

Шин Лунг

Каллиграфический Рисунок

Рисуй
и декорирай
завитками
и росчерками

ПОСОБИЕ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Каллиграфический
Рисунок

Рисуй и декорирай завитками
и росчерками

ПОСОБИЕ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Шин Лунг

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

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.

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

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 разместить и скомпоновать столь точный рисунок. Я даже, помнится, подумала: «Дружище, сегодня цифровым художникам удаются круте́йшие 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 пословицу: «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?

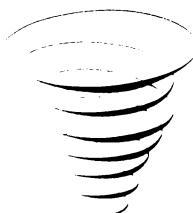
ЧТО ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

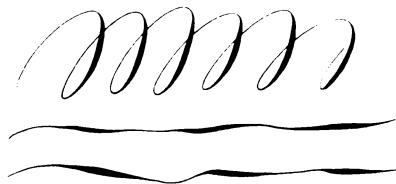
Смотрите, вот перья, тушь и бумага, которые нравятся лично мне.
Мне работает лучше всего именно с ними, но у вас могут быть
другие фавориты.

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.

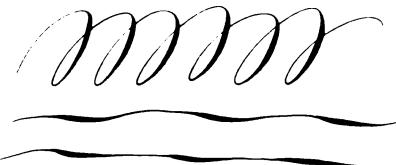
Когда вы начинаете работать новым пером, его нужно подготовить, очистив денатурированным спиртом или хозяйственным мылом, чтобы удалить заводскую смазку. Никогда не допускайте, чтобы вода или тушь высыхали на пере, потому что оно сделано из стали и легко ржавеет.

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

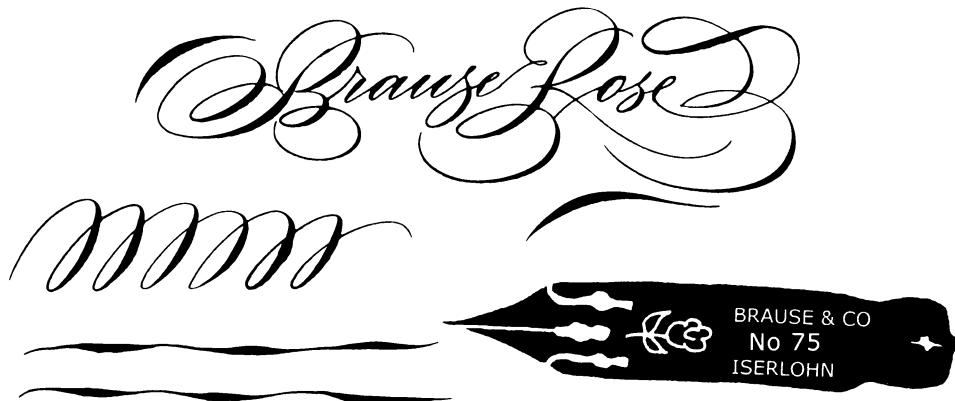
В целом, эти перья такие же, как перья *Nikko G*, но более гибкие и служат чуть дольше. (К тому же, мне нравится золотой цвет!) Как и *Nikko G*, перья *Zebra G* хороши для начинающих и стоят своих денег.

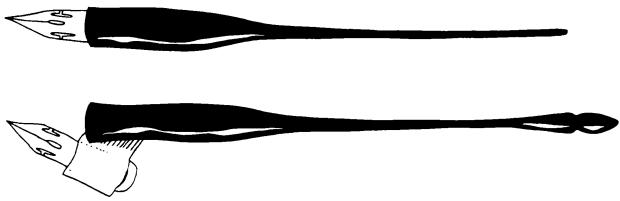
LEONARDT & CO. EF PRINCIPAL

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 & 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.

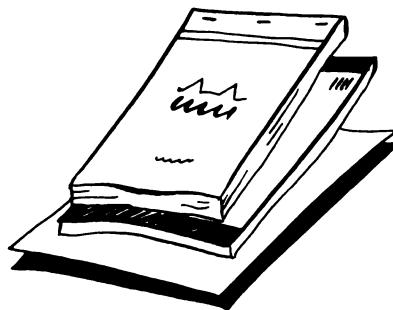
ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ПЕРЬЕВ

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 туси. 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 пере, потому что она образует сухую корку, которая навредит рисункам и письму.

БУМАГА

Бумага – это самый сложный вопрос. Это действительно дело личного предпочтения. Вы можете попробовать любые блокноты для рисования, черчения, набросков или каллиграфии. Также подойдет качественная бумага для принтеров, только не используйте бумагу из магазина распродаж, потому что она сведет вас с ума: тушь на ней растекается, а сама бумага рвется.

Совет

Наибольшую часть моего каллиграфического бюджета занимает покупка качественной бумаги, потому что именно из-за бумаги возникает большинство проблем при занятии каллиграфией!

ЧТО ЕЩЕ ПОТРЕБУЕТСЯ

Большая емкость с чистой, свежей водой: поддерживайте чистоту пера, регулярно прополаскивая его в чистой воде. Тушь суми изготавливают из древесного угля, то есть из очень пачкающего вещества. Конечно, вы не хотите, чтобы тушь засохла на пере, но вы удивитесь, насколько быстро это может произойти. Всякий раз, когда емкость с водой покажется вам черной и грязной (что, впрочем, произойдет очень скоро), смените воду. В противном случае вы будете повторно использовать воду, в которой полно угольных крошек.

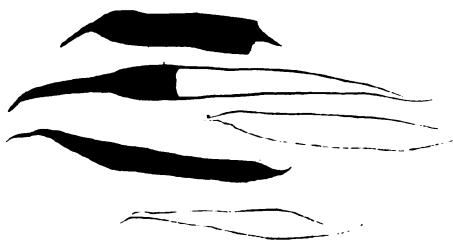
Бумажные полотенца: как только вы промыли перо, сразу же просушите его. Никогда не допускайте, чтобы вода (или, в данном случае, тушь) высыхала на пере, потому что от этого оно заржавеет.

Совет

Я уже говорила? Никогда не оставляйте тушь высыхать на пере!

Проблемы и их решение

Вот некоторые ответы на вопросы, которые часто задают, и я надеюсь, что они помогут, если вы столкнетесь с трудностями.

Проблема: тушь не стекает с пера.

Решение: вероятно, перо загрязнилось или за- маслилось - и грязь, и масло перекрывают по- дачу туши. Прополосните перо в чистой воде и вы- трите насухо несколько раз чистым бумажным полотенцем или тканью. Не касайтесь кончика пера пальцами, потому что даже кожный жир с пальцев может перекрыть ток туши. Если тушь не течет, удалите остаточные жиры денатуриро- ванным спиртом или средством для мытья посу- ды. Также тушь не должна быть слишком густой (добавьте немного воды) или жидкой (добавьте больше туши).

Если тушь по-прежнему не течет, сделайте глубо- кий вдох и посмотрите на перо сбоку. Убедитесь, что зубцы (две ножки на конце пера) парал- лельны друг другу. Если один из зубцов отогнут в сторону, это значит, что перо сломано. Возмож- но, оно сломалось из-за того, что вы надавили слишко м сильно, или оно упало. Кто знает? Такое

случается. К сожалению, отремонтировать перо нельзя. (Даже не пытайтесь: ничего хорошего из этого не выйдет.) Выкиньте сломанное перо и поставьте новое.

Проблема: на восходящих штрихах перо постоянно цепляет бумагу, разбрызгивая кляксы.

Решение: чтобы уменьшить разбрызгивание, вы можете попробовать применить несколько хит- ростей. Во-первых, убедитесь, что вы не держите перо слишком отвесно. Чем угол ближе к прямому, тем легче зацепить бумагу, поэтому попробуйте опустить перо под острым углом. Во-вторых, убе- дитесь, что бумага не слишком пористая. Пори- стые сорта бумаги с волокнистой фактурой несом- менно будут провоцировать кляксы. В-третьих, убедитесь, что перо не слишком старое.

Перья заостряются из-за износа, и тогда острье может цепляться и портить бумагу. Заменяйте перья время от времени - в зависимости от того, как часто вы практикуетесь. Наконец, попробуйте работать чуть медленнее. Если вы двигаетесь по поверхности бумаги очень быстро, то велика вероятность, что перо зацепится. Если вы замедлитеесь и сделаете движения размеренными, то заметите, когда перо соберется зацепиться за бумагу, и остановитесь как раз вовремя.

Проблема: тушь растекается сеточкой и впитывается в бумагу.

Решение: здесь есть 2 возможные причины. Либо бумага слишком пористая, либо тушь слишком жидкая. Попробуйте заменить бумагу или добавить в чернильницу немного свежей туши, чтобы загустить ее. Вы также можете добавить в тушь немного гуммиарика, если он имеется в ваших запасах художественных материалов. Но на вашем месте я бы для начала заменила бумагу.

Проблема: линии получаются дрожащими, слишком толстыми и неровными.

Решение: во-первых, убедитесь, что вы не вцепляетесь в ручку мертвой хваткой. Если вы ослабите хватку, то, возможно, сможете вести линии более плавно. Кроме того, движение при рисунке и каллиграфии должно исходить из предплечья и плеча - именно они приводят завиток в движение. Не двигайте пальцами или запястьем во время рисования. Сначала вам это может показаться неудобным, но я обещаю: после небольшой тренировки этот способ позволит вам рисовать плавные, четкие линии.

Проблема: Упс, ошибка!

Решение: Если ошибка действительно серьезная, например, гигантская клякса или пятно в центре работы, то, возможно, наилучшим выходом для вашей психики будет переделать всю работу. Это обидно, но иногда попытки спасти то, что нельзя спасти, ведут в тупик и заставляют отчаяться. Поверьте, со мной такое тоже случалось!

Однако, если ошибка небольшая, вы можете попробовать аккуратно замазать ошибку, используя густую, непрозрачную краску, например, гуашь. Не пытайтесь закрасить дефект в несколько слоев, потому что тушь суми просто испачкает белую тушь. Положите замазку красивым толстым слоем и уберите рисунок до тех пор, пока замазка не высохнет. Вы также можете попробовать воспользоваться белым маркером или ручкой, если вам проще купить их. Удачи!

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1

Не паникуйте!

Если рисунок начинает выглядеть пугающе или если вы не знаете, что делать дальше, просто сделайте глубокий вдох и отступите от стола, чтобы приготовить чашечку чая или кофе и немного потянуться. Когда вы вернетесь, то посмотрите на рисунок свежим взглядом и, будем надеяться, с более спокойным сердцем.

2

Имейте смелость!

Подобно езде на велосипеде, если вы колебитесь или крутите педали слишком медленно, вы низбежно потеряете равновесие и упадете. Соберите всю свою смелость, и за дело!

Достигнув правильного темпа работы, вы сможете проводить изящные, красивые плавные линии. Не раздумывайте, просто делайте! В конце концов, это всего лишь бумага и чернила.

3

Поддерживайте на столе порядок!

Вы не можете рисовать завитки по-настоящему свободно, если рука постоянно упирается в окружающие предметы. Чистая, опрятная рабочая поверхность также очистит ваш разум и подготовит вас к выполнению самых сложных и причудливых орнаментов.

4

Попробуйте еще раз!

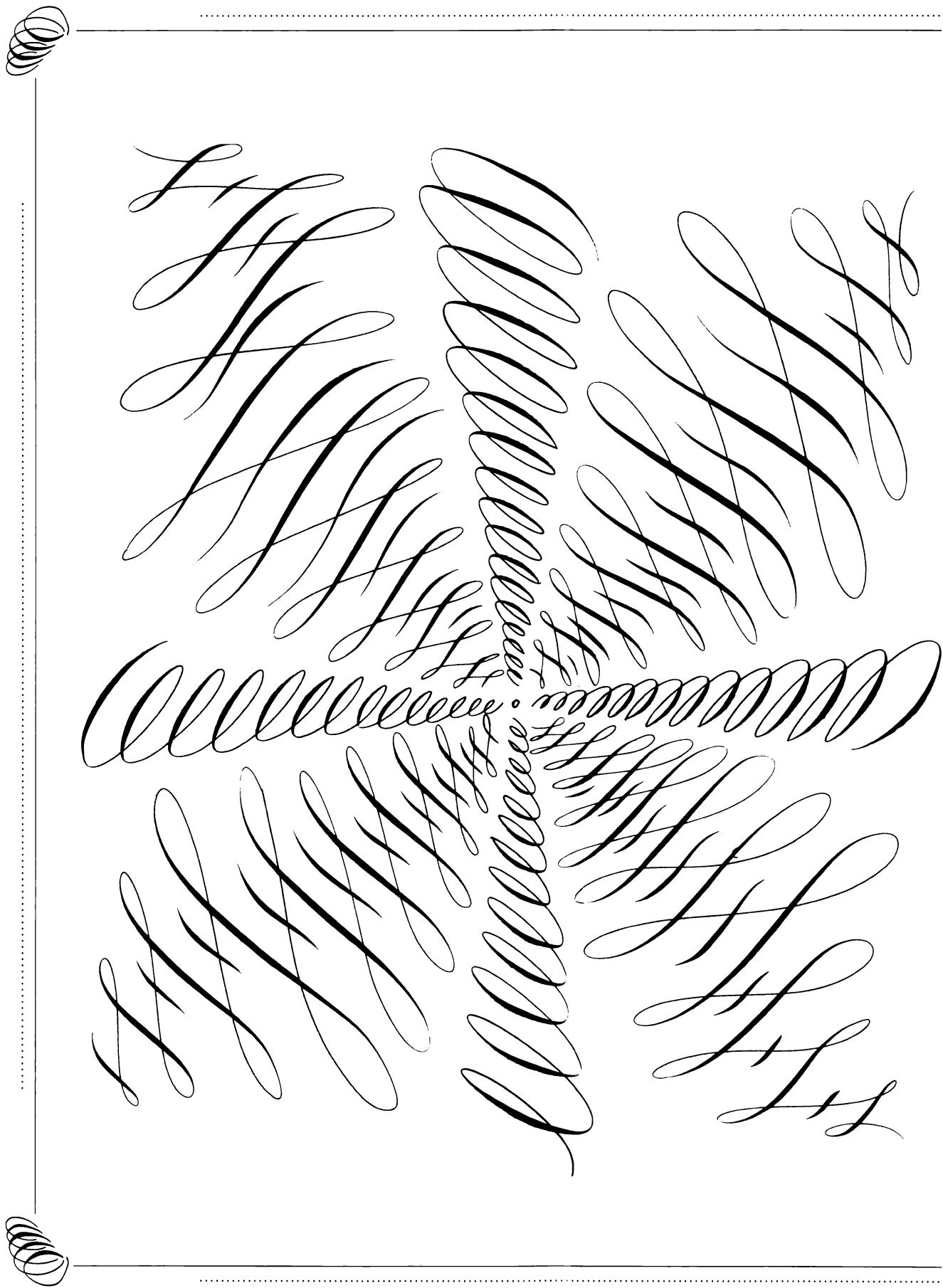
Один из наиболее важных советов, данных мне моим учителем, – не влюбляться в свой рисунок. Если вам кажется, что он не годится, измените его. Если в центре рисунка образовалась гигантская клякса, не пытайтесь его спасти; выбросите его и начните заново. Если вы влюбитесь в свой рисунок, вы потеряете свободу и будете слишком стараться, даже если не стоит продолжать заниматься этим рисунком. Вы художник, и вы контролируете ситуацию! Если ваша работа выглядит плохо или неправильно – неважно, насколько она вам нравится, – уничтожьте ее и попробуйте заново. В следующий раз у вас может получиться еще лучше!

5

Делайте, что хотите!

Совершенно так же, как почерк, каждый человек имеет свою манеру рисовать завитки и росчерки. Если вы думаете, что вашему рисунку не хватает небольшой детали здесь или там, добавьте ее, даже если это идет вразрез с традицией, и т. д. Не пытайтесь скопировать установленный стиль. Дайте проявиться вашему индивидуальному стилю, рисуйте завитки так, как вам хочется. Узор, который является стопроцентно вашим собственным, сделает вас счастливее, потому что это – ваше самовыражение на бумаге. Мне не терпится увидеть, что у вас получится!

ГЛАВА 2

ОСНОВНЫЕ ШТРИХИ И ЗАВИТКИ

В основе красивых завитков лежит свободное движение. Чтобы добиться живой, художественной линии, рука рисовальщика должна быть расслаблена от кисти до плеча. Не стискивайте ручку мертввой хваткой, в противном случае судорожно сжатые мышцы помешают уверенному движению. Сначала попробуйте выполнить эти упражнения карандашом, чтобы расслабиться, но переходите к перу и туши по возможности поскорее.

