

Анна Рольская

ОСНОВЫ
Каллиграфии
и ДЕТСКО-
РИСОВА

ПРОПИСИ

Содержание

От автора 4

Введение 6

Часть 1

Каллиграфия кистью

Знакомство с техникой 11

Базовые штрихи 14

Упражнения
в нанесении штрихов 20

Поэтапное написание букв 22

Практика написания
букв алфавита 28

Росчерки 50

Декор 74

Часть 2

Основы леттеринга

Антиква 84

Гротеск 86

Рукописный шрифт 88

Модификация букв 92

Работа с базовой линией 94

Композиция 96

Упражнения для составления
композиций 97

От автора

КАЛЛИГРАФИЯ И ЛЕТТЕРИНГ —
НЕ НОВОЕ ЯВЛЕНИЕ,
НЕ СКОРОТЕЧНАЯ МОДА.
ЭТО ТО, ЧЕМ МЫ ЗАНИМАЛИСЬ
В ДЕТСТВЕ, ТО, ЧТО МЫ РИСУЕМ
НА ДОСУГЕ ДЛЯ ДУШИ.

ЛЕТТЕРИНГ — БУКВЫ, что мы рисовали
на задней обложке школьной тетради, заметки
на страницах книг, фразы, оставленные в блокноте
во время скучного совещания. Это текст с душой,
пульсирующий, живой.

КАЛЛИГРАФИЯ — ПАЛОЧКИ И ДИАГОНАЛИ,
затем буквы и надписи, что мы выводили в детстве
в прописях. Это поздравление на открытке, которую мы
старательно подписывали маме. Приглашение на свадьбу,
стихотворение в личный арт-бук.

Каллиграфия и леттеринг всегда в тренде, и это
замечательно — давайте вместе создавать красоту.

Спасибо, что вы творите, что находите на это время,
силы и вдохновение. Каждому из нас дана искра
творчества при рождении. И в наших силах разжечь
из нее огонь!

Начнем

Введение

ЭТО ПОСОБИЕ РАЗДЕЛЕНО
НА ДВЕ ЧАСТИ. ПЕРВАЯ
ПОСВЯЩЕНА КАЛЛИГРАФИИ
КИСТЬЮ, ВТОРАЯ —
ОСНОВАМ ЛЕТТЕРИНГА.

Каллиграфия (от греческого *καλλιγραφία* — «красивый почерк») — искусство красивого письма.

Каллиграфические элементы выполняются в один прием, а толщина штриха зависит от используемого инструмента. Контрастные линии (толстые и тонкие) могут создаваться остроконечным или плоским пером, круглой или плоской кистью, брашпенами и другими инструментами. Варианты письма варьируются от экспрессивных, где читаемость уступает место выразительности, до выдержанных в классическом стиле надписей — для художественных работ, открыток, приглашений и т. д.

Чтобы начать занятия по каллиграфии, вам потребуются кисть, тушь и калька. Основной инструмент — круглая кисть среднего размера с резервуаром

Aquash Brush от **Pentel**, ее еще называют аквабраш. Для тех, кто никогда не работал кистью и не занимался каллиграфией, инструмент, возможно, покажется непривычным в управлении.

СОВЕТ. Чтобы работать кистью было проще, резервуар оставляем пустым и не заполняем, кисть обмакиваем в тушь: так контролируется подача краски. Если тушь поместить в резервуар, ее нужно будет выдавливать по мере необходимости, в таком случае в процессе работы могут возникнуть трудности.

Сейчас выпускают множество брашпенов, которые могут заинтересовать начинающих каллиграфов: их пишущая часть фиксирована, и толщина линии не «гуляет».

ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ КИСТЕЙ

1. Синтетическая кисть.

Такая кисть дешевле, но часто ее ворс негибкий и на поворотах линии создает заломы.

2. Ручка-кисточка *Color Brush Koi*

от **Pentel**. Отличается от аквабраш только тем, что внутри уже есть чернила, но обычно их хватает ненадолго.

БРАШПЕНЫ

1. **Tombow Dual Brush.** Двусторонний брашпен с чернилами на водной основе. Сторона в форме кисти подойдет для каллиграфии, а сторона с острым концом — для леттеринга. Кончик быстро становится пушистым, поэтому кисть нужно часто менять.

2. **Faber-Castell Pitt Artist Pen.**

Этот легкий в использовании брашпен подойдет новичкам. Его пишущий кончик тонкий, вытянутый и гнется только при очень сильном нажатии. Контролировать толщину тонкой линии намного проще, чем остальными брашпенами.

