиля Batarde	122
Стиль Sans Serif	34	Заглавные буквы Готического стиля	124
Стиль Roman	39	Заглавные буквы стиля «Версаль»: Roman	126
Стиль Chancery Cursive	42	Заглавные буквы «Версаль»: Lombardic	128
Стиль Batarde	44	Строчные буквы Курсивного стиля	130
Цифры	46	Заглавные буквы Курсивного стиля	132
Украшения и бордюры	50	Базовый лист для практики	134
Дизайн	51	Об авторах	141
ГЛАВА III. Леттеринг с Джоном Стивенсом	53	ГЛАВА V. Основы рисования	143
Введение в леттеринг	54	Инструменты и материалы	144
Инструменты и материалы	56	Выполнение линий	147
Основные элементы	59	«Живопись» карандашом	148
Приемы работы	61	Обретение собственного стиля	149
Путь к успеху	65	Различные приемы	150
Модифицированные классические буквы	67	Понятие оттенка	152
Zenful	68	Изучение форм	153
Латинский стиль	69	Создание текстуры с помощью света	154
Libretto	70	Изображение расстояния	155
Линии, выполненные кистью	71	Ботанические текстуры	156
Anime	72	Колокольчик	158
Beijing	73	Текстуры натюрмортов	162
Fresh	74	Вино и сыр	164
Весело и задорно	75	Текстуры натюрморта с цветами	168
Funk 49	76	Кувшин с лилиями	169
Saturnia	77	Текстуры дикой природы	174
Polyline Pile-Up с эффектом наложения линий	78	Голубая сойка	176
Необычные стили	79	Пейзажные текстуры	180
Manic	80	Сцена у озера	182
Boundary	81	Текстуры городского пейзажа	186
Interwine	82	Городская площадь	188
Стили, основанные на рукописных текстах	83	Текстуры животных	192
Chirography	84	Йоркширский терьер	193
Spike Mild	85	Текстуры портрета	198
Posh	86	Девочка	199
Quirky & Curlicue	87	Силуэты	204
Boing! Regular	88	Работа кистью и тушью	206