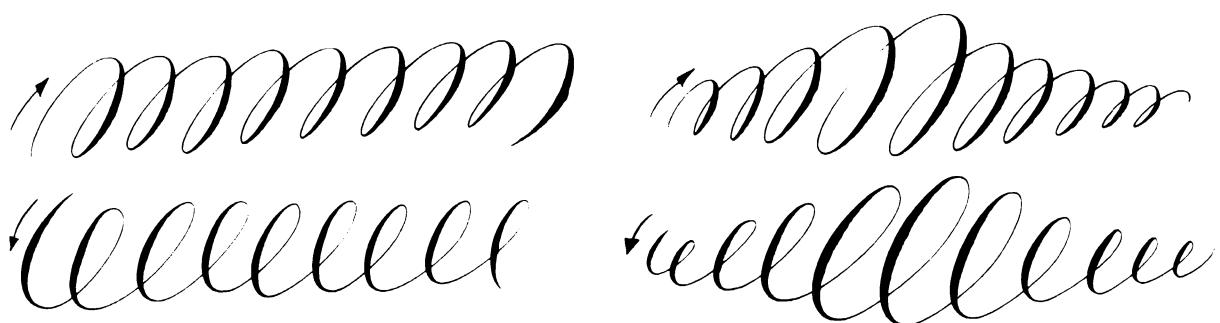

ДЛЯ НАЧАЛА РАССЛАБЬТЕСЬ!

Легко сожмите карандаш или держатель пера и задавайте движение от локтя и плеча, чтобы штрихи прямо-таки летели по странице. В этих упражнениях ведущее движение идет не от пальцев или запястья; наоборот, каждое упражнение нужно выполнять, воздействуя в быстром и контролируемом движении всю руку. Не стремитесь к идеалу... Стремитесь к свободе движения и контролю над рукой и инструментами.

УПРАЖНЕНИЕ 1

ШАГ 1

Это базовые росчерки, идущие в 2 разных направлениях. Прикладывайте давление на перо только на нисходящих штрихах и ослабляйте на восходящих. Возможно, вам потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть, поэтому, если нужно, работайте медленнее, но без лишних сомнений. Когда вы освоитесь, попробуйте немного ускориться, чтобы войти в колебательный ритм. Пока не добивайтесь идеально одинаковых росчерков! Стремитесь к свободе движения и плавности линий.

ШАГ 2

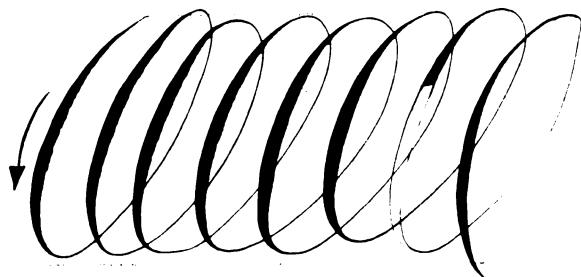
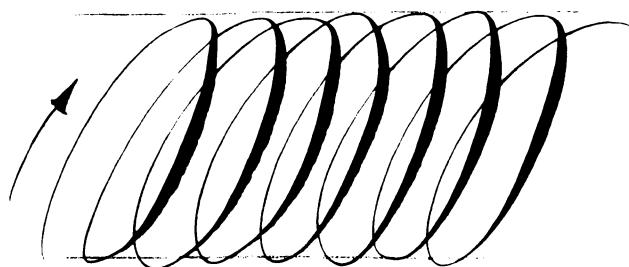
Теперь попробуйте менять размер росчерков, от маленьких к большим и снова обратно к маленьким. Если нужно, работайте медленнее, особенно когда росчерки увеличиваются. Ваша цель – нарисовать красивые равномерные линии, которые плавно переходят от толстых к тонким, без разрывов и клякс. Продолжайте работать над ними, пока не освоитесь и не привыкните к перу и туши.

УПРАЖНЕНИЕ 2

ШАГ 1

После того как вы привыкнете рисовать росчерки-петли, попробуйте делать их более одинаковыми. Вы можете нарисовать вспомогательные линии красным карандашом, как у меня здесь. Постарайтесь, чтобы петли находились внутри. Это сложно, но весело. Не добивайтесь совершенства, стремитесь к ритмичности и одинаковому расстоянию между петлями. Отбросьте сомнения... дышите равномерно... и позвольте своей руке делать свое дело!

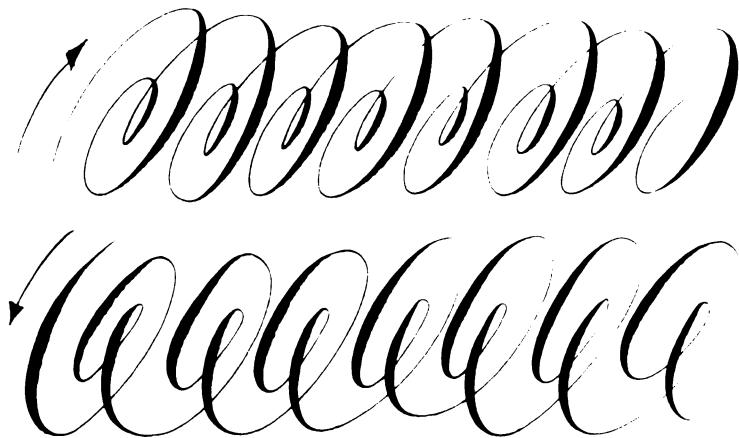
ШАГ 2

Когда закончите, нарисуйте вспомогательные линии, сходящиеся в одной точке. Теперь рисуйте конические петли, от маленькой к большой. И снова мы добиваемся равного расстояния и красивого, постепенного изменения размера.

УПРАЖНЕНИЕ 3

Теперь немного развлечемся. Попробуйте повторить этот узор, составленный из мелких и крупных петель. Секрет в том, чтобы сделать первую петлю шире, чем обычно, чтобы осталось место для внутренней петли. Ваша рука уже движется более плавно? Если пока нет, не волнуйтесь: совершенство достигается с практикой. Если вы чувствуете, что приходите в нерешительность или начинаете расстраиваться, не забывайте, что во время выполнения упражнения нужно дышать.

Сделайте короткий перерыв и возвращайтесь, когда будете готовы попробовать снова!
Искусство, как известно, не терпит суеты!

УПРАЖНЕНИЕ 4

Это одни из моих любимых росчерков - в форме длинных букв S. Они должны взлетать и падать, взлетать и падать. Не волнуйтесь о том, чтобы росчерки получились идеальными; просто тренируйте движение руки и следите, чтобы линии и расстояния выглядели правильными. Я часто использую этот узор в моих работах, потому что он очень разносторонний, отлично выглядит и его легко рисовать!

УПРАЖНЕНИЕ 5

Теперь поиграем с фактурой. Упражнение выглядит очень похоже на предыдущее, но взгляните еще раз: петли налегают друг на друга вверху и внизу. Когда вы попробуете изобразить их, то почувствуете, что упражнение сильно отличается от предыдущего. Чтобы получился эффект многослойности, делайте каждый росчерк как можно ближе к следующему. Главная хитрость в том, чтобы сохранять равное расстояние. Этот узор - наилучшее решение для заполнения пустот.

УПРАЖНЕНИЕ 6

Теперь попробуйте изобразить последовательность из больших и маленьких букв S. Такое небольшое изменение заставляет узор выглядеть совершенно иначе! Когда вы создаете каллиграфическое произведение, помните, что каждое мелкое изменение создает новые фактуры, которые делают вашу работу еще интереснее. Не стесняйтесь придумывать новые забавные узоры, которые сделают вашу работу индивидуальной и уникальной.

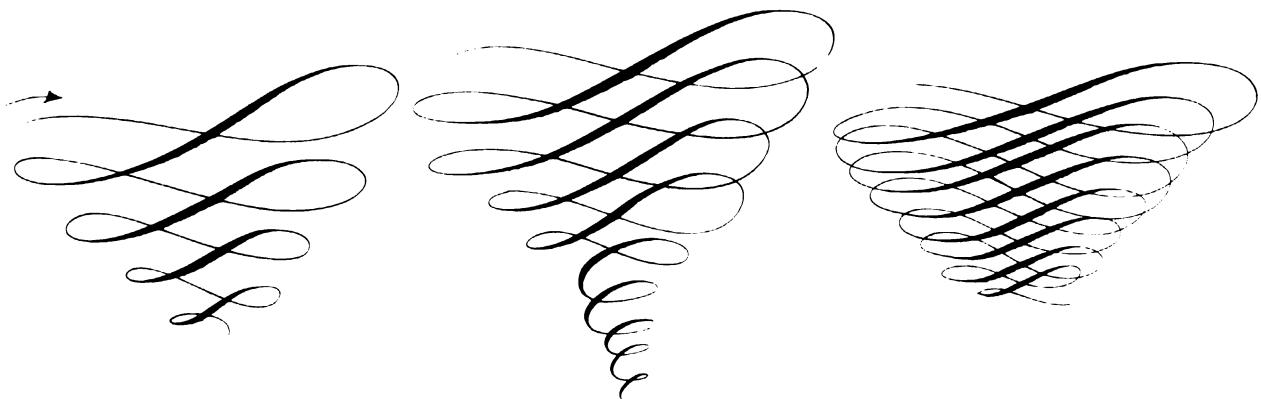

УПРАЖНЕНИЕ 7

Это упражнение похоже на упражнение 5, где петли «ложатся» одна на другую. Выглядит сложно, но на самом деле – просто. Внимательно изучите росчерки, и вы увидите, что всего-то и нужно: сначала нарисовать маленькую *s*, затем закрутить линию вокруг нее, чтобы получилась большая *S*, и повторять снова и снова. Это упражнение по-настоящему интересное и довольно сложное в начале. Но вы это сделали!

УПРАЖНЕНИЕ 8

Становится легче, не правда ли? Вот еще одно из моих любимых упражнений. Первое упражнение – это просто нисходящая горизонтальная петля. Во втором и третьем делайте то же самое, с разной степенью перехлестов. Следите, чтобы росчерки оставались горизонтальными и не отклонялись слишком далеко влево или вправо.

Постарайтесь сохранять одинаковое расстояние. Линии должны пересекаться аккуратно. Эти завитки – отличное завершение для слова или узора.

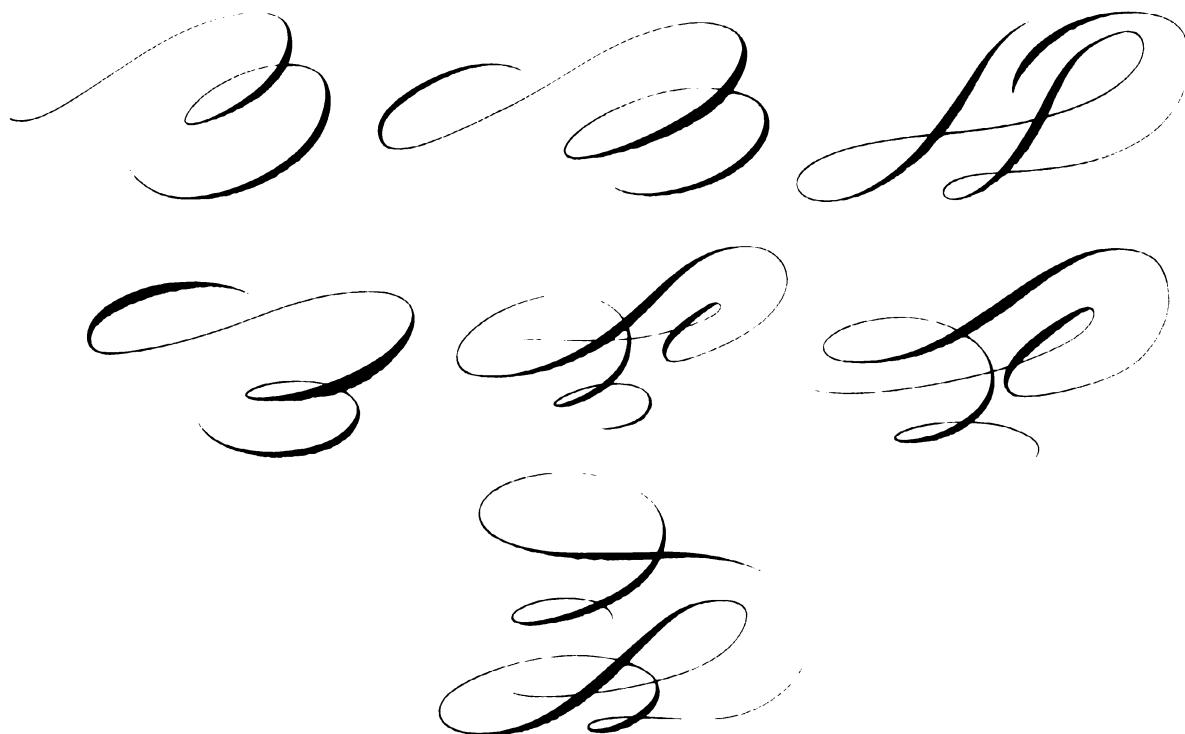

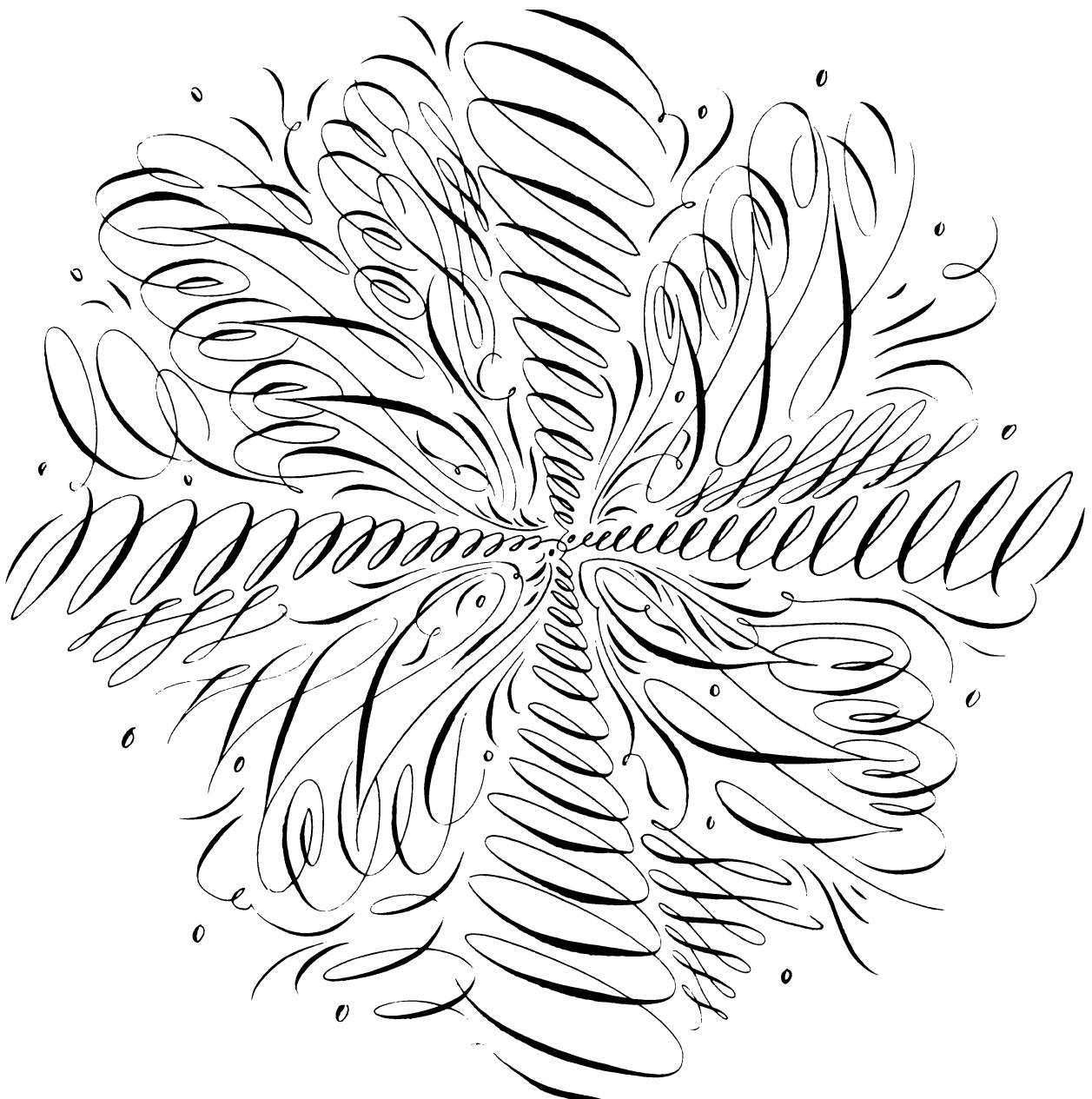
ЗАКОНЧИТЕ ЗАВИТКАМИ

Упражнения с завитками немного отличаются от упражнений с базовыми штрихами, которые мы выполняли раньше. Базовые штрихи – это, в основном, монотонная отработка, которая должна натренировать и расслабить кисть и всю руку. Завиток, с другой стороны, развивается как цветок. Он растет и становится узором, а значит, представляет собой более сложное произведение искусства.

