

Татьяна Чулюскина

Буква

к букве

ЛЕТТЕРИНГ

Теория
и практика
от sherry-
bobbins

для начинающих

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.....	4	СКРИПТ	51
От автора.....	5	Имитация каллиграфии.....	52
ЧТО ЕСТЬ ЧТО	6	Учимся писать	54
Инструменты	7	Хвостатый скрипт	62
Виды шрифтов.....	8	Расшатанный скрипт	64
История шрифта.....	10	Росчерки.....	66
Строение букв, термины	14	Скриптовый логотип.....	68
Пропорции	16	Скрипт в овале	70
Как рисовать буквы	17	Композиции со скриптом	74
Межбуквенные расстояния	18	БАЗОВАЯ ЛИНИЯ	81
ГРОТЕСК	19	Наклонная базовая линия.....	82
Узкий гротеск	22	Изогнутая базовая линия.....	84
Геометрические буквы.....	24	Композиция с наклонной и волнообразной базовой линией.....	86
Композиция	26	КОМПОЗИЦИЯ	91
Композиция из гротеска в прямоугольнике	28	Композиция в силуэте	92
Как рисовать буквы	34	Композиция в винтажном стиле	96
АНТИКВА	35	Композиция в современном стиле.....	100
Брусковая антиква	40	Смещение стилей, декоративность	102
Декоративная антиква	42	ИДЕИ НАДПИСЕЙ ДЛЯ ЛЕТТЕРИНГА	108
Композиция слова	44	Закключение.....	111
Композиция с антиквой и гротеском в круге	46		

ПРЕДИСЛОВИЕ

ЧЕЛОВЕК ТАК УСТРОЕН: МЫ ИЩЕМ ГАРМОНИЮ ВЕЗДЕ И ВСЮДУ, НАМ ПРИЯТНО И КОМФОРТНО ВИДЕТЬ ГАРМОНИЧНЫЕ СОЧЕТАНИЯ ОТТЕНКОВ, ИДЕАЛЬНЫЕ ПРОПОРЦИИ, КРАСИВЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ.

Когда только погружаешься в мир искусства, начинаешь чаще замечать его в самых обыкновенных вещах! Любая книга, журнал, вывеска, увиденная где-то мимоходом, плакат на остановке — везде и всюду нас окружает текст. А когда он такой, что притягивает взгляд, тут творческого человека уже не остановить!

ДА И ЗАЧЕМ?

Таня Чулюскина, автор этой книги, дизайнер и педагог, знает толк в леттеринге. Чем бы она ни занималась — делает ли она обложку для журнала, плакат для фестиваля или создает принт для милых вещиц собственного бренда, — в ее работах чувствуется самобытность, трогательная рукотворность и любовь к каждому штриху.

Мне очень импонирует простая и дружелюбная подача материала в книге. Цель автора — не нагружать новичков огромным количеством шрифтовых

терминов, а рассказать понятными словами через яркие образы о непростых вещах.

Эта книга построена как самоучитель: сначала вы узнаете важную теорию, потом приступаете к практике. К концу вы сами не заметите, как от простых штрихов и знакомства с элементами букв перейдете к сложным и эффектным графическим композициям.

А чтобы ваш запал не успел закончиться, пока вы будете думать, какой текст хотите обыграть в композиции, Таня заботливо предложила подборку цитат вдохновляющих авторов.

Уверена, вы получите удовольствие от занятий леттерингом! Чем бы вы ни занимались в дальнейшем, ваш скетчбук будет отныне наполнен симпатичными надписями и рисунками. Проверено студентами нашей школы, где Таня Чулюскина в течение нескольких лет вела курс леттеринга и заражала всех своей любовью к буквам.

*Вероника Калачева,
художник, педагог,
основатель школы рисования*

ОТ АВТОРА

КОГДА Я НАЧАЛА РИСОВАТЬ ПРИНТЫ С БУКВАМИ, СЛОВО «ЛЕТТЕРИНГ» ЗВУЧАЛО НЕЧАСТО И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КРУГАХ, СРЕДИ ГРАФИЧЕСКИХ ДИЗАЙНЕРОВ И ШРИФТОВИКОВ. А ХЭНД-ЛЕТТЕРИНГА НА КИРИЛЛИЦЕ ВООБЩЕ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ БЫЛО.

Сейчас многое изменилось: появилось несколько школ и заметных иллюстраторов, специализирующихся на леттеринге, и направление стало модным и популярным. Хэнд-леттеринг и каллиграфия стали появляться в проектах для больших серьезных компаний, в логотипах, открытках и постерах, скетчах, декоре и интерьере, в принтах.