ГЛАВА I

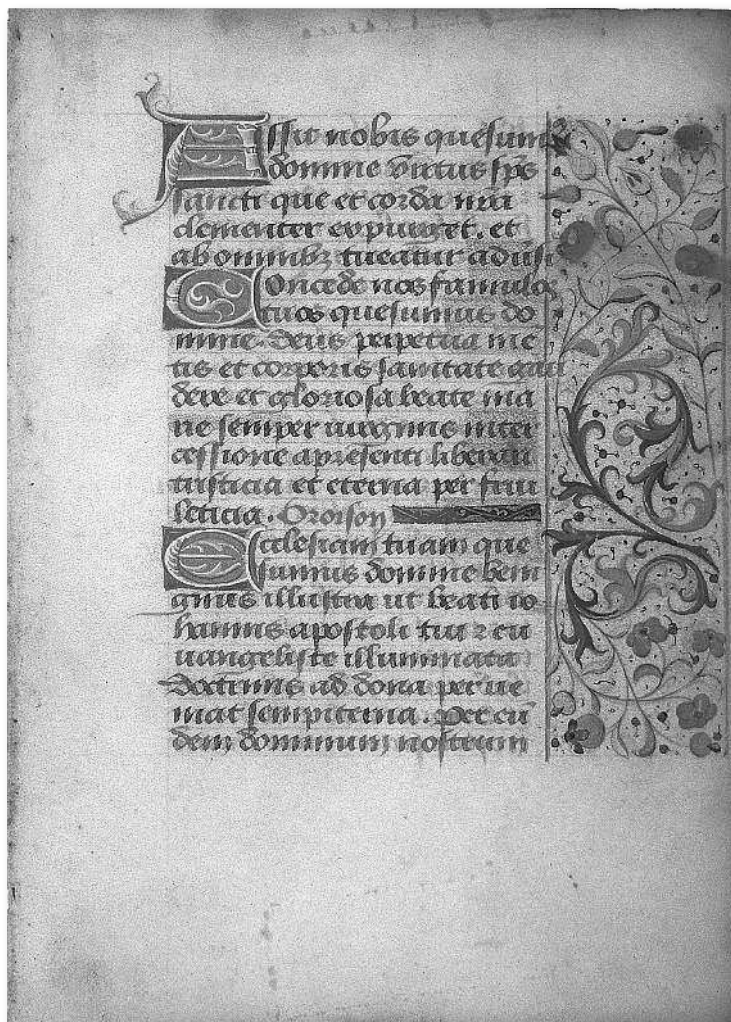
КАЛЛИГРАФИЯ

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.

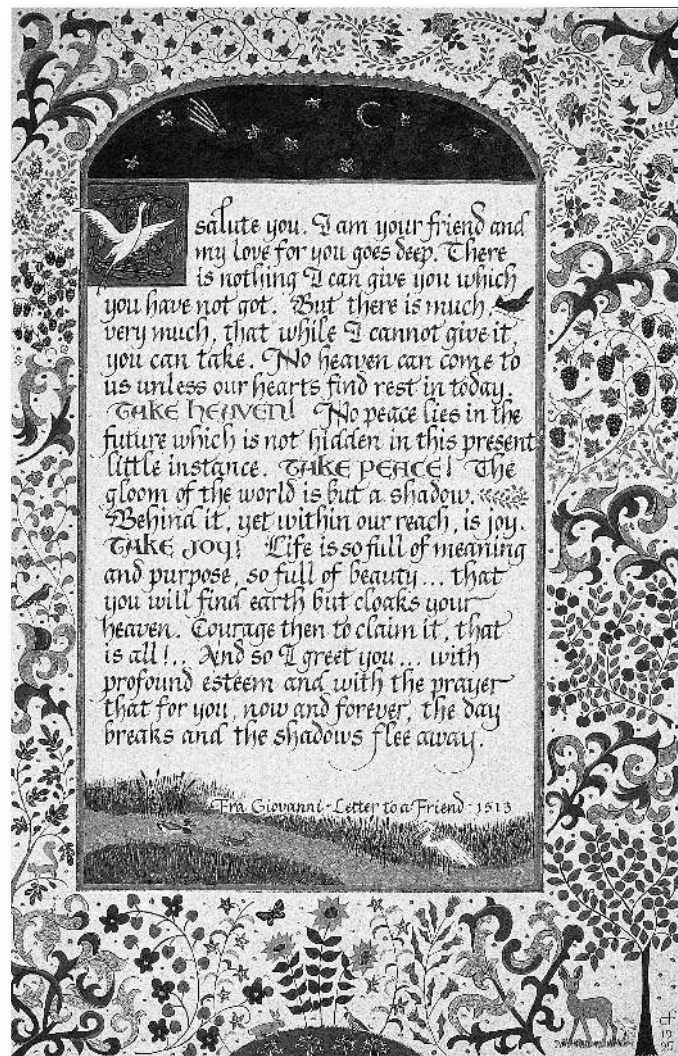
ИСТОРИЯ

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 копируемые 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, возростал 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 граверами 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 сверху.

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.