В этой главе мы попробуем выполнить несколько упражнений с завитками. В процессе их выполнения вы можете повторять примеры из книги или создавать собственные узоры. Возможно, вы придумаете собственный способ исполнения завитков.

Для разминки нарисуйте пером несколько быстрых росчерков произвольной формы. Заполните ими пару страниц. Без колебаний и остановок: если вам что-то кажется странным, просто продолжайте движение. Каждую линию выводите единым росчерком пера. Смысл в том, чтобы освободить ваши творческие силы и придумать новые крутые узоры. Здесь я показала примеры со своих тренировочных страниц; может быть, они вдохновят вас!

УПРАЖНЕНИЕ 1

ШАГ 1

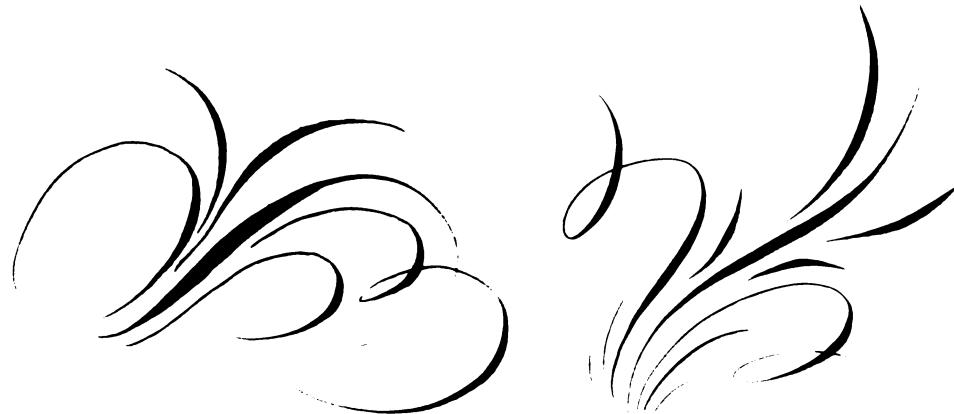
Теперь, когда вы заполнили целые страницы быстрыми штрихами, выберите один простой, который вам нравится. Здесь я выбрала два. Мне нравится в них то, что они оба имеют красивую решительную форму и остается много места, чтобы заполнить его завитками. Вокруг вашего штриха также должно оставаться много свободного места. Вас постигнет разочарование: если вы попробуете рисовать завитки в крошечном, «стиснутом» пространстве, узор не будет расти!

ШАГ 2

Теперь я добавлю еще 2 штриха в дополнение к первому. Ключевое слово здесь – дополнение. Не перегружайте; наоборот, добавляйте завитки, как будто присоединяете листья к главному стеблю. Они могут вырасти как угодно и где угодно по вашему желанию, но всегда должны исходить из главного стебля или штриха. Добавьте один слева и один справа, для равновесия.

ШАГ 3

Пора украшать! Я добавила завитки, листья и другие украшения, также растущие из главного штриха.

Не спешите, обдумайте, куда поместить следующие завитушки, и не бойтесь поворачивать лист бумаги, на котором рисуете, чтобы найти новые углы и увидеть свежую перспективу. Почти все завитки я рисовала, перевернув бумагу, - некоторые даже вверх ногами!

ШАГ 4

Теперь я добавила больше фактуры. Вместо лишних одинаковых линий я добавила короткие штрихи, которые выглядят как запятые и маленькие листочки, расходящиеся в стороны веером. С ними работа смотрится интереснее и разнообразнее. Рисуя завитки, постарайтесь не повторять один и тот же узор.

Добавьте фактуру, разнообразьте, и ваша работа оживет. Не бойтесь фантазировать!

ШАГ 5

В завершение я решила добавить мелкие декоративные элементы вокруг рисунка.

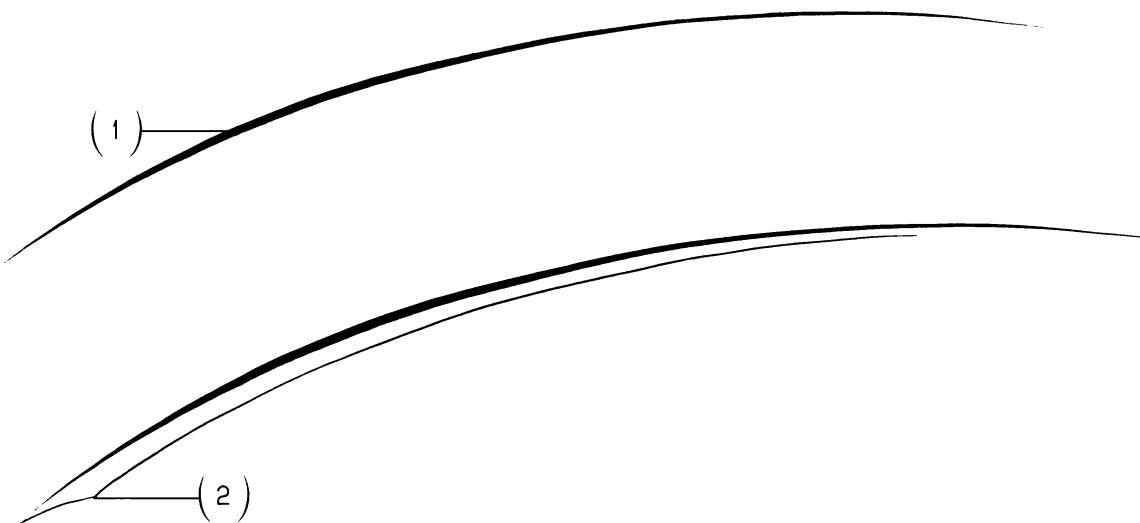
Эти маленькие дополнения не всегда обязательны, но опять же, я люблю детали и законченные образы. Маленькие звездные «взрывы», круги и листья папоротника в конце завитков не являются строго традиционными, но я чувствую, что они добавляют рисунку индивидуальности и жизни. Попробуйте что-нибудь этакое и в ваших рисунках.

УПРАЖНЕНИЕ 2

Теперь давайте распишем что-нибудь завитками! Подходящим выбором в качестве нашего самого первого объекта мне кажется маховое перо птицы, учитывая его значение для мира каллиграфии. Сотни лет до изобретения металлических перьев люди использовали для письма и рисования гусиные перья. Каждое перо нужно было выщипнуть, очистить, обработать и, наконец, подрезать, чтобы им можно было писать и рисовать. Сотни лет вся человеческая мысль, литература и религия, законы и свершения записывались этими скромными перьями.

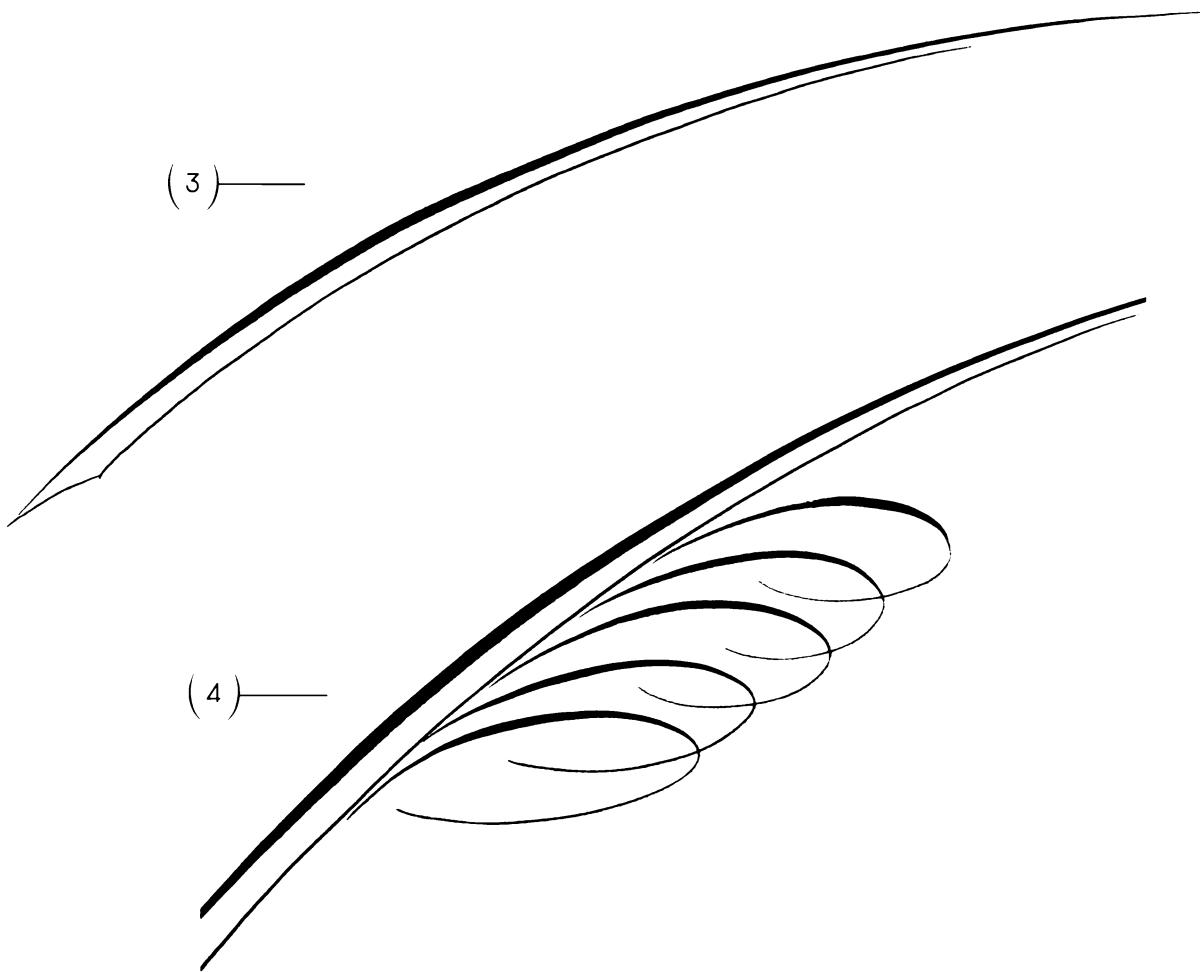
ШАГ 1

Начните с длинного штриха, который начинается с тонкого конца, расширяется и снова сужается к концу. Проведите линию длиной не менее 12,5 см и используйте всю страницу. Будьте смелее! Этот красивый штрих станет стержнем пера.

ШАГ 2

Очень аккуратно нарисуйте острый угол внизу штриха. Здесь будет острие пера, и оно должно выглядеть совсем как металлическое перо, которым вы рисуете, когда смотришь на него сбоку. Нарисуйте линию, параллельную первому штриху, но без изменений толщины. Работайте медленно, чтобы новая линия получилась ровной и шла близко к первому штриху.

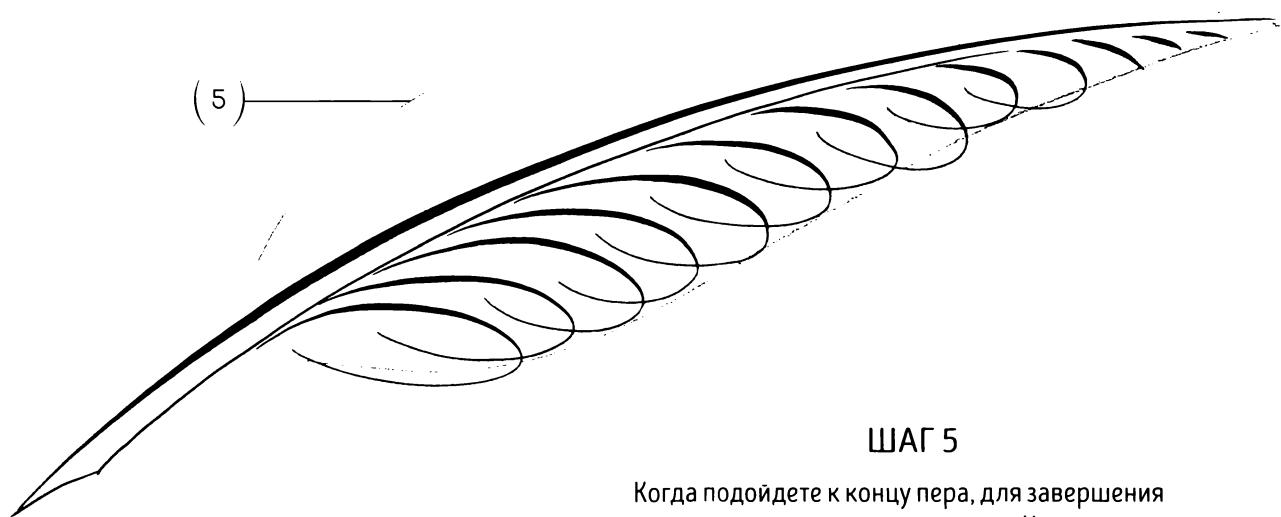

ШАГ 3

Начиная примерно в 2,5 см от острия пера набросайте карандашом 2 тонкие линии, сходящиеся у конца пера. Наметьте на пере область, которую вы будете заполнять бородками, и нарисуйте ее достаточно большой.

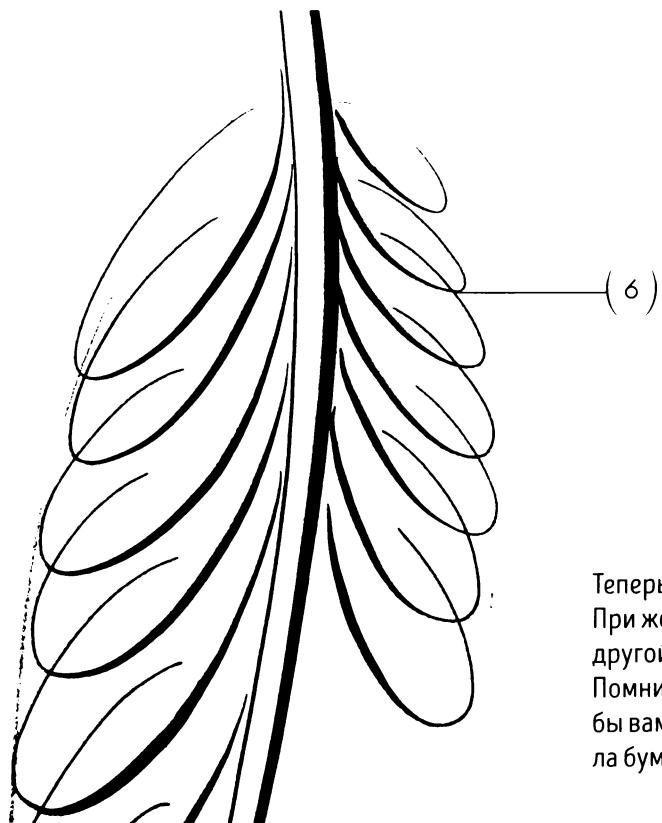
ШАГ 4

Теперь опирайтесь на упражнения, которые вы выполняли раньше, чтобы нарисовать завитки в пространстве. Постарайтесь пока не переусердствовать. Сохраняйте простоту и следите, чтобы линии завитков аккуратно вырастали из главного стержня. Вы видите, что здесь мои завитки довольно просты, но петли находят друг на друга и точно следуют по линиям, намеченным карандашом.