Мне кажется, этому есть несколько объяснений.

Во-первых, из-за постоянного использования гаджетов мы стали меньше писать, а связь «рука — мозг» все же очень важна, и, осознанно или нет, мы приходим к новым способам ее поддерживать.

Во-вторых, уникальные рукотворные надписи отлично вписываются во всеобщую тенденцию к антиглобализму и маленьким ручным производствам.

В-третьих, леттеринг — это просто и увлекательно. Рисование букв стало любимым хобби для многих людей, не имеющих художественного образования.

С одной стороны, для занятий леттерингом нужно иметь представление о том, как устроены буквы, с другой — не надо бояться ошибок. Если, например, дизайнер плохо спроектирует шрифт, это существенно затруднит чтение: текст, набранный им, будет раздражать глаз и мозг. Если же в леттеринге вы нарушите какие-то условные правила

и надпись будет чуть сложнее прочитать, ничего страшного не случится! Главное — это выразительность и привлекательность картинки, хорошая плотная композиция.

Не обязательно рисовать идеально ровно, некоторая кривизна, живость и рукотворность линий будут нам только в плюс. Например, в моих работах много эскизности, я их специально такими и оставляю, хотя кому-то может нравиться другое. Кто-то любит сверкающие идеальные яблоки как из фильмов про будущее, а кто-то любит бабушкины садовые, с бочками, разного размера. Я предпочитаю не пользоваться линейкой, только иногда, для карандашной разметки.

С практикой вы можете добиться более ровной и выстроенной графики, если захотите и если у вас будет такая задача.

Последовательно читая книгу и выполняя задания на специальных линованных страницах, вы научитесь делать стильные заголовки и надписи, например для своих скетч- и арт-буков, и самодостаточные композиции, которые можно превратить в открытку или постер, повесить на стену или подарить. Имея базовые представления о форме букв, их можно рисовать самыми разными инструментами, делать линогравюру и коллаж, но это уже совсем другая история.

НАЧНЕМ ЖЕ С НАЧАЛА.

ЧТО ЕСТЬ ЧТО

ХОТЯ СЛОВО «ЛЕТТЕРИНГ» ЗВУЧИТ СЕГОДНЯ ОЧЕНЬ ЧАСТО, НЕ ВСЕ ПОНИМАЮТ, ЧТО ЭТО ТАКОЕ. ЯСНО, ЧТО ОНО ПРОИСХОДИТ ОТ АНГЛИЙСКОГО СЛОВА LETTER И КАК-ТО СВЯЗАНО С БУКВАМИ. СУЩЕСТВУЕТ ТРИ СПОСОБА, КОТОРЫМИ МОЖНО ИЗОБРАЖАТЬ БУКВЫ И НАДПИСИ.

Каллиграфия

Леттеринг

Типографика

Каллиграфия — искусство красивого написания букв. Их форма зависит от выбранного инструмента, нажима или поворота. Для каллиграфии используются плоское или острое перо, различные кисти, а также более необычные инструменты* — например колапен^{*}, шприц.

Леттеринг — искусство рисования букв с помощью карандаша, маркера, линера, мела, акварели и т. д. Существует хэнд-леттеринг, то есть ручное изображение букв, и цифровой леттеринг, в основе которого часто (но не всегда) лежит оцифрованный рисунок.

Типографика — искусство расположения готовых наборных шрифтов, шрифтовая композиция.

В леттеринге, в отличие от типографики, мы не используем готовые шрифты и можем нарисовать буквы как угодно. Можно нарушать форму, пропорции, так, что знаки будут едва узнаваемы, смешивать стили. Но, по моему мнению, буквы должны быть все-таки похожи на буквы, а не на «пластилиновые» бесформенные пятна или чересчур стилизованные картинки. У них должна быть структура и логика. Тогда работа будет выглядеть эстетично. Рассматривая работы признанных леттереров, можно развить вкус.

* Особое перо, как правило, изготавливаемое самостоятельно из жестяных банок (название отсылает к банкам кока-колы).

