

*Каллиграфический
Рисунок*

Шин Луни

Каллиграфический Рисунок

Рисуй и декорируй завитками
и росчерками

ПОСОБИЕ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

УДК 744 Schin Loong
ББК 74.100.5 Calligraphic Drawing I

16+

Л 84 Шин Лунг
Каллиграфический рисунок: Пособие для начинающих: Рисуй и декорируй завитками и росчерками. / Пер. с англ. - М.: «Контэнт», 2020. - 128 с.; цв. ил.

ISBN 978-5-00141-109-3

Первая книга по искусству каллиграфического рисунка! Превратите навыки письма от руки в элегантные рисунки! Мастера каллиграфии прошлого славились тем, что не только умели красиво писать мудрые изречения, но и создавали из красивых надписей и росчерков изысканные детализированные рисунки. Сегодня искусство каллиграфического рисунка снова входит в моду! Эта книга, написанная и проиллюстрированная Шин Лунг, представляет собой практическое пособие по современному искусству, в котором объединяются рисунок и письмо, каллиграфия и дудлинг. Эта красивая техника будет полезна всем, кто изготавливает открытки и оформляет подарки. Материал в книге построен по принципу «от простого к сложному», все элементы представлены с пошаговыми описаниями и иллюстрациями. Книга также содержит обширную галерею работ, показанных для вдохновения.

УДК 744
ББК 74.100.5

ISBN 978-5-00141-109-3

© 2018 Quarto Publishing Group USA Inc.
Text and Art © 2018 Schin Loong
Cover: Schin Loong
Interior Design: Samantha J. Bednarek
Photography: Shutterstock
Illustration: Schin Loong
© Перевод и издание на русском языке, «Контэнт», 2020

Содержание

ВВЕДЕНИЕ.....	6	Медуза.....	61
ГЛАВА 1		Золотая рыбка.....	64
ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ		Павлин.....	70
И МАТЕРИАЛЫ	7	ГЛАВА 4	
Что вам потребуется.....	8	ЛЕТТЕРИНГ И КАРТУШИ	77
Что еще потребуется.....	12	Добавьте буквам красоты!.....	78
Проблемы и их решение.....	13	Создайте декоративные картуши.....	80
Подготовка к работе.....	15	ГЛАВА 5	
ГЛАВА 2		УПРАЖНЕНИЯ: ДРУГИЕ ЖИВОТНЫЕ ..	95
ОСНОВНЫЕ ШТРИХИ И ЗАВИТКИ.....	17	Попугай.....	97
Для начала расслабьтесь!.....	18	Сова.....	99
Закончите завитками.....	24	Енот.....	101
Что делать не нужно.....	37	Слон.....	103
ГЛАВА 3		Щенок.....	105
ЖИВОТНЫЕ	39	Кролик.....	107
Думайте о формах.....	40	Лиса.....	109
Голубь 1.....	40	Зебра.....	111
Голубь 2.....	44	НАПУТСТВИЕ.....	113
Лебедь.....	46	ГАЛЕРЕЯ.....	115
Как создавать светлые и темные фактуры.....	48	БЛАГОДАРНОСТИ	127
Журавль.....	52	ОБ АВТОРЕ.....	127
Петух.....	56		

Введение

Однажды, будучи вечно скучающим подростком, я бродила по художественному магазину и мой взгляд упал на книгу с необычно нарисованной птицей. Птица состояла из простых линий, плавно перетекающих завитков и изгибов, которые были скомпонованы таким образом, что рисунок выглядел естественно и правдоподобно, а главное, красиво. Я была очарована и пришла к заключению, что автор, должно быть, гениально умеет работать в *Adobe Illustrator* и использовал обширную библиотеку инструментов программного обеспечения, чтобы аккуратно размерить и скомпоновать столь точный рисунок. Я даже, помнится, подумала: «Дружище, сегодня цифровым художникам удаются крутейшие вещи», - и отложила книгу в сторону.

Много лет спустя я влюбилась в каллиграфию и, рассматривая работу мастеров XIX века, снова наткнулась на эфемерных птиц! Вообразите мое удивление, когда я поняла, что они были созданы не цифровыми средствами, как я предполагала, - это были каллиграфические рисунки, выполненные вручную при помощи пера и туши сотни лет назад!

Я была заинтригована. Я начала изучать этот вопрос и обнаружила целый зоопарк витиеватых птиц и животных, созданных в XIX столетии. Я узнала, что старые мастера каллиграфии выполняли рисунки на странице очень быстро, иногда за несколько минут. Минут! По сравнению с долгим кропотливым планированием на компьютере.

Я была сражена наповал. Каким образом кто-то мог исполнить столь мастерский летящий рисунок простым пером со стальным наконечником? От этой искры во мне разгорелся азарт. Неважно, сколько банок туши мне придется извести, - я должна была научиться и заполучить этих птиц в свои руки.