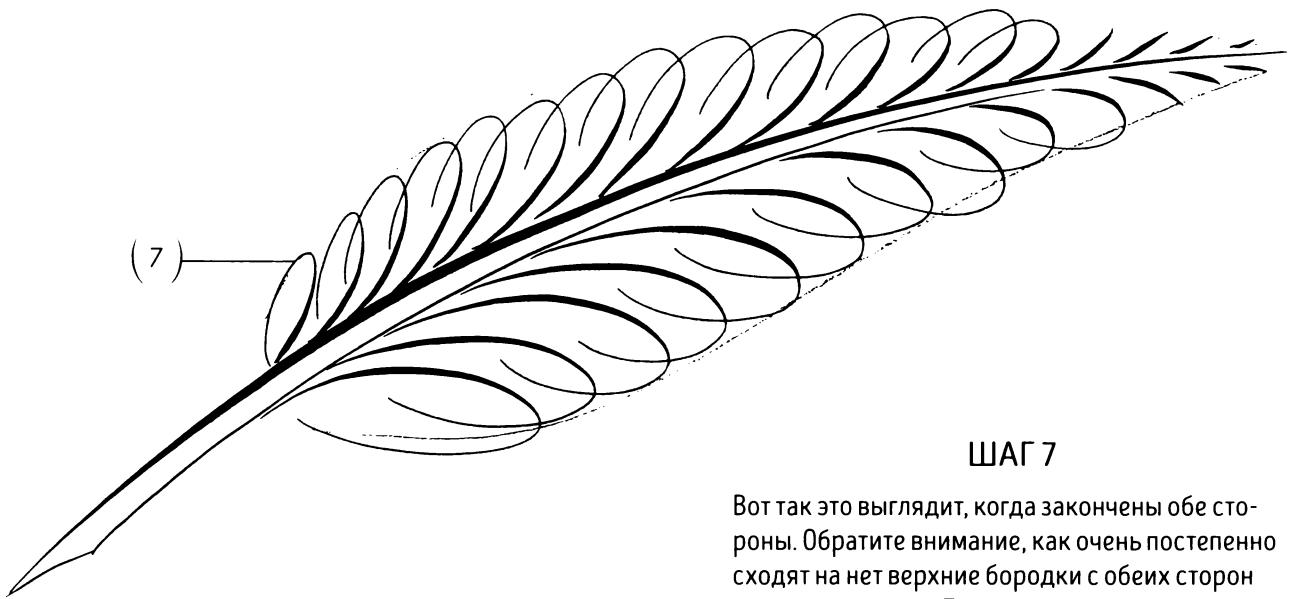
ШАГ 5

Когда подойдете к концу пера, для завершения аккуратно сведите завитки на нет. Не останавливайтесь резко и внезапно; линии должны завершаться постепенно и очень изящно. Перья – это ведь само изящество, не правда ли?

ШАГ 6

Теперь давайте оформим другую сторону. При желании вы можете попробовать изобразить другой узор, но я буду повторять тот же рисунок. Помните, что вы можете переложить бумагу, чтобы вам было удобнее работать. Здесь я повернула бумагу вверх ногами.

ШАГ 7

Вот так это выглядит, когда закончены обе стороны. Обратите внимание, как очень постепенно сходят на нет верхние бородки с обеих сторон на верхушке пера. Теперь, когда у нас есть красивое перо, давайте распишем и нарастим его!

ШАГ 8

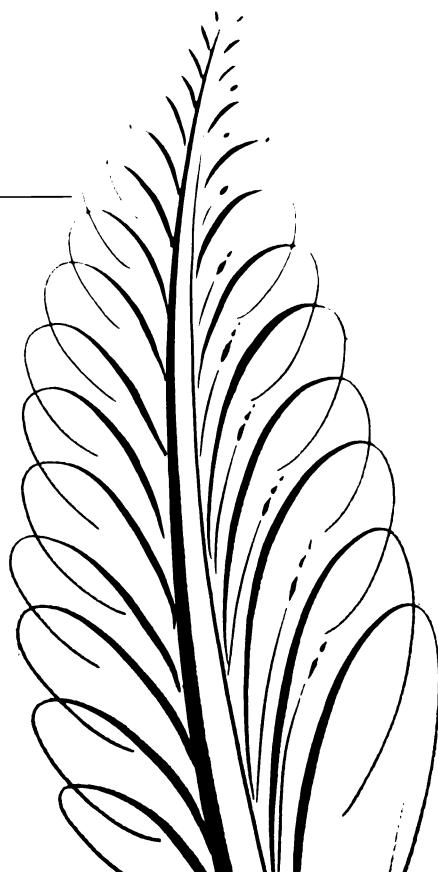
Добавьте несколько отдельных пушинок на сужении около конца пера. Это добавит чуточку правдоподобия – ведь перо не обстригается идеально, остается небольшой пушок. Нескольких быстрых штрихов будет достаточно.

ШАГ 9

Я добавила короткие штрихи между штрихами бородок. Видите, как совсем небольшое дополнение делает фактуру богаче и интереснее?

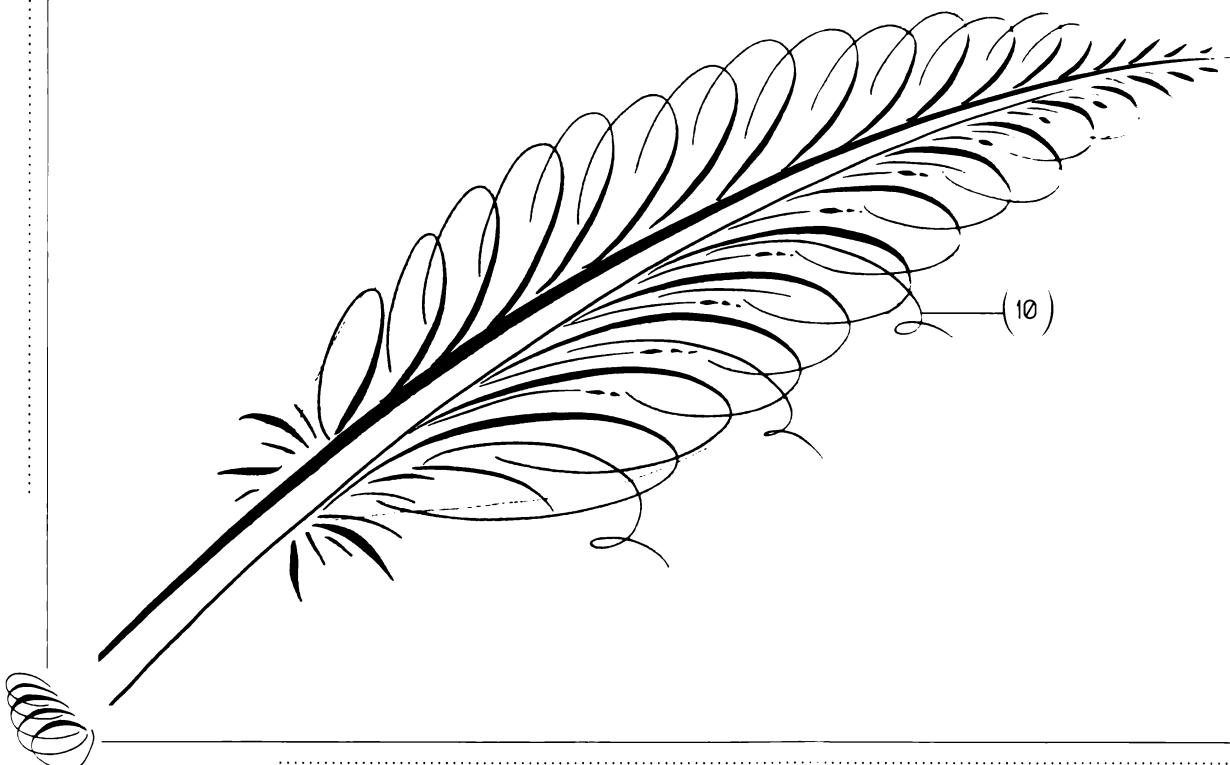
(9)

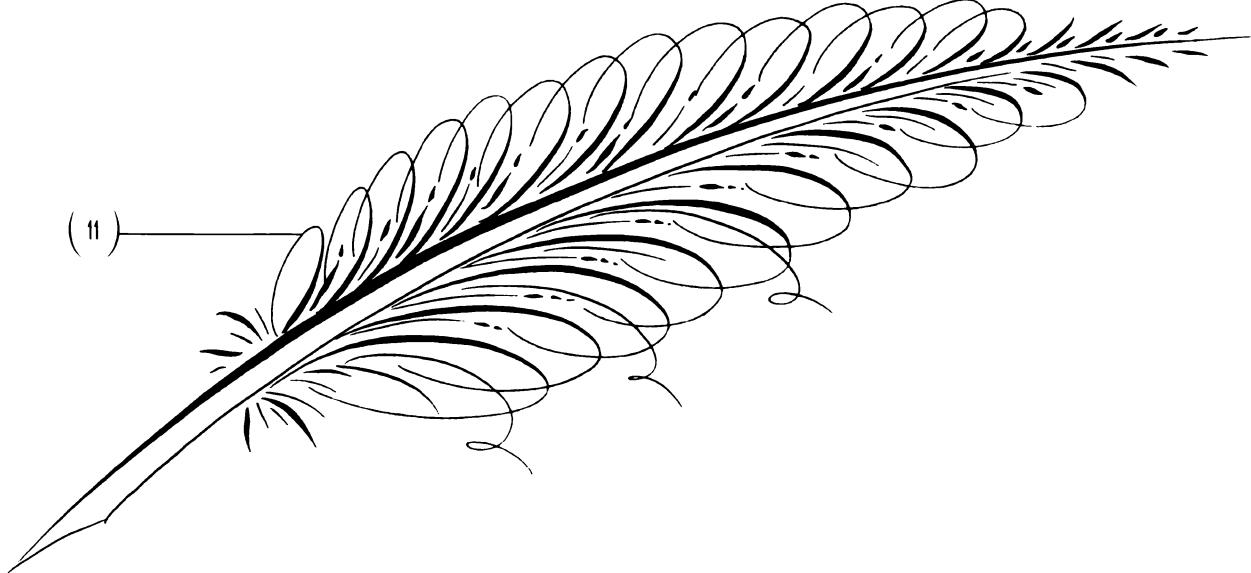

ШАГ 10

Вот так выглядит перо с дополнительными штрихами между бородками. Обратите внимание, что новые штрихи короткие и быстрые, они не отвлекают внимание от общего вида. Такие штрихи вносят дополнение, но в то же время имеют собственный характер. Всегда следите, чтобы завитки не перегружали работу. Их нужно добавлять небольшими порциями, как сахарную глазурь на торт.

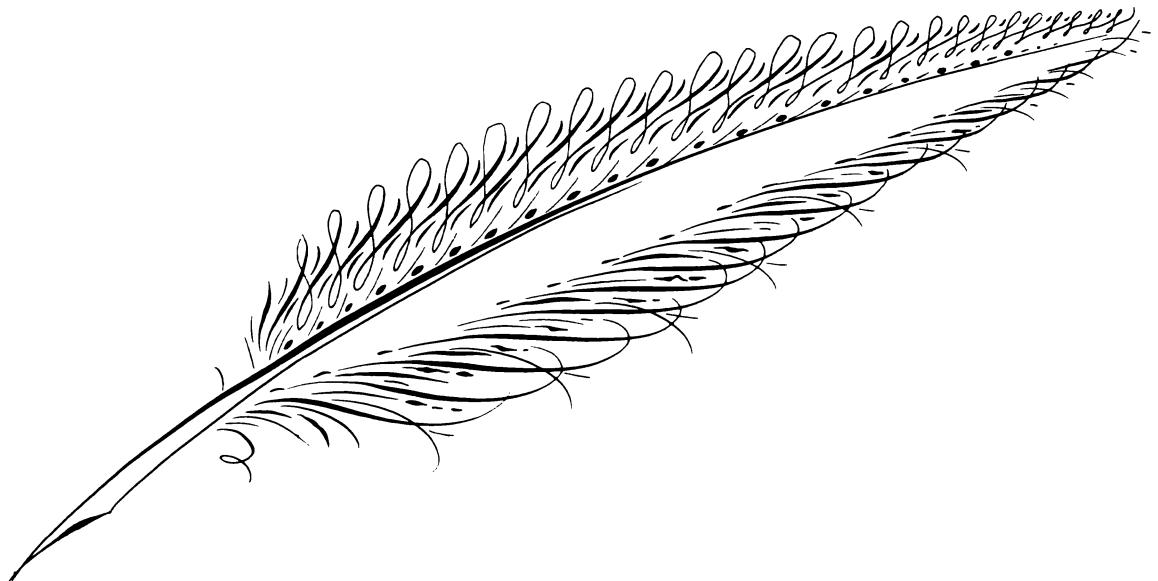
(10)

ШАГ 11

Теперь закончите такой же рисунок с другой стороны и сотрите карандашные линии. Готово! Перо можно украсить по-разному, способов очень много. Здесь я показываю несколько собственных идей - а вы нарисуйте завитки по-своему!

ЧТО ДЕЛАТЬ НЕ НУЖНО

Обе линии, изображающие стержень пера, слишком толстые и конкурируют за внимание зрителя. Общее впечатление получается слишком кричащим. В стержне пера широкой должна быть только одна линия, а другая должна быть тонкой, чтобы дополнять первую.

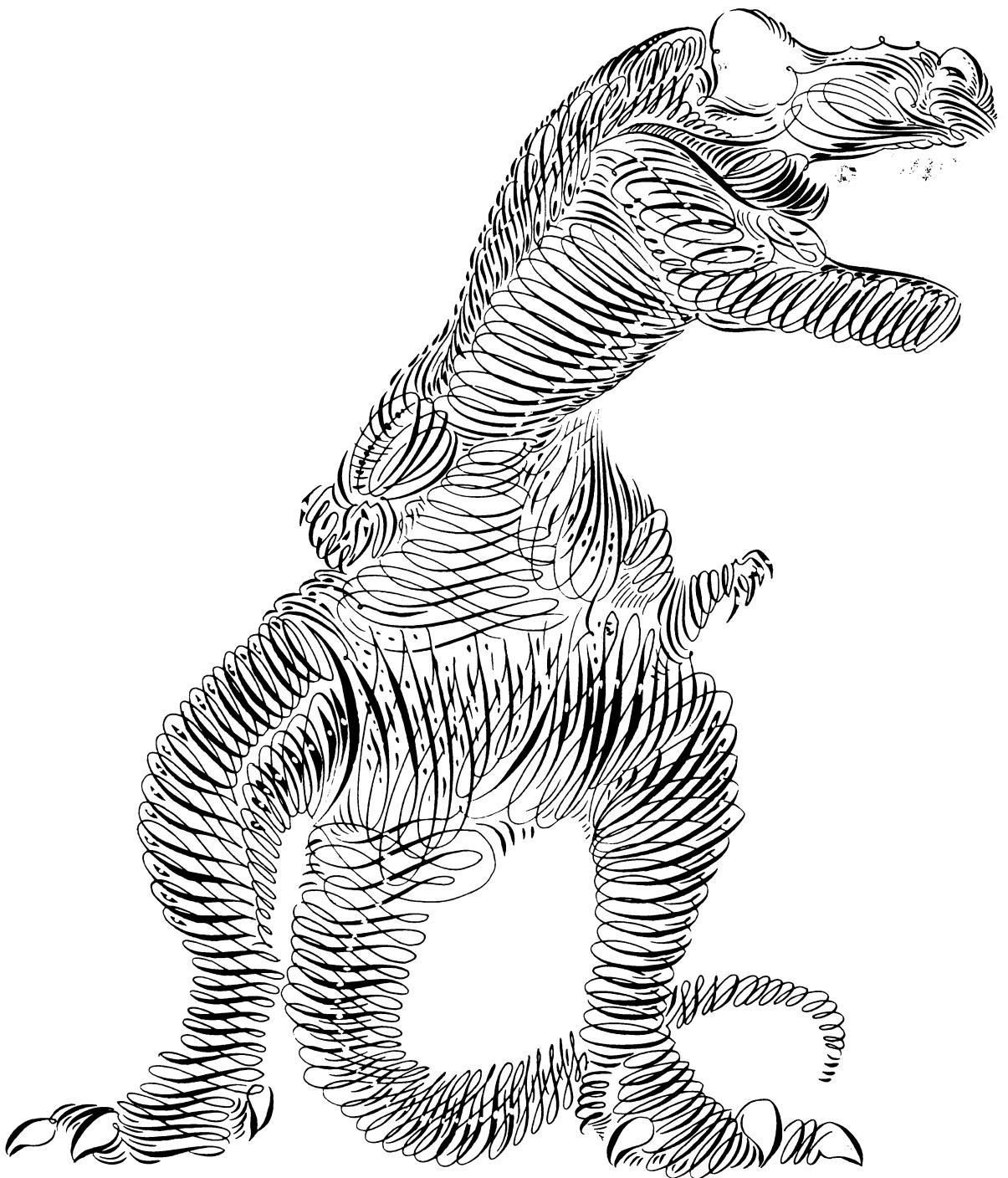
Эти штрихи слишком неряшливы и хаотичны. Им следует быть опрятными и аккуратно расположеннымми. Кроме того, широкая тень касается другой широкой тени, а этого быть просто не должно!