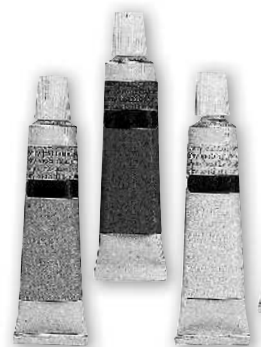

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

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

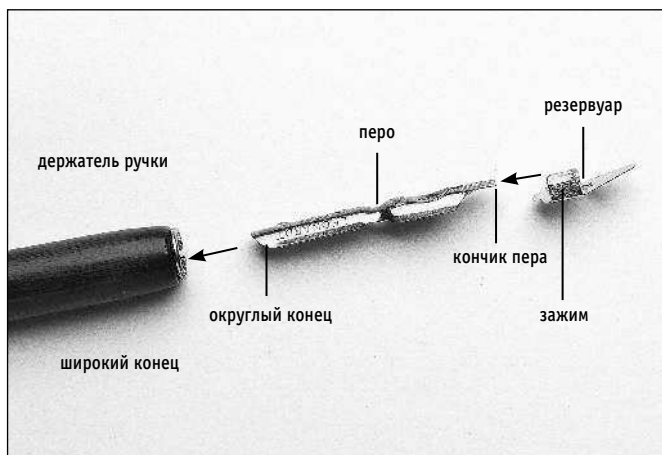

Другие материалы

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 блюде 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.

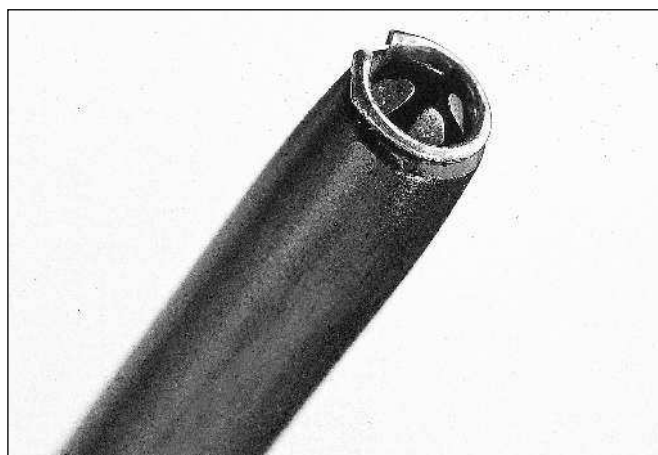
СБОРКА РУЧКИ

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.

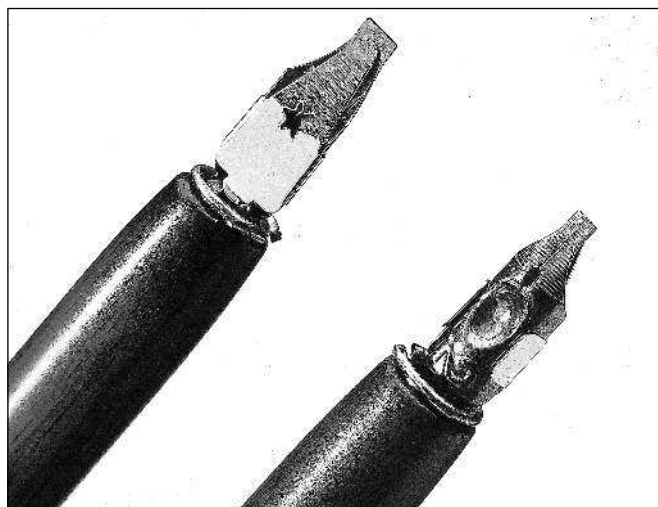
ДЕРЖАТЕЛЬ ПЕРА

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).

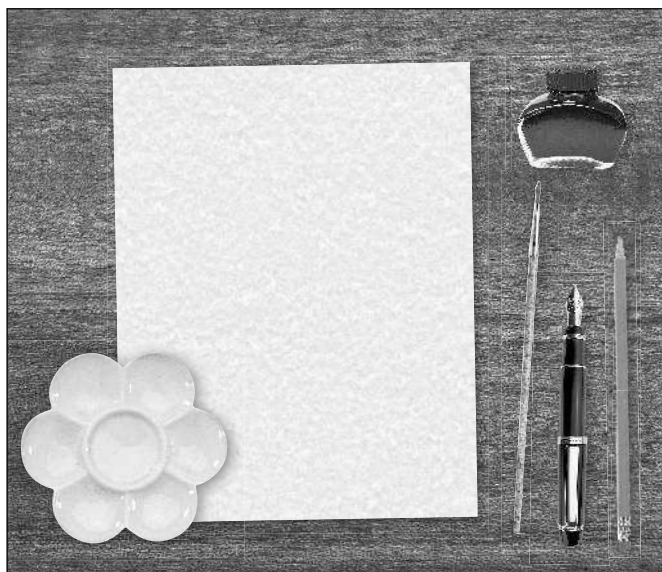
СОВЕТ

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.

