

Здравствуйтесь, дорогие друзья!

О чем эта книга и для кого?

Это путеводитель в мир современной каллиграфии и лeттеринга для новичков и профессионалов. Мы создали его для вас, чтобы показать удивительные возможности каллиграфии и вдохновить вас на новое приключение в мир красивых букв. Если вы хотите заниматься каллиграфией и лeттерингом, но не знаете, с чего начать, — эта книга для вас. Она удивительна тем, что в ней собраны прописи для основных инструментов, применяемых в каллиграфии, а также есть раздел, где вы сможете попробовать себя в лeттеринге, создавая свои буквы и композиции. Изучая и используя разные инструменты: остроконечное перо, ширококонечное перо, кисть, брашпен и т. д., вы сможете найти свое письмо и совершенствоваться в нем дальше.

Но и это еще не все! В книге есть QR-коды, перейдя по которым вы сможете посмотреть короткие обучающие видео. Они дадут вам большее понимание того, как правильно писать, а раздел «Творчество» станет вашим вдохновителем. Прочаайте руку каллиграфией вместе с нами!

Анна Дудас — автор книги.

Валера Каплан — каллиграф, создатель прописей и арт-композиций.

Введение

в мир каллиграфии и ленттеринга

КАЛЛИГРАФИЯ — это дисциплинированный и красивый почерк.

СОВРЕМЕННАЯ КАЛЛИГРАФИЯ — это прорисовка букв и их элементов с индивидуальным подходом к письму, с особым характером и пластикой.

КАЛЛИГРАФ — это художник, красиво пишущий и творчески мыслящий человек, создающий композиции из стилизованных букв.

СОВРЕМЕННЫЙ ЛЕТТЕРИНГ — это виды букв, которые используются для построения и создания композиций на различных поверхностях трендовыми материалами: акриловые маркеры, мел и т. д.

ЧТО В ПЕНАЛЕ У КАЛЛИГРАФА

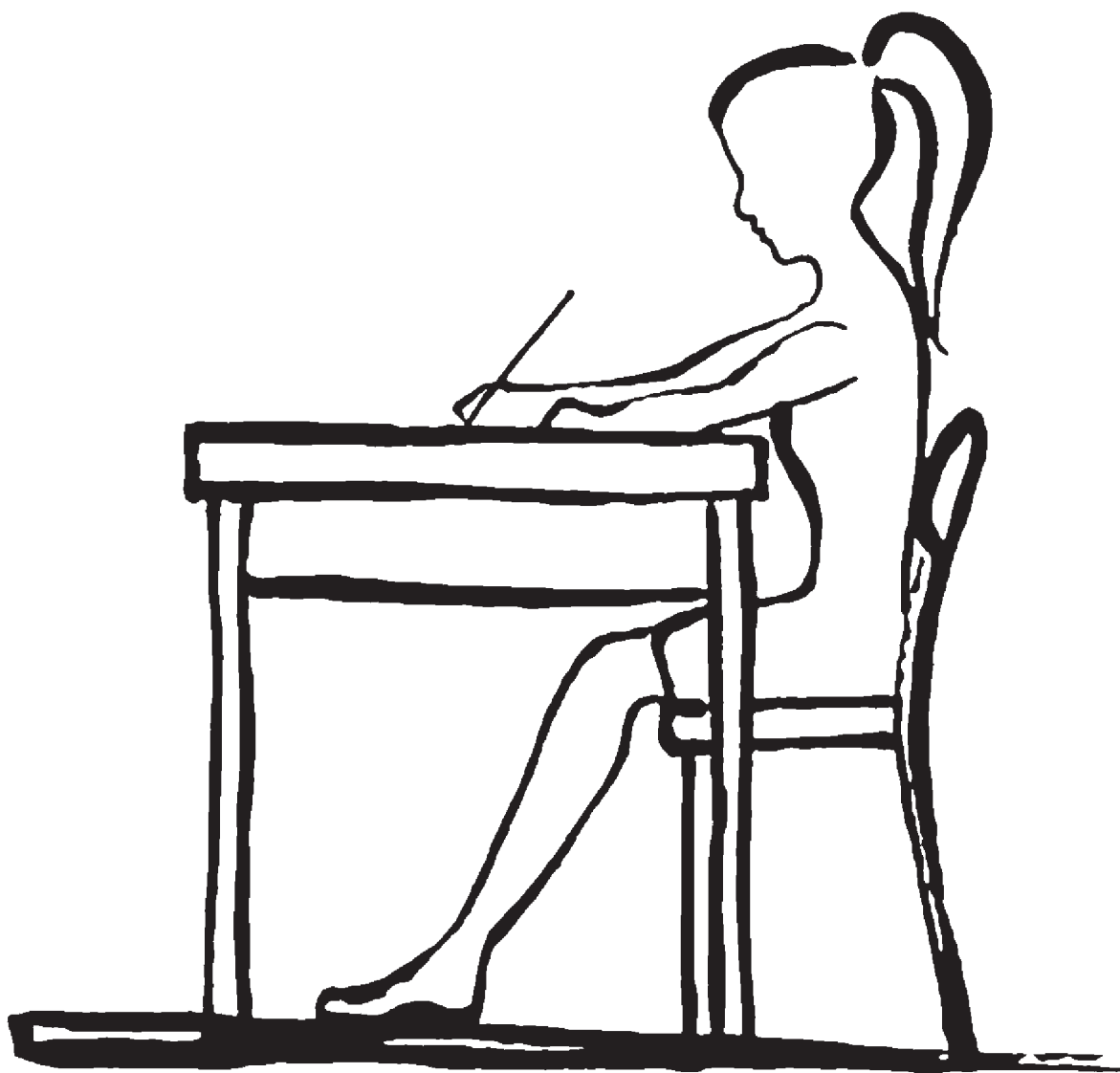
Для того чтобы заниматься каллиграфией, необязательно приобретать дорогостоящие материалы в самом начале своего творческого пути. Для старта вам понадобятся всего лишь перо, кисть и тушь, а дальше — практика, наработка навыков и ваша фантазия.

ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ С ПРОПИСЯМИ:

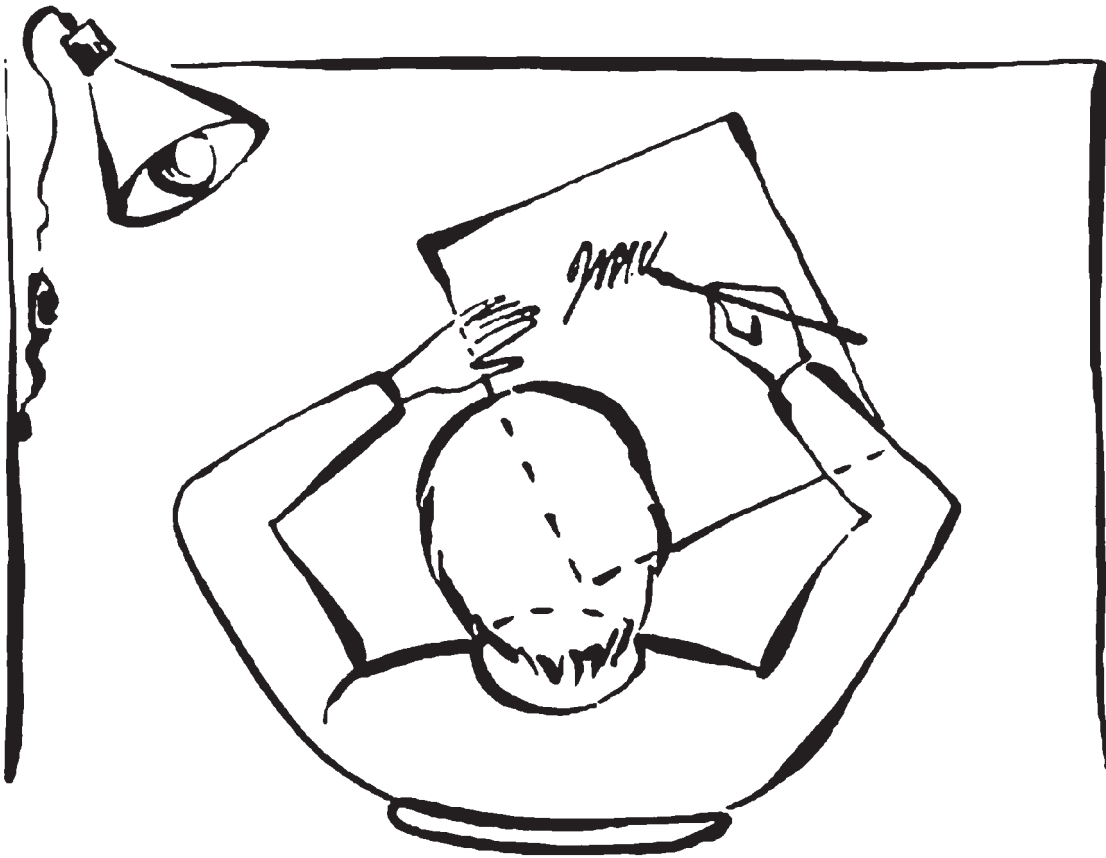
- держатель прямой;
- перо остроконечное;
- перо плоское, 1,5 мм;
- кисть круглая;
- кисть плоская;
- брашпен;
- колапен;
- цветные маркеры;
- линер;
- карандаш;
- ластик;
- линейка;
- карандаш меловой;
- цветные мелки;
- бумага: офисная (80 гр/м²) для практических занятий, пастельная черная и чертежная (120 гр/м²) для чистовых работ.

ПРАВИЛА ПОСАДКИ ЗА СТОЛОМ

1. Спина должна быть прямой, как и спинка вашего стула.
2. Положите две руки на стол, левая рука придерживает лист, она является опорой для нашего тела.

Очень важно принять правильное положение тела во время письма.

В прямой позиции мы лучше охватываем взглядом лист и видим все прописанные элементы, сравнивая их между собой.