Вместо того, чтобы изящно оканчиваться в одной точке, это перо имеет резко обрубленный край. Выглядит не очень-то симпатично!

О нет! Маленькие орнаментальные точки превратились в пятна на шкуре леопарда. Они слишком большие и привлекают к себе чесчур много внимания.

Бородки слишком толстые, без изящно сходящего на нет кончика. Они просто торчат из стержня пера.

ГЛАВА 3

ЖИВОТНЫЕ

А теперь давайте перейдем к более интересным вещам. После того как вы обзавелись парочкой перьев опыта на своей шляпе, мы нарисуем из завитков несколько птиц!

ДУМАЙТЕ О ФОРМАХ

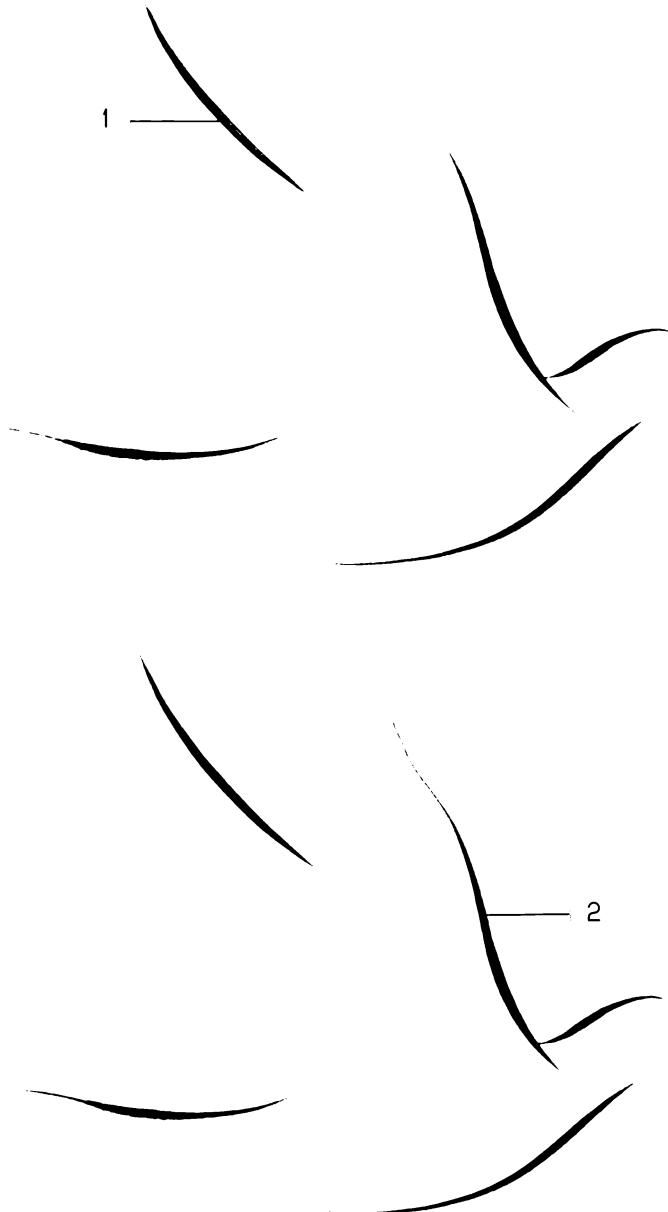
Так же как и при рисовании завитками перьев, при рисовании завитками птиц или других представителей живой природы представьте каждую часть животного как отдельную замкнутую форму, а затем нарисуйте завитки внутри каждой формы.

ГОЛУБЬ 1

Для начала мы поработаем с фотографией-образцом, где запечатлены летящие голуби. Во-первых, давайте упростим этих птиц до 4 или 5 базовых штрихов. Обратите внимание на изгибы в каждой части птицы, потому что вы будете работать с ними позднее.

ШАГ 1

Вот что получилось у меня. А ваша работа похожа на мою? Мой набросок очень прост, но в этом и соль: здесь показаны самые важные линии в изображении птицы. Следующим шагом мы наметим карандашом основные формы. Не беспокойтесь пока о мелких деталях, таких как клюв, глаза или лапки. И не тревожьтесь, если видите иные ориентировочные фигуры, чем у меня. Делайте по-своему.

ШАГ 2

А вот мои формы. Возможно, вы догадываетесь, что мы будем делать с этим дальше. Мы будем рисовать завитки внутри этих форм - так же, как делали в упражнении с пером.

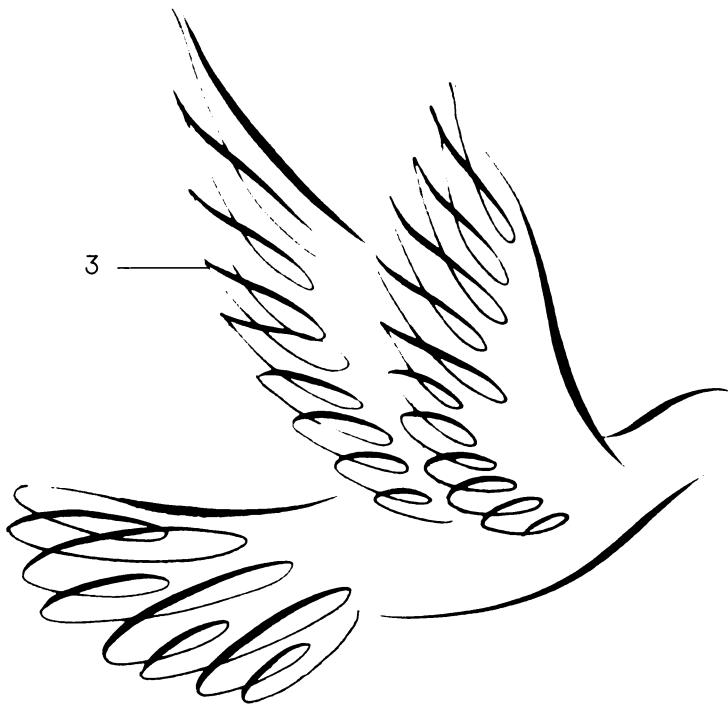
Время от времени поглядывайте на исходную фотографию-образец, чтобы определить, откуда должны начинаться завитки. Например, перья на крыле выходят из туловища, поэтому проследите, чтобы завитки начинались от корпуса и шли по направлению наружу.

Не нужно слишком детализировать рисунок. Представьте, что это черно-белый, и поиграйте с формами завитков, которые передадут в вашем рисунке ощущение, что изображена птица. Сейчас вы просто делаете пробу.

ШАГ 3

Я повторила формы, нарисованные карандашом, несколькими быстрыми пробными завитками. Я могу сохранять или не сохранять изогнутые завитки в моей финальной работе, но попробовать явно стоило.

ШАГ 4

Чтобы закончить черновик, я добавила детали - глаза и клюв. Теперь я могу взять изученное отсюда и добавить в финальный рисунок. Например, я знаю, что хочу сделать глаза менее мультяшными и добавить больше деталей на крыльях.

ГТОВО!

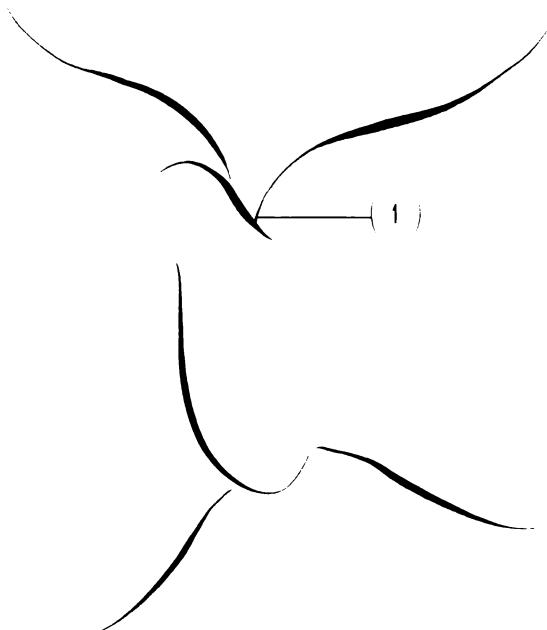
Вот моя законченная работа, основанная на первоначальном наброске. Я сделала крылья более широкими и детализированными, добавила детали на шее и не забыла сделать глаза менее мультяшными.

Pigeon 2

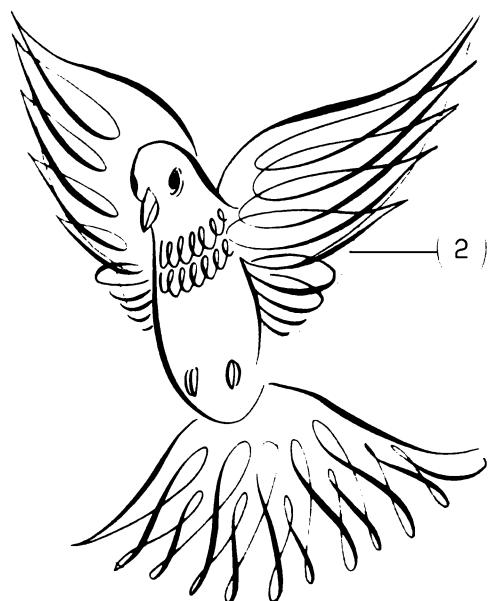
ГОЛУБЬ 2

Вот другой голубь из изображенных на фотографии-образце, в другой позе. Этот голубь немного сложнее, потому что он повернут анфас, а его крылья раскрыты под непривычным углом. Давайте попробуем его нарисовать!

ШАГ 1

Базовые штрихи, которые я увидела в этой птице. Я повернула голову в профиль, а не анфас, потому что так проще рисовать. Кроме того, я подчеркнула форму крыльев и зоба.

ШАГ 2

Это мой первый черновой набросок птицы. Мне нравится, как украшены завитками крылья, хвост и клюв, поэтому я собираюсь сохранить тот же узор и в финальном рисунке. Однако, я не слишком уверена в петлях под крыльями. Думаю, что незачем добавлять их в финальный рисунок. Именно поэтому мы делаем черновики - чтобы проверить, что работает, а что нет.

ГТОВО!

Вот моя законченная птица. Я сделала крылья более проработанными и добавила дополнительные перышки на груди. Также появилось больше деталей вокруг крыльев и хвоста. Мелкие детали добавляют больше глубины вашей работе!

Swan

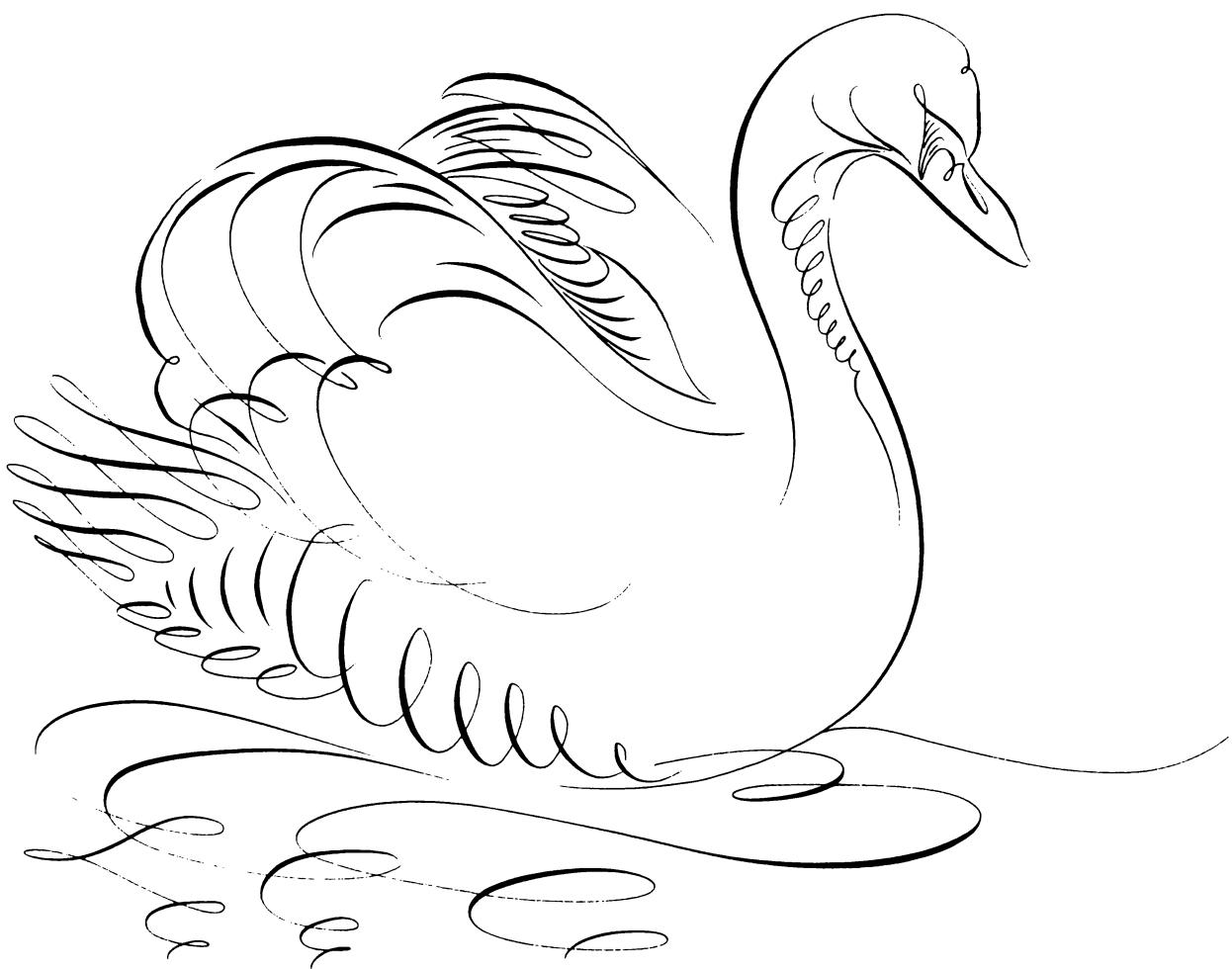
ЛЕБЕДЬ

Теперь давайте нарисуем завитками лебедя - своей красивой шеей и крыльями он сильно отличается от голубя. Как вы набросаете формы такого объекта?

ШАГ 1

Вот что получилось в качестве исходной формы. Самая важная деталь - это длинная шея, за ней следуют крылья.

ГОТОВО!

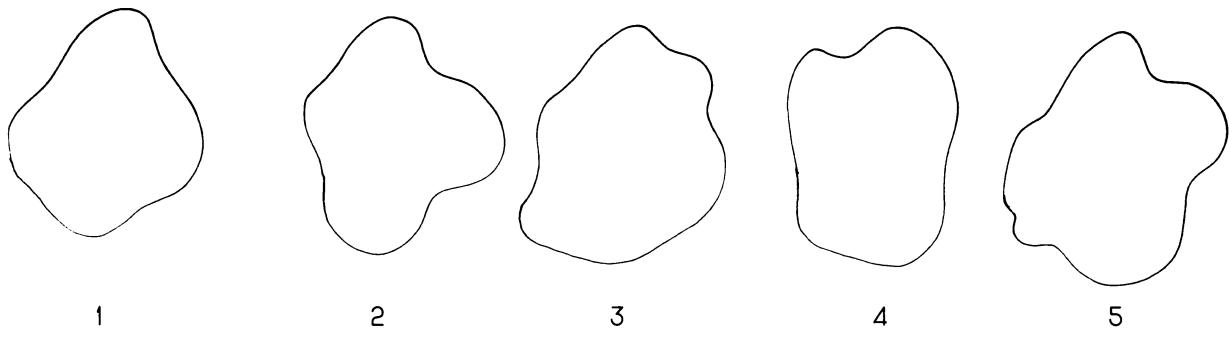
Вот мой законченный лебедь. Видите, где находятся первичные линии? Пришлось потратить немного времени, закругляя крылья, хвост и детали на клюве. В качестве завершающего штриха я добавила несколько звитков, похожих на рябь на воде, чтобы казалось, будто лебедь плывет, а не парит в пустом пространстве.

КАК СОЗДАВАТЬ СВЕТЛЫЕ И ТЕМНЫЕ ФАКТУРЫ

Предлагаю двигаться дальше. Фактуры и светлые или темные тона, добавленные в рисунок, придают ему объем и характер. Вы можете передать оттенки разными способами: для этого просто нужно добавить правильное количество деталей и фактуры. Давайте попробуем!