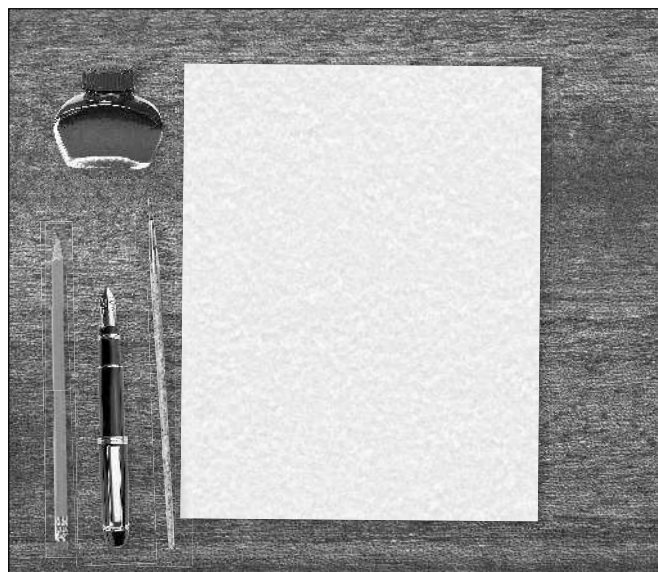
ПОДГОТОВКА РАБОЧЕГО МЕСТА

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 правой

Размещение предметов для левой

Вырабатывайте правильные привычки

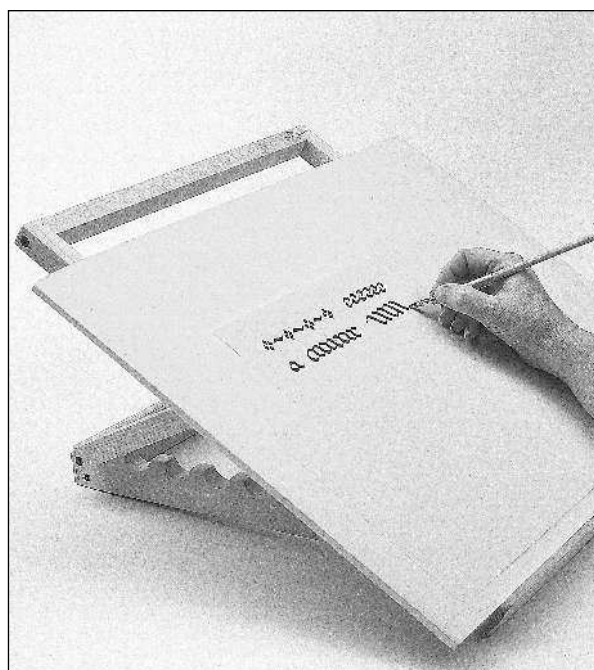
Чтобы работа всегда доставляла удовольствие, старайтесь делать частые перерывы, чтобы расслабить руки, спину и глаза. Выписывая буквы, двигайте бумагу справа налево, чтобы рабочая рука оставалась по центру прямо перед глазами. Очищайте ручку, окунув кончик пера в воду и вытерев его насухо, даже если 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.