3. Edding 1340 Brushpen. Обладает гибким пишущим элементом, удобен в управлении, позволяет сделать плавные переходы от толстой линии к тонкой. Отличается равномерной подачей чернил.

4. Coloring Brush Pen. Бюджетный вариант, поэтому больше подойдет для тренировок, чем для выполнения итоговых работ. Пишущий элемент мягкий, сложно управлять толщиной линий, оставляет заломы на поворотах. При нажатии высвобождается довольно большое количество чернил, что хорошо, если вам нужно писать много и быстро. Специфика инструмента такова, что он подойдет для стиля надписей, где требуется текстура линий и небрежность.

5. Zig Art&Graphic Twin двусторонний.

Пишущий элемент недостаточно упругий, и после написания слова нужно немного подождать, пока он вернется в исходное положение. Высвобождает большое количество чернил и рисует сочные линии. Непрост в управлении.

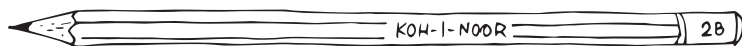
Тушь можно использовать любую: чертежную тушь «Гамма», Koh-i-Noor или, как в моем случае, Kandahar Drawing ink Indian black.

Калька понадобится для повторения приведенных ниже упражнений. Ее гладкая поверхность обеспечивает плавный ход кисти, и линии получаются ровными.

ЛЕТТЕРИНГ — ЭТО РИСОВАНИЕ БУКВ И ЗНАКОВ В ЛЮБОМ СТИЛЕ: ОТ ИМИТАЦИИ ШРИФТОВ ДО ИНДИВИДУАЛЬНОГО АВТОРСКОГО СТИЛЯ.

Основные инструменты для работы — простой карандаш, маркер черного цвета, линер и ластик. Композиция создается карандашом, обводится маркером или линером и очищается от карандашных линий с помощью ластика. Если леттерер планирует использовать надписи для дальнейшей работы или продажи, композиция сканируется и переводится в векторный формат.

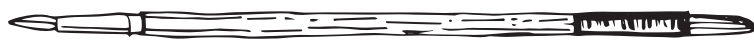
Теперь надписи можно использовать как элемент дизайна или, например, печатать на открытках, футболках, кружках и т. д. Можно и сразу отрисовывать композиции в графических редакторах, таких как Adobe Illustrator или Corel Draw.

КАРАНДАШ, 2B

ЛИНЕР, РАЗМЕР 0,3 мм

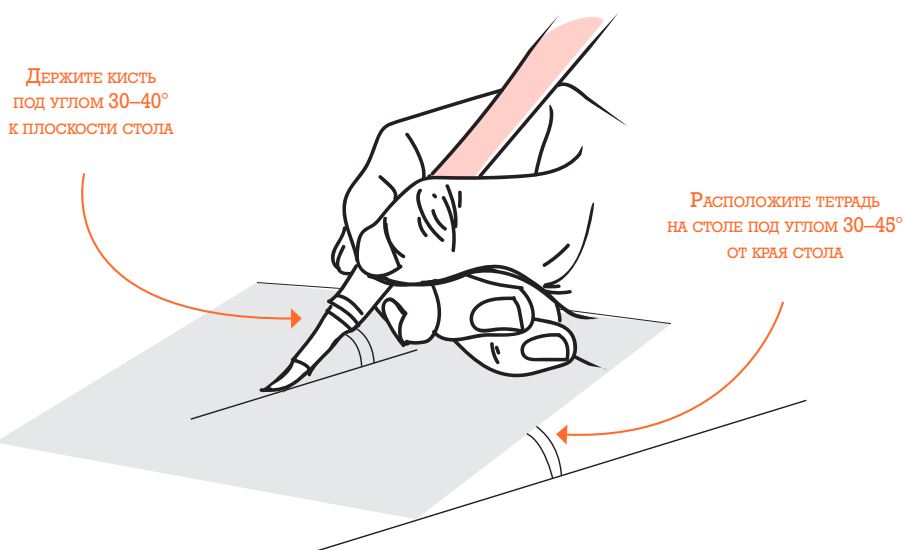
СИНТЕТИЧЕСКАЯ КИСТЬ,
РАЗМЕР 5 мм

РУЧКА-КИСТОЧКА COLOR BRUSH
PEN PENTEL

КИСТЬ КРУГЛАЯ С РЕЗЕРВУАРОМ
AQUABRUSH PENTEL M

ДЕРЖИТЕ КИСТЬ
ПОД УГЛОМ 30-40°
К ПЛОСКОСТИ СТОЛА

РАСПОЛОЖИТЕ ТЕТРАДЬ
НА СТОЛЕ ПОД УГЛОМ 30-45°
ОТ КРАЯ СТОЛА