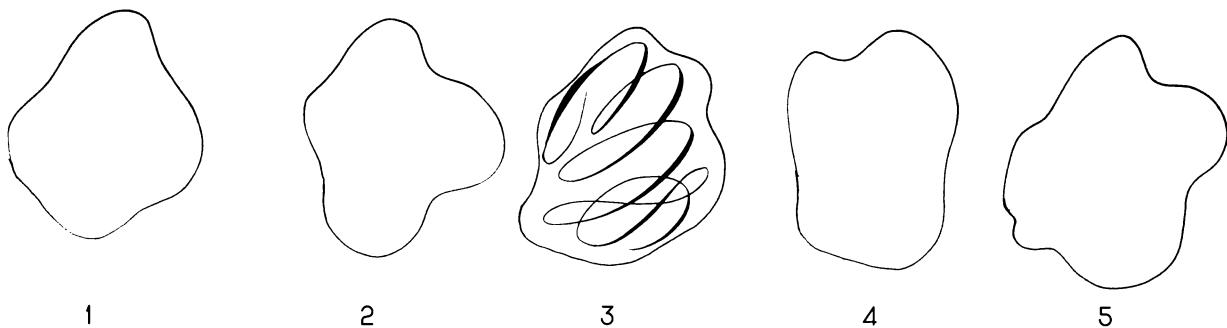
УПРАЖНЕНИЕ

ШАГ 1

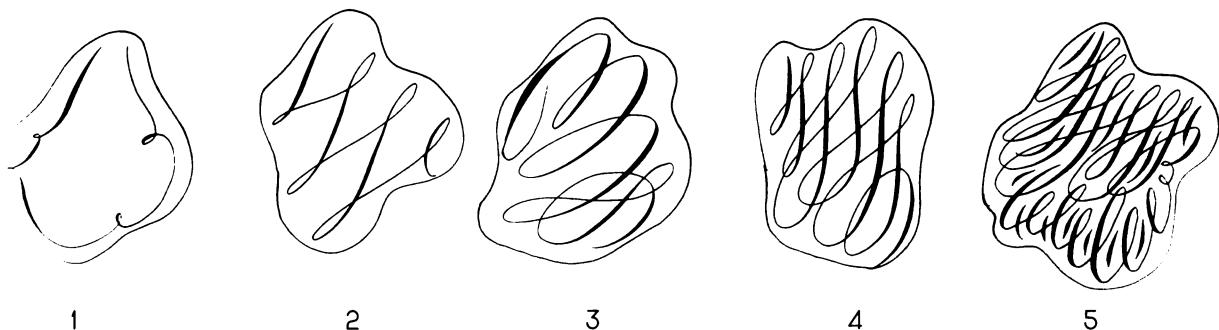
Карандашом нарисуйте 5 органичных фигур, каждую размером примерно 2,5 см, и пронумеруйте их слева направо от 1 до 5. Они могут иметь приблизительно квадратную или округлую форму; главное, нарисуйте их от руки, без линейки.

ШАГ 2

Заполните рисунок 3 простыми завитками. Мы будем ориентироваться на него, чтобы судить, насколько светлее или темнее должны быть остальные фигуры. Рисунок 2 нужно сделать чуть светлее, чем рисунок 3, а рисунок 4 темнее. В итоге мы должны получить градиент, где рисунок 1 будет самой светлым, а рисунок 5 самым темным.

ГОТОВО!

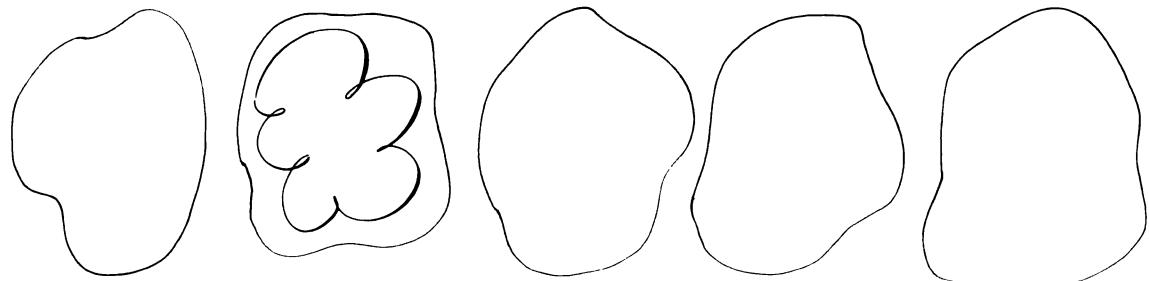
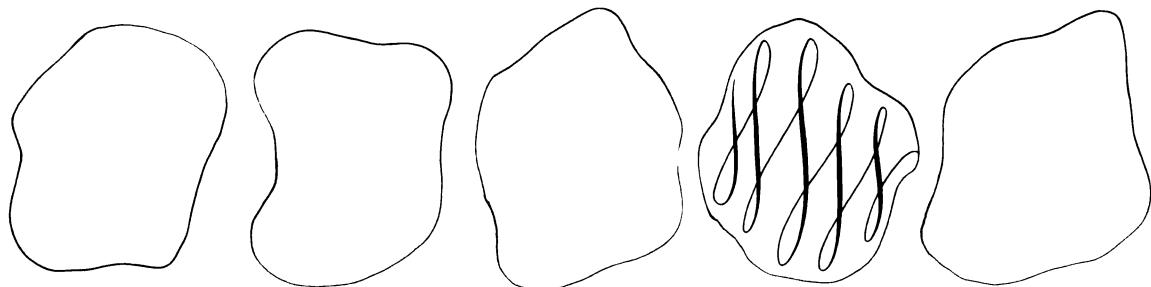
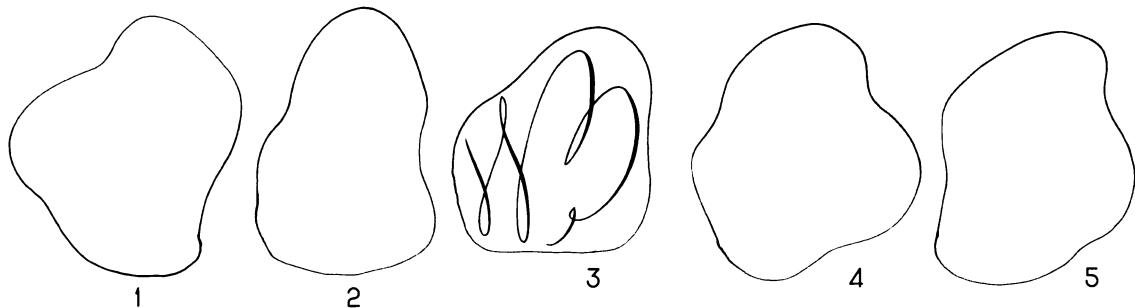
Вот что у меня получилось. Хитрость в том, чтобы уследить за количеством белого пространства вокруг завитка! Чем его больше, тем светлее он выглядит. Чем меньше белого пространства, тем темнее он выглядит. Это будет важно в наших следующих каллиграфических рисунках.

Обратите внимание, что я использовала разную толщину и узоры для затенения и короткие штрихи для создания фактуры. В рисунках 1 и 2 я сделала лишь несколько штрихов, чтобы оставить как можно больше белого пространства. Помните, что вы всегда можете добавить фактуру в рисунок, чтобы сделать его темнее, но осветлить изображения уже нельзя. Поэтому начните со светлого и среднесветлого оттенка и по необходимости продвигайтесь к оттенку 5.

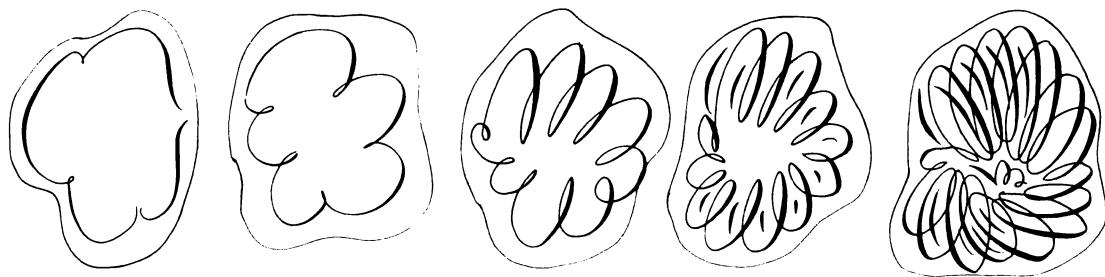
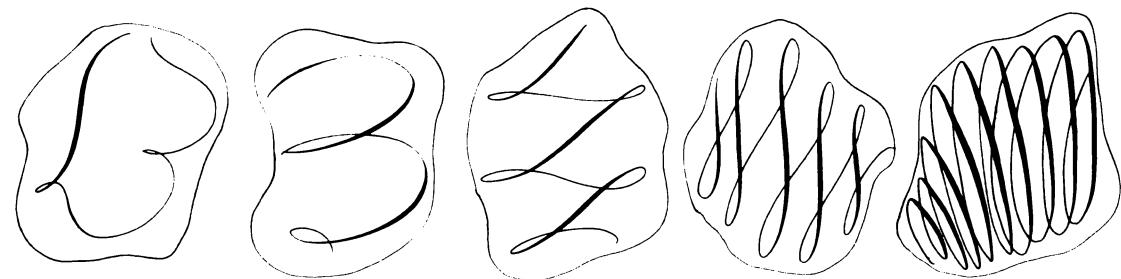
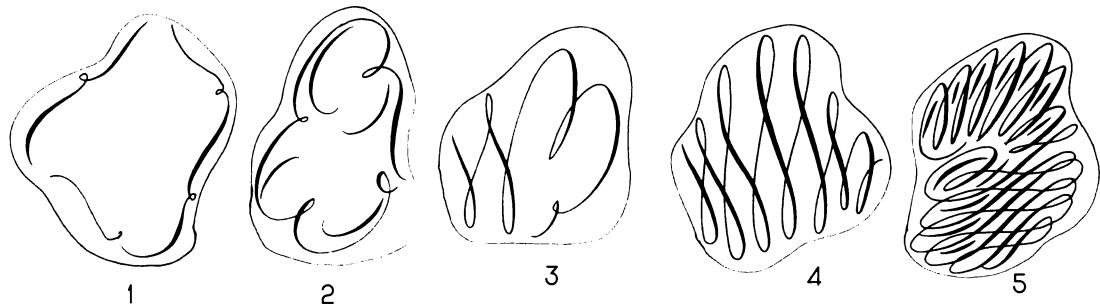

ПОПРОБУЕМ ТАК!

Вот еще 3 образца с тем же упражнением. В первом ряду я добавила завитки на рисунок 3, во втором - на рисунок 4, а в третьем - на рисунок 2. Заполните остальные фигуры, используя мои завитки в качестве ориентира, от самого светлого тона слева до самого темного тона справа.

Вот моя законченная работа.

Совет

Все эти изменения оттенков могут сбить с толку кого угодно. Если вы начинаете ощущать недовольство своей работой, устройте перерыв и посмотрите на фигуры прищурившись. Прищуривание поможет вам сфокусироваться на оттенке, а не на линиях.

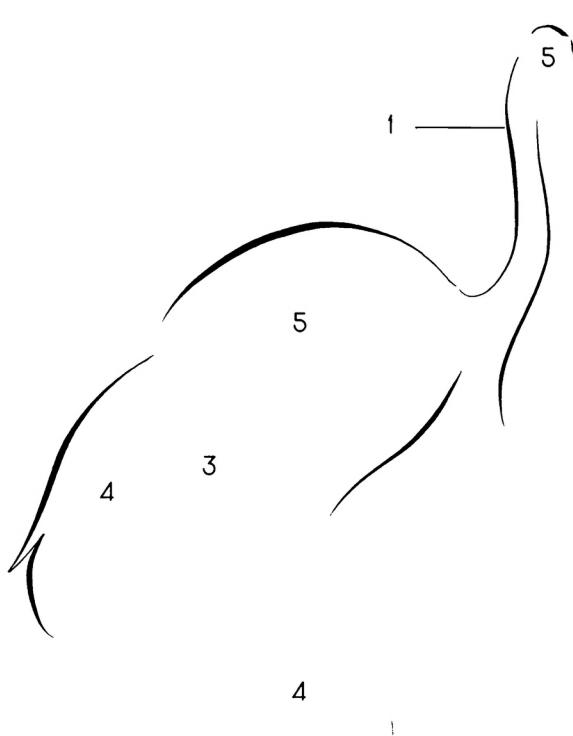

Crane

ЖУРАВЛЬ

Теперь, используя наши новые упражнения на градиировку тонов,
давайте нарисуем завитками что-то действительно интересное!

Например, серого венценосного журавля из Африки. Эта красивая птица
состоит из многих фигур, светлых и темных частей, - но пусть они вас
не пугают. Мы будем двигаться шаг за шагом, форма за формой,
и рисовать изображение по частям.

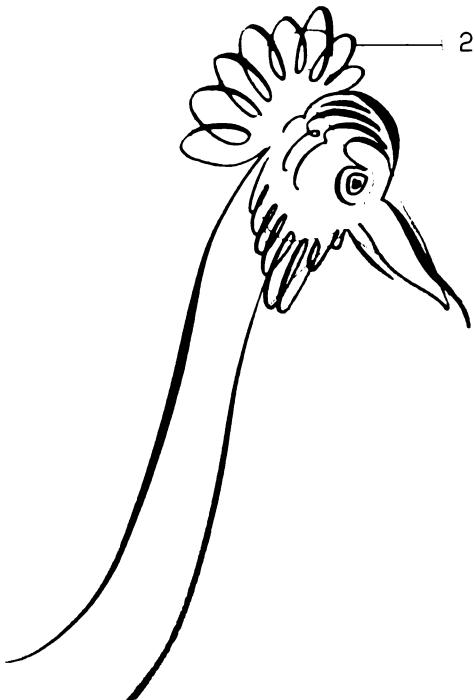

ШАГ 1

Слева показаны базовые штрихи и секции, которые я выделила. Не стремитесь передать все безупречно - по крайней мере, если вы не орнитолог!

Давайте выделим самые светлые и самые темные участки. Я бы сказала, что голова и верх крыла имеют оттенок рисунка 5, за ними идут хвост и лапы.

И да, я изменила положение лап - думаю, так они выглядят более сбалансированно и изящно. Не бойтесь менять детали. Вы - художник!

ШАГ 2

Верх головы и горловой мешочек нужно проработать дополнительно, чтобы придать им оттенок 5, поэтому я добавила деталей в этот крошечный участок.

Я сделала перья хохолка пушистыми и закругленными. После того как я снова посмотрела на образцовую фотографию, мне захотелось нарисовать их более жесткими и острыми. Я учту это в финальном рисунке.

ШАГ 3

Я предпочитаю начинать с головы и затем постепенно переходить к самым темным участкам рисунка.

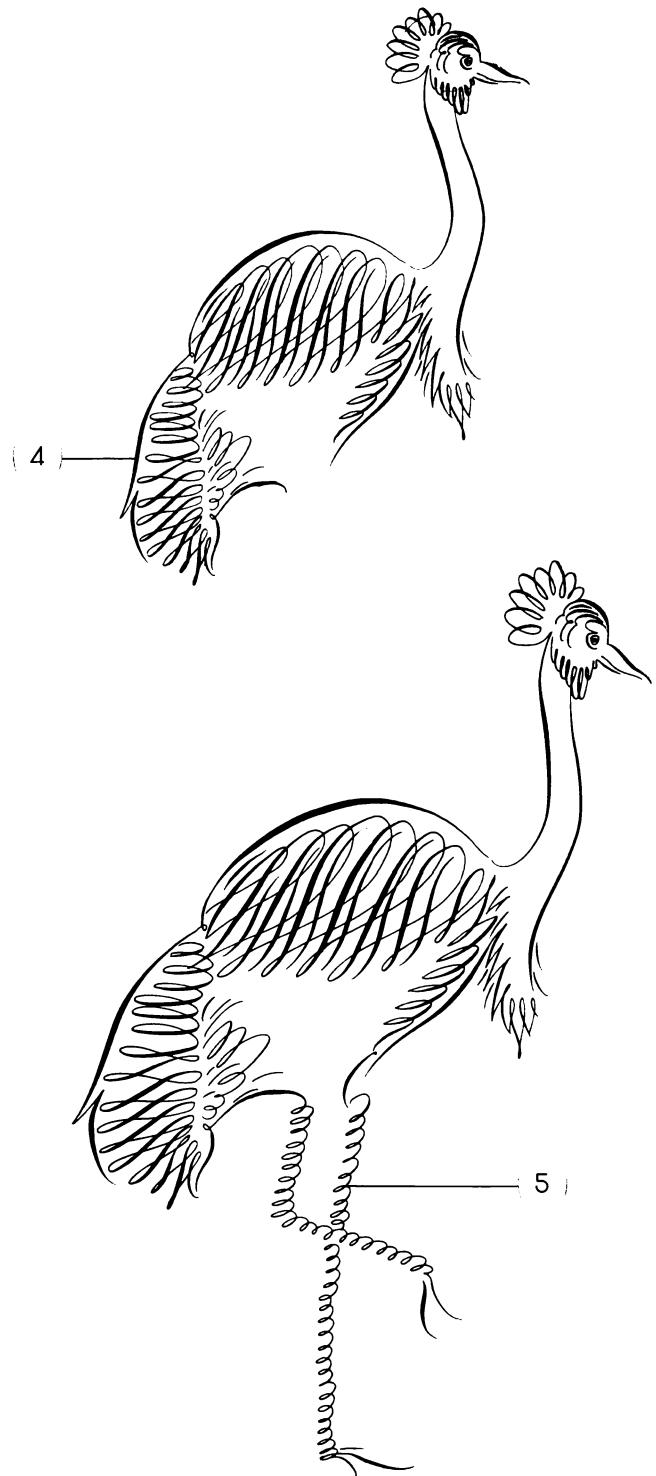
Поэтому следующим идет крыло, еще один оттенок 5. Я сделала завиток крупным и жирным и добавила росчерк, продолжающийся вниз по груди.