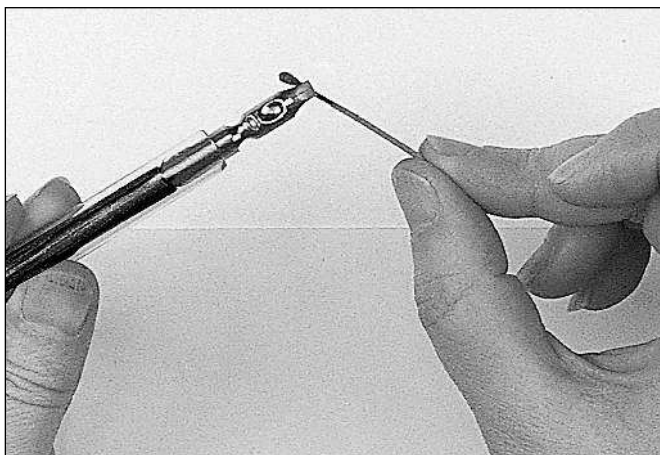
Расположение рабочей поверхности

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

Первые 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 листов бумаги и не пожалейте времени на то, чтобы ознакомиться с уникальным характером знаков, оставляемым каждым пером.

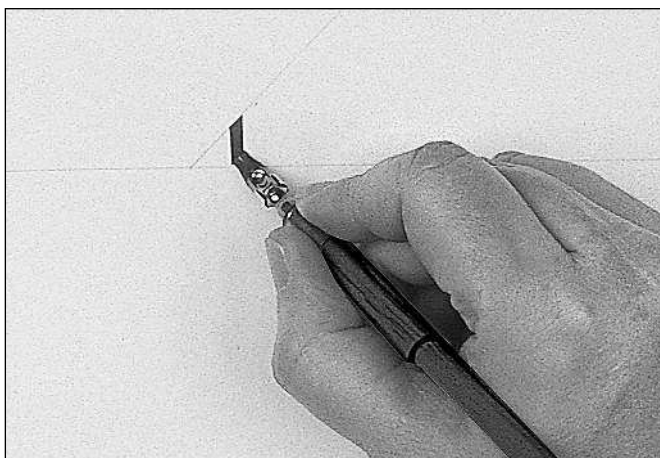
ПОДГОТОВКА НОВЫХ ПЕРЬЕВ

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.

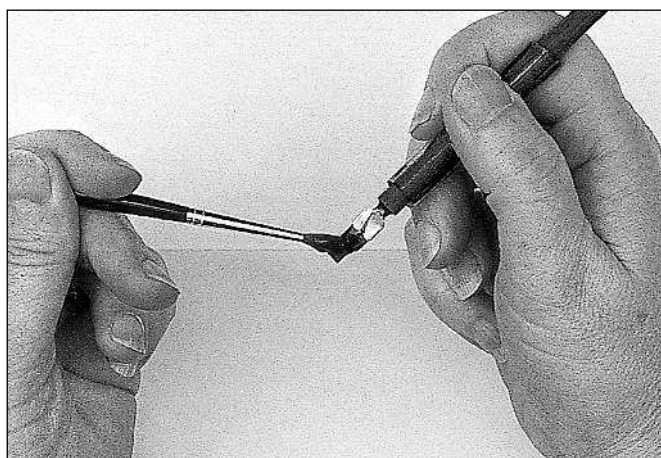
НАДЕВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА

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

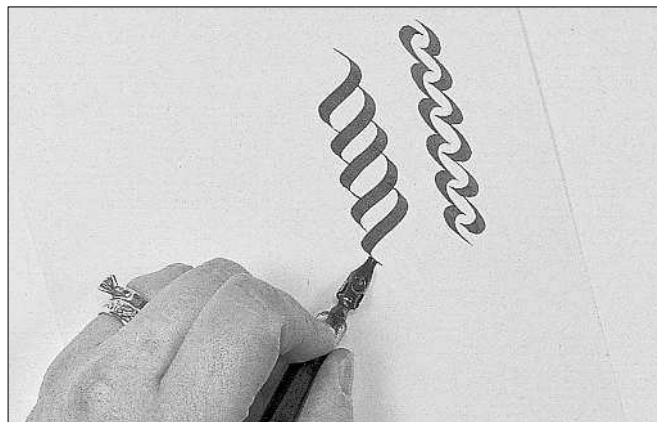
Выполнение ровных линий

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 рисо-

вания – 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.