Инструменты

БУКВЫ МОЖНО РИСОВАТЬ ПРАКТИЧЕСКИ НА ЛЮБЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ И САМЫМИ РАЗНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ: РУЧКАМИ, МАРКЕРАМИ, КАРАНДАШАМИ, МЕЛОМ, ДАЖЕ КИСТЯМИ; НА БУМАГЕ, ДЕРЕВЕ, СТЕКЛЕ, ЗЕРКАЛЕ, ДОСКЕ, КАМЕШКАХ И Т. Д., НО ДЛЯ НАЧАЛА НАДО ПОНЯТЬ И УСВОИТЬ ФОРМЫ БУКВ, ПОПРАКТИКОВАТЬСЯ СОСТАВЛЯТЬ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ КОМПОЗИЦИИ. ПОЭТОМУ ПОКА МЫ БУДЕМ РИСОВАТЬ НА БУМАГЕ ПРОСТЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ. ОСВОИВ АЗЫ, ВЫ СМОЖЕТЕ ИЗОБРАЖАТЬ БУКВЫ НА ЧЁМ И ЧЕМ УГОДНО. ИТАК, НАМ ПОНАДОБЯТСЯ:

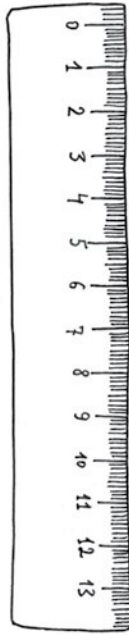
простой
карандаш

ластик

линеры
разной
толщины
(0,3, 0,5, 0,7)

линейка

белая ручка
(по желанию)

маркер
(по желанию)

циркуль
(по желанию)

На рисунке изображены инструменты, которые лежали сегодня у меня на столе, но вы можете пользоваться инструментами любых других марок. Рисовать

можно в блокноте или на отдельных листах. Бумагу выбирайте гладкую, предназначенную для графических работ.

Виды шрифтов

СУЩЕСТВУЕТ ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО ШРИФТОВ, И ЕДИНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ НЕТ. А НЕКОТОРЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ШРИФТЫ НЕ ОТНОСЯТСЯ НИ К КАКИМ ГРУППАМ. НО ЧТОБЫ КАК-ТО ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ, МЫ ВЫДЕЛИМ ТРИ ОСНОВНЫХ ВИДА, КОТОРЫХ БУДЕТ ДОСТАТОЧНО ДЛЯ НАЧАЛА.

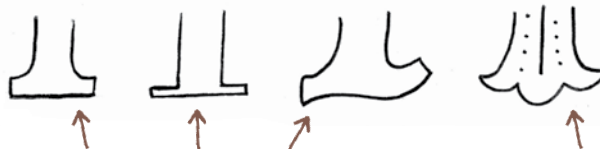
Гротеск — тип шрифта без засечек, рубленый. Его название произошло от слова «причудливый», он был разработан в конце XIX в. для привлечения внимания к рекламным заголовкам. Чаще встречаются неконтрастные или мало-контрастные гротески.

Антиква — рисунок шрифта с засечками, разработан на основе почерков, распространенных в эпоху Возрождения в Западной Европе. Существует огромное количество антикв с разными формами засечек, пропорциями и контрастностью, но наиболее распространена именно контрастная антиква.

Скрипт — условная группа шрифтов, похожих на рукописные, созданных на основе почерков или каллиграфии. С помощью лetterинга можно имитировать каллиграфию острым пером и кистью, а вот воспроизвести формы, полученные с помощью плоского пера, гораздо сложнее.

Гротеск

Антиква

разные формы засечек

фигурная засечка

Для имитации каллиграфии штрихи, направленные вниз, выполняются с утолщениями.

Штрихи, направленные вверх, остаются тонкими.

Росчерки украшают рукописные надписи, далее мы потренируемся рисовать несколько простых видов.

Контрастность — характеристика шрифта, обозначающая соотношение толщины основного и дополнительного штриха. Если разница большая, то шрифт контрастный, если маленькая, то неконтрастный. Неконтрастными чаще бывают гротески, а контрастными — антиквы, хотя есть и экзотические примеры, когда все наоборот.

контрастный шрифт

малоконтрастный шрифт

неконтрастный шрифт

Один и тот же шрифт может существовать в нескольких начертаниях. Они отличаются **пропорциями** и **насыщенностью**, один шрифт может иметь множество градаций: от очень узкого до сверхширокого, от светлого до жирного. Речь идет о наборных шрифтах, состоящих из типовых, заранее изготовленных знаков, но все это можно применять и при рисовании букв. В леттеринге для получения желаемого результата вам могут понадобиться разные варианты одного и того же знака.

узкое начертание

среднее начертание

широкое начертание

светлое начертание

нормальное начертание

жирное начертание

Буквы бывают **строчные** (минускульные, «маленькие») и **прописные** (маюскульные, «большие», заглавные), они отличаются друг от друга не только размером, но и иногда формой. В кириллице семь букв не совпадают по рисунку в строчном и прописном написании («а», «б», «е», «ё» — значительно, «р», «у», «ф» — незначительно), остальные строчные и прописные знаки выглядят почти одинаково.