ШАГ 4

Следующим идет хвост. Я присвоила ему номер 4, но добавила дополнительные штрихи, чтобы он стал почти таким же темным, как крыло. Я стремилась сделать так, чтобы он выглядел сбалансированно на финальном рисунке.

Также я добавила перьев на груди. Мне очень нравится, как торчат загибающиеся перья, и я захотела передать это в своем рисунке.

ШАГ 5

Я многое почерпнула из этого черновика и отметила, что нужно сохранить, а что поменять. Мне бы определенно хотелось сделать перья хохолка на голове более вытянутыми, потому что здесь они напоминают петуха - вы со мной согласны? Я также добавлю больше деталей на крыле и хвосте; на черновике рисунок выглядит слишком примитивно. Но я сохраню ноги из закрученных линий. Пожалуй, они смотрятся симпатично.

Взяв на заметку поправки, самое время приступить к финальному рисунку.

ГТОВО!

Мой великолепный венценосный журавль готов! Я разделила изображение на более удачные участки и детально украсила голову, не забывая изобразить острый хохолок. Даже одна эта деталь помогла моему новому приятелю стать похожим именно на элегантного журавля, а не на глупого петуха. Вывод: наиболее узнаваемые черты животного или птицы стоит иногда слегка преувеличить.

Поскольку я добавила больше участков на крыльях и хвосте, я смогла проработать их более детально. Теперь мой журавль имеет более изысканное оперение со спиральными и штрихами, а также похожими на маховые перья деталями около хвоста. В этом финальном рисунке я постаралась сделать заметной разницу между тонами 5, 4 и 3.

Наконец, я сделала перья на груди более выдающимися вперед и добавила мелкие декоративные точки. Думаю, они являются моей любимой частью. Благодаря им кажется, что журавль наряжен в блестки!

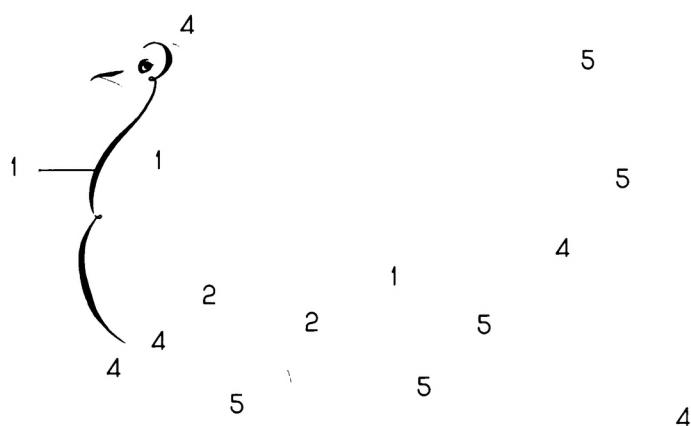
Совет

Не бойтесь повернуть бумагу, чтобы найти наилучшее положение для того, чтобы нарисовать завитки на участке, над которым вы работаете. Иногда я поворачиваю бумагу туда и сюда, чтобы найти идеальное положение, прежде чем начать работу.

Rooster

ПЕТУХ

Все эти разговоры о перьях, торчащих как хохолок, навели меня на мысль нарисовать из завитушек петуха. Давайте попробуем!

ШАГ 1

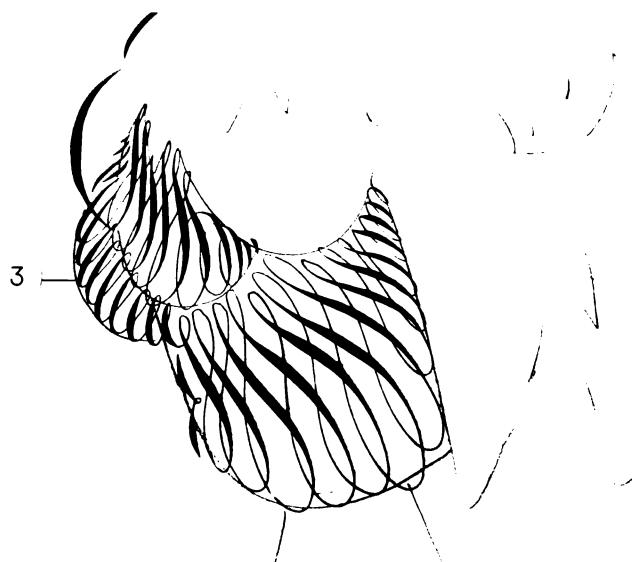
Вот секции, на которые я разбила рисунок. Как их много!.. Вы можете срисовать мои или начертить собственные участки и заполнять завитками свой вариант, не читая следующие страницы. Если вы почувствуете, что работа застопорилась, киньте беглый взгляд для вдохновения. Однако сначала попробуйте сами; стиль каллиграфического рисунка у каждого человека свой, и ваш тоже будет немного отличаться.

ШАГ 2

Я усвоила урок, рисуя журавля, и намерена изобразить петушиный гребень более «петушиным».

На голове я начала с бородки и продолжила завитки вверх к клюву и лбу. Я постаралась, чтобы глаз меньше напоминал бусину, но не хотела слишком долго задерживаться на нем, чтобы тушь не растеклась и не превратилась в кляксу.

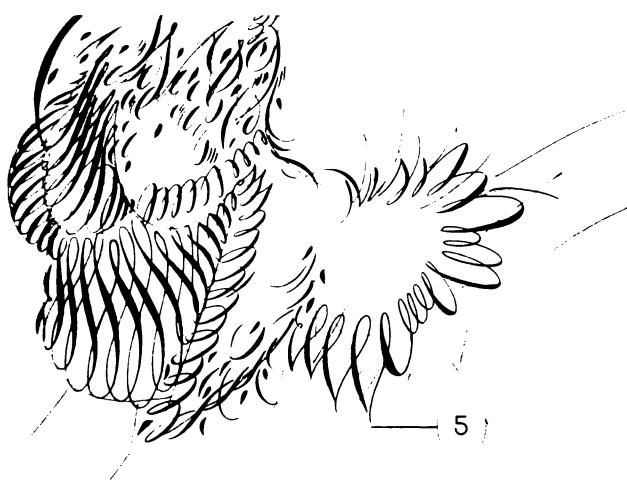
ШАГ 3

Теперь пришло время для самой темной части, груди. Здесь на помощь придут красивые крупные завитки. Пока я не касаюсь хвоста, ведь эта часть сложная и требует дальнейшей проработки. Оставлю его напоследок.

ШАГ 4

Шея вызывает сложности, потому что она светлая, имеет тона 1 и 2 и должна контрастировать с остальными частями туловища. Я использовала белое пространство, добавив всего несколько светлых штрихов и несколько завитков для фактуры. Перья на шее выглядят гладкими на фотографии, но здесь я изобразила их взъерошенными, чтобы они смотрелись интереснее. Также я разбросала несколько «блесток», чтобы петух стал наряднее.

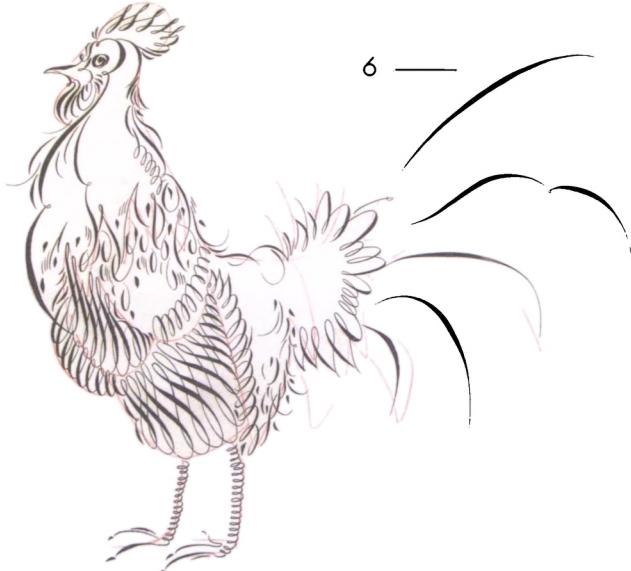

ШАГ 5

Сходным образом, я оставила спину петуха простой, на ней много белого пространства и немного красивых спиральных завитков.

Я добавила пучок белых перьев в том месте, где начинается хвост. Его нет на фотографии-образце, но у некоторых петухов он есть, и мне нравится, как он выглядит. Простите, любители птиц! Это особая порода - петух из завитушек.

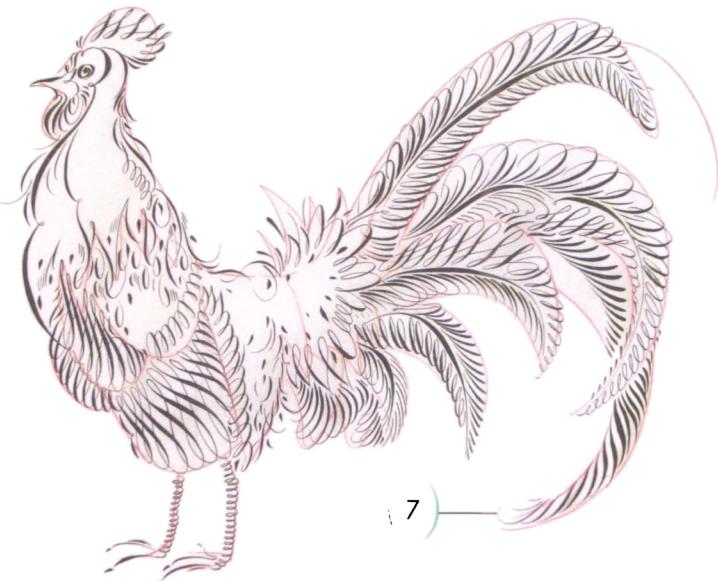

ШАГ 6

Следующим делом - хвост. Во-первых, я провела несколько дополнительных жирных линий, чтобы отделить каждую секцию. Это решение пришло мне в голову в последнюю минуту, но я реализовала его, потому что секции занимают много пространства. Их разделение поможет упростить роспись завитками.

Лапы я изобразила такими же спиральными линиями, как лапы журавля. Мне кажется, здесь они вышли особенно удачно! Обратите внимание на маленькие острые коготки: это всего лишь крошечные чернильные точечки, но они делают нашего петуха намного решительнее.

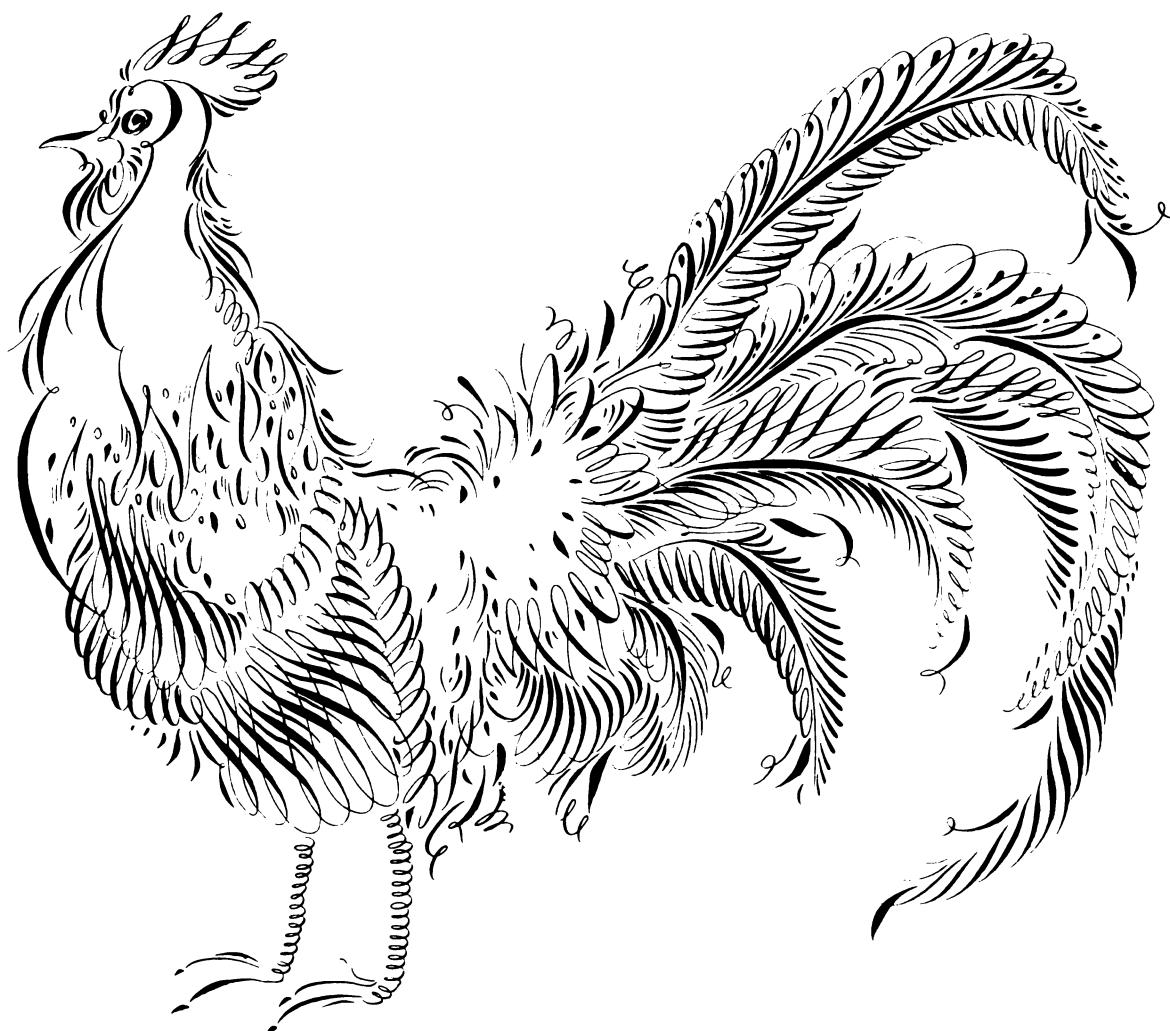
ШАГ 7

На участках хвоста я применила разные завитки. Мне было интересно экспериментировать и фантазировать.

ГТОВО!

Вот и мой петух! Стерев карандаш, я добавила детали и веселые завитушки для большего задора. Этот модный петух - гордый, дерзкий парень!

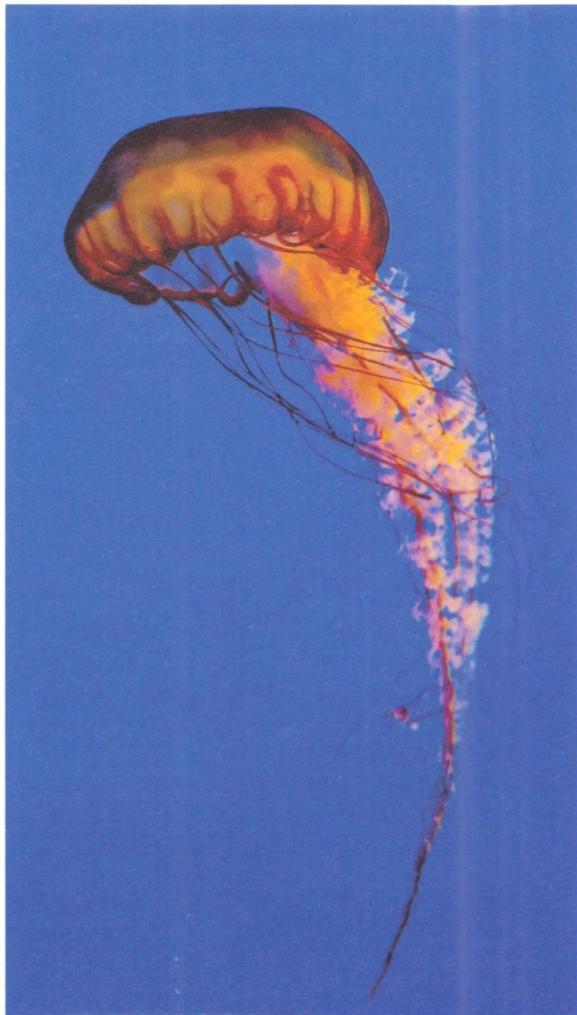
Совет

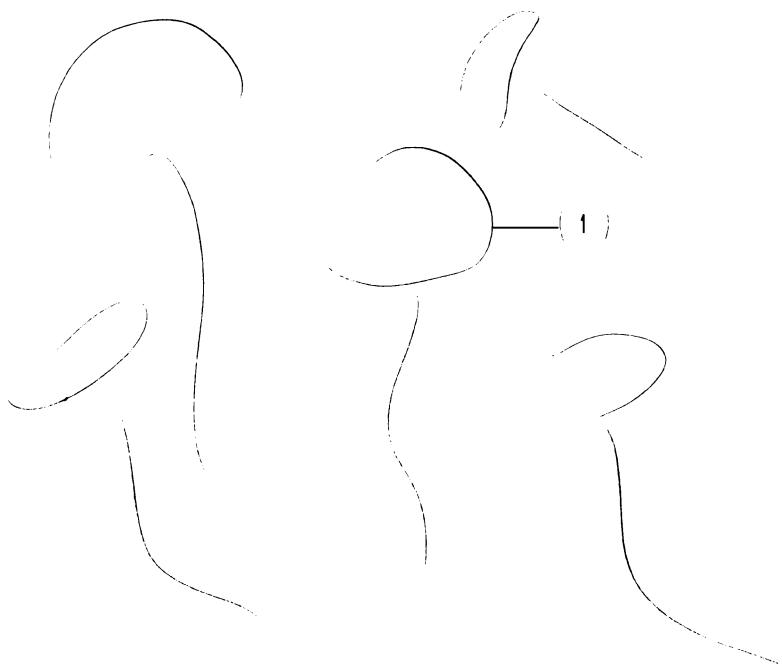
Вымойте руки водой с мылом, прежде чем начнете рисовать. Таким образом на руках не останется жира, который может оказаться на поверхности бумаги. Тушь не ляжет на жирную поверхность, и любое количество жира на бумаге повредит работе. Поверьте, это очень огорчает! Вы также можете подложить под руку, которой рисуете, листок бумаги, чтобы защитить поверхность рисунка.

Jellyfish

МЕДУЗА

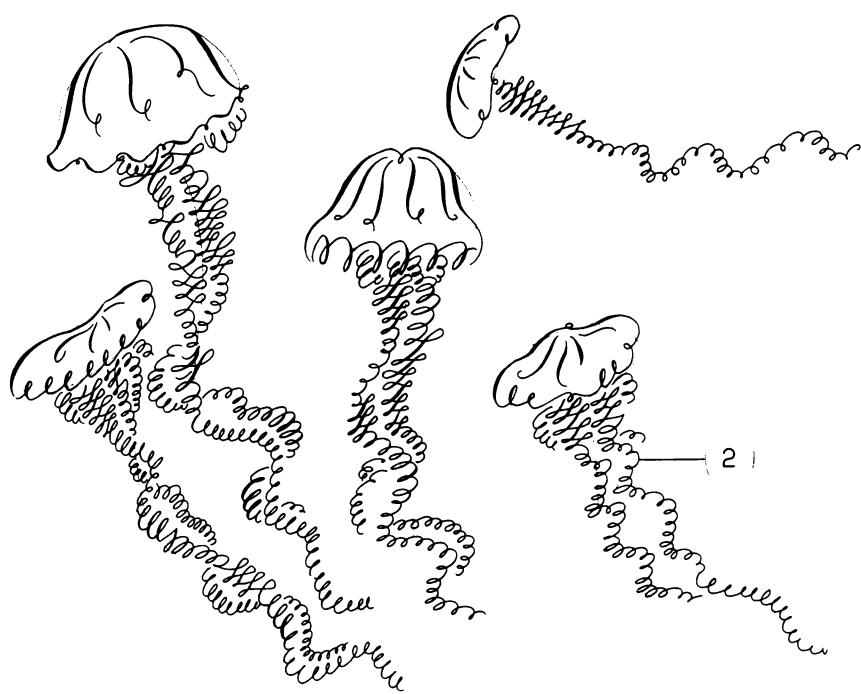
Давайте переключимся и попробуем что-нибудь принципиально новое.
Очень интересно рисовать медуз - ведь их щупальца похожи на настоящие завитки!

ШАГ 1

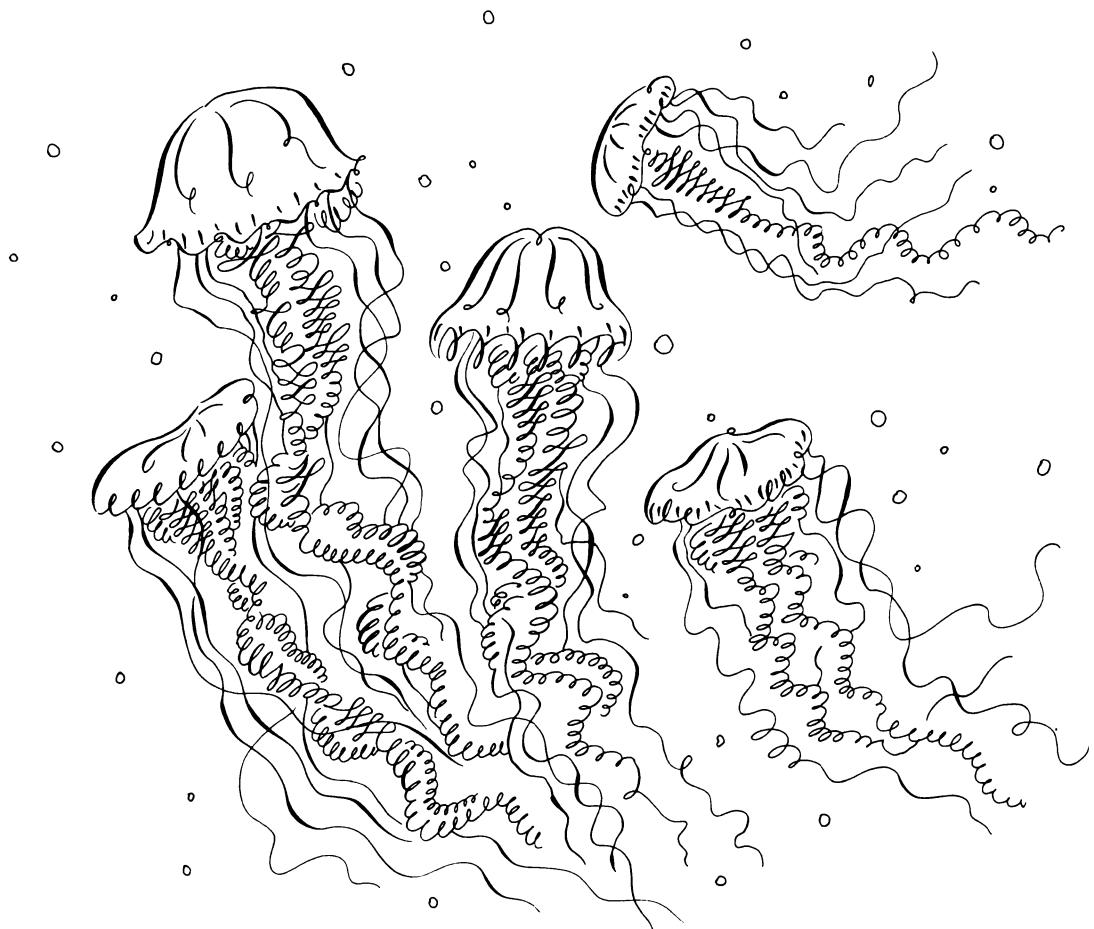
Разделения на части проще не придумаешь. Разные овалы изображают купола медуз, и я нарисовала несколько базовых линий, которые показывают, где будут проходить щупальца.

ШАГ 2

Купол рисуется просто и лаконично, тогда как наиболее сложная работа предстоит над ротовыми щупальцами. Они начинаются в губчатой области под куполом и тянутся как хвост. Медуза использует ротовые лопасти для добывания пищи.

Я уделила особое внимание завиткам на ротовых щупальцах, показав их убористыми петлями по намеченным ранее линиям. Вы также можете попробовать другие типы завитков, чтобы добиться такого же вида.

ГОТОВО!

После того как будут закончены ротовые лопасти, я добавила бахромчатые щупальца. Это всего лишь простые линии, но я сделала их толстыми и тонкими, чтобы они смотрелись реалистичнее.

Если вы присмотритесь, то увидите, что я спрятала некоторые щупальца за ротовыми лопастями, прежде чем продолжить их с другой стороны. Это помогает добавить рисунку глубины.

Закончив медуз, я добавила пузырьки разных размеров.

Совет

Я всегда стираю карандашные линии перед финальной доводкой. Стерев карандаш, вы увидите, что еще нужно сделать. Однако, убедитесь, что тушь полностью высохла, прежде чем брать в руки ластик!

Высохшая тушь суми блестит, поэтому вам может быть трудно определить, что она полностью высохла. Полученное опытным путем правило: поднимите рисунок до уровня глаз и удостоверьтесь, что тушь лежит плоско, а не возвышается над поверхностью бумаги.

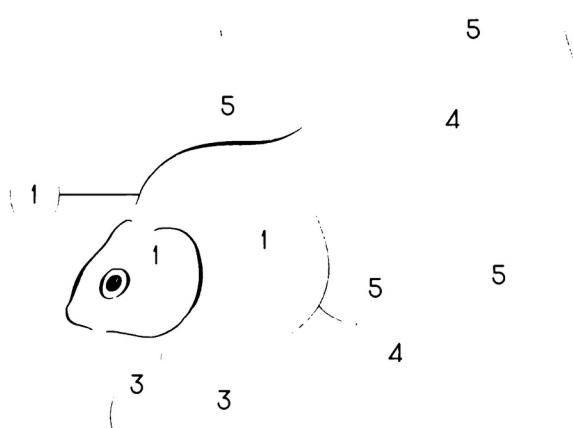
Goldfish

ЗОЛОТАЯ РЫБКА

Золотые рыбки действительно интересны, потому что их мягкий волнистый хвост идеально подходит для крупных завитков. На самом деле, золотые рыбки и голуби были первыми объектами, на которых я учились каллиграфическому рисунку.

ШАГ 1

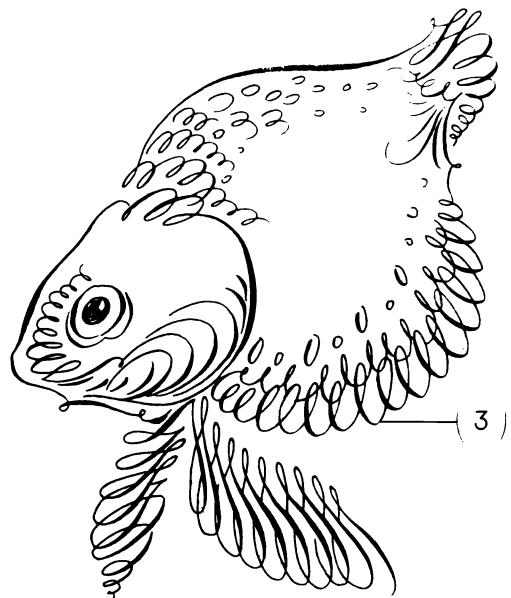
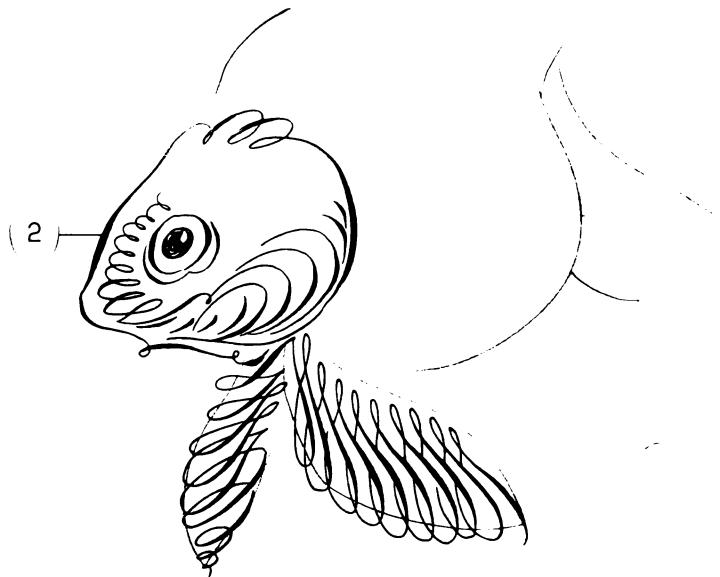

Вот на какие фрагменты я разделила свою рыбку. Я сделала рисунок довольно крупным: от края носа до конца хвоста примерно 16,5 см. Нам предстоит раскрасить большой участок, причем, каждый фрагмент тоже не назовешь маленьким. Участки меньшего размера украшать обычно проще, но давайте испытаем наши умения!

ШАГ 2

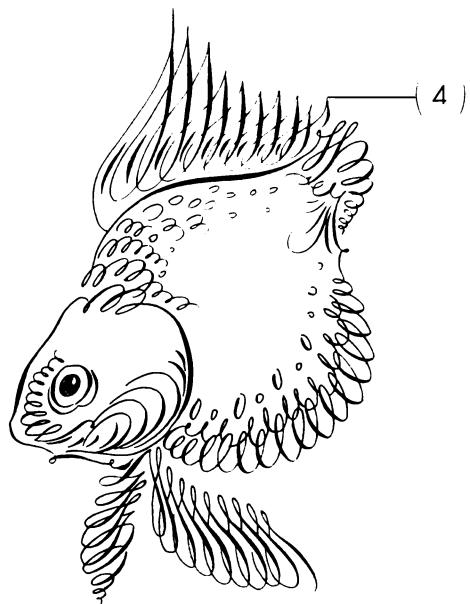
Как обычно, первым делом я оформила лицо. Я сделала глаза большими и блестящими и закончила маленькие передние плавники (грудные плавники).

Правда, я слегка вышла за линии, но это не страшно, лишь бы контуры выглядели ровными. В любом случае, карандашные линии будут стерты, поэтому никто ничего не узнает!

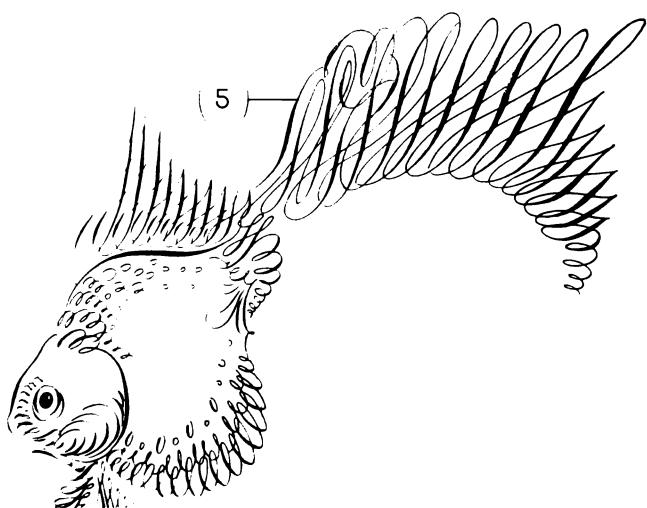
ШАГ 3

Туловище вызывает затруднения из-за чешуи, но я решила эту проблему с помощью петель и спиралей. Я не заполняю пространство полностью, потому что на фотографии-образце имеется огромный отблеск на боку рыбки. Этот участок можно классифицировать как оттенок 1, поэтому я не буду его заполнять.

ШАГ 4