- 3.** Инструмент для письма — перо или кисть — держим без усилий.
- 4.** Мелкие буквы выполняются кистью руки, при прописывании средних — подключаем локоть, крупные буквы исполняем в ансамбле со спиной.

Визуализируйте свою работу: продумайте, как вы будете вырисовывать букву и приступайте к прописям без напряжения.

ГДЕ МОЖНО ПРИМЕНИТЬ НАВЫКИ КАЛЛИГРАФИИ И ЛЕТТЕРИНГА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ И ЧЕМ ВДОХНОВЛЯТЬСЯ

Раньше навыки письма применяли в переписывании книг, а также в написании писем и грамот. Но письменность эволюционировала, и сейчас красивое письмо применяется в:

- оформлении пригласительных, плакатов, грифельных досок;
- индивидуальной подписи книг и журналов;
- создании логотипов с применением каллиграфических элементов и стикеров;
- дизайне одежды;
- создании принтов;
- росписи стен и зданий;
- формировании своего авторского шрифта.

Для создания красивых букв и композиций оглянитесь вокруг и вдохновляйтесь природой, архитектурой, модой, праздниками, искусством, фильмами, историей, выделяйте для себя ключевые моменты и применяйте их в своем стиле письма и оформлении композиций.

ЗАЧЕМ НУЖНО ПОСТОЯННО ОТРАБАТЫВАТЬ БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Регулярно отрабатывая базовые элементы, мы тренируем степень нажима на инструмент, прорабатываем мелкую моторику и пластику линий, тем самым развивая мышечную память.

Пропишите базовые элементы, начиная с серых силуэтов и далее по линиям уже самостоятельно (смотри видео, в котором это делает каллиграф).

После приступайте к строчным (маленьким) и заглавным (большим) буквам — алфавиту кириллицы и латиницы. Для удобства буквы расположены от простой к более сложной.

Для лучшей проработки алфавита пропишите слова в связке и переходите к творческому упражнению — созданию композиции.

Занятие 1

Основы каллиграфии круглой кистью

ТЕОРИЯ

ОПИСАНИЕ ИНСТРУМЕНТА

На данном занятии мы используем круглую синтетическую кисть размера 3 и черную тушь.

СОВЕТЫ К УПРАЖНЕНИЯМ

ТЕХНИКА НАПИСАНИЯ ОТРЫВНАЯ

Возьмите в руку кисть и положите перед собой прописи, обмакните кисть в тушь чуть больше чем наполовину. При письме кисть не должна быть сухой, контролируйте количество туши на инструменте.

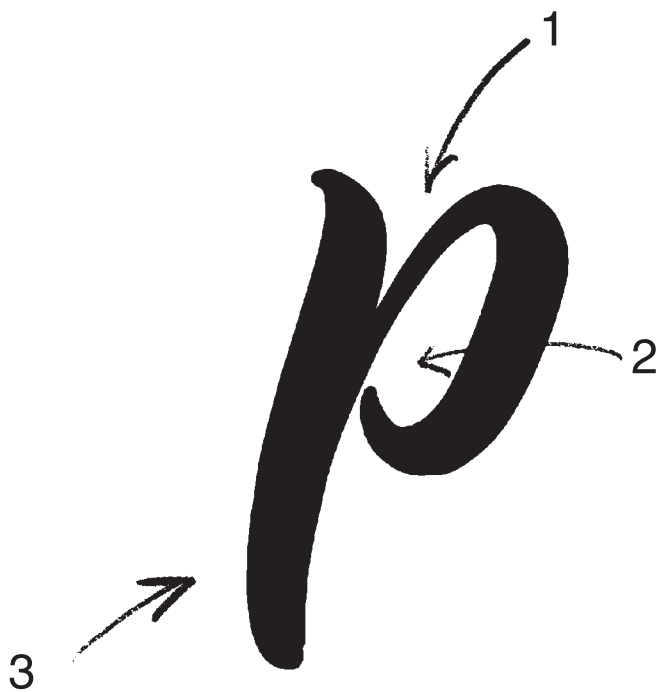
Обращайте внимание на стрелки в прописях — они показывают направление движения кисти.

Важно!

Линии, которые идут снизу вверх, — тонкие (соединительные элементы) (1), а сверху вниз — широкие (основные штрихи). Между собой они образуют контраст, что делает буквы выразительными и удобочитаемыми.

Внутрибуквенный просвет (2) — свободное пространство между штрихами внутри одной буквы.

Выносные элементы (3) есть в буквах, которые выходят за границы базовых линий. Бывают верхними (например, в буквах б, в, ф) и нижними (в буквах д, р, у).

УПРАЖНЕНИЯ

БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

A large rectangular frame with a green border, containing ten sets of horizontal dashed lines for writing. Each set consists of a single dashed line, and the sets are arranged vertically with equal spacing between them.

РАБОТА С ПРОПИСЯМИ

Строчные кириллические буквы в порядке возрастания сложности.

а а а

з з з

в в в

ж ж ж

й й й й

к к к

л л л

м м м

н н н

о о о