И вот вы держите в руках книгу, которая поможет найти дорогу в путешествии к вершинам мастерства в каллиграфическом рисунке. Основные его приемы просты, но по мере того, как вы будете изучать каждый новый узор и прием, вы увидите, как ваши рисунки обогащаются завитками и трансформируются в более сложные и красивые композиции. Ваше воспроизведение может отличаться от моего, но именно это делает рисунки из росчерков пера столь особенными: каждый из них - это уникальный отпечаток руки, которая его создала. Я надеюсь, что эта книга порадует вас.

ГЛАВА 1

ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Вам доводилось слышать поговорку: «Плохому танцору и нос мешает»? Так вот, в нашем случае она неприменима. Битва за каллиграфическое искусство уже наполовину выиграна, если у вас есть подходящее перо. Вы абсолютно справедливо можете жаловаться на плохие инструменты, если ваша работа вышла некрасивой. Это искусство настолько прицельно, что использование пера, туши или бумаги ненадлежащего качества может значительно испортить результат. Осваивать новую форму искусства сложно, и не стоит добавлять к этому разочарование из-за плохих инструментов... Вы согласны?

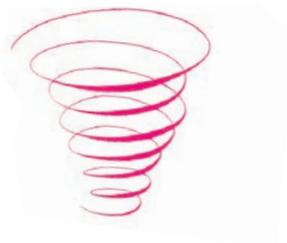
ЧТО ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

Смотрите, вот перья, тушь и бумага, которые нравятся лично мне. Мне работается лучше всего именно с ними, но у вас могут быть другие фавориты.

ОСТРЫЕ ПЕРЬЯ

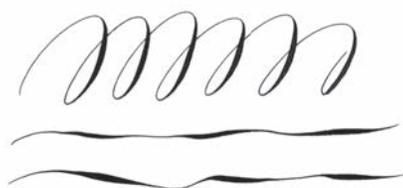
В продаже можно найти ограниченный ассортимент марок и конструкций перьев. Здесь я выделила некоторые из них. Если у вас есть возможность, купите по несколько штук каждого вида, чтобы понять свои предпочтения. Вам стоит определить, какие перья вам больше по душе, потому что вы будете регулярно их менять. Не ждите, что перья прослужат вам долго. Вы можете понять, что перо износилось и нуждается в замене, когда линии начинают выглядеть слишком толстыми или неровными или когда перо начинает оставлять больше клякс, чем обычно. Как скоро это случится, зависит от того, как часто вы используете перо.

Когда вы начинаете работать новым пером, его нужно подготовить, очистив денатурированным спиртом или хозяйственным мылом, чтобы удалить заводскую смазку. Никогда не допускайте, чтобы вода или тушь высохли на перо, потому что оно сделано из стали и легко ржавеет.

Nikko G.

NIKKO G

Перья этой марки отлично подойдут, если вы совсем еще новичок. Они хороши для начинающих и относительно дешевы. Эти перья довольно широкие. Если у вас еще нет держателя для пера, заодно купите и его, тогда вы будете уверены, что перья *Nikko G* и держатель подходят друг другу.

Zebra G.

ZEBRA G

В целом, эти перья такие же, как перья *Nikko G*, но более гибкие и служат чуть дольше. (К тому же, мне нравится золотой цвет!) Как и *Nikko G*, перья *Zebra G* хороши для начинающих и стоят своих денег.

Leonardt Principal

mmmm

LEONARDT & CO. EF PRINCIPAL

Эти удивительные гибкие перья изящно создают толстые и тонкие линии. Они идеальны для завитков, но работать ими трудно, потому что острый кончик легко может зацепиться за бумагу при восходящем движении. Тем не менее, я рекомендую использовать их, когда вы хорошо освоите острые перья.

Brause Rose

mmmm

BRAUSE & CO. № 76 (РОЗОВЫЕ)

Эти перья очень гибкие и способны создавать толстые линии одним штрихом. Я использую их для более крупных рисунков и жирных печатных букв.

ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ПЕРЬЕВ

После того, как вы выбрали перо, также нужно выбрать держатель. Я рекомендую купить как прямой, так и косой держатель пера. Косые держатели имеют фланец, который выносит перо вбок от держателя. (При покупке удостоверьтесь, что фланец изготовлен из металла, так как металлический фланец можно регулировать.) Косые держатели применяют главным образом для каллиграфического письма, но иногда я использую их и для каллиграфических рисунков. Попробуйте обе разновидности держателей, чтобы понять, какой из них удобнее лежит в руке.

ТУШЬ И ЧЕРНИЛЬНИЦЫ

Вам потребуется чернильница для туши. Это может быть небольшая емкость с широким горлышком. Я предпочитаю жидкую тушь суми, продающуюся в бутылках. Тушь суми дает красивый черный цвет, идеальный для каллиграфии. Налейте в чернильницу немного туши и добавьте примерно 30 % воды. Вода разбавит тушь ровно до нужной текучести. Единственный недостаток туши - она пачкается. Будьте аккуратны: не проливайте тушь, потому что ее сложно отмыть! И никогда не допускайте, чтобы тушь засыхала на перо, потому что она образует сухую корку, которая навредит рисункам и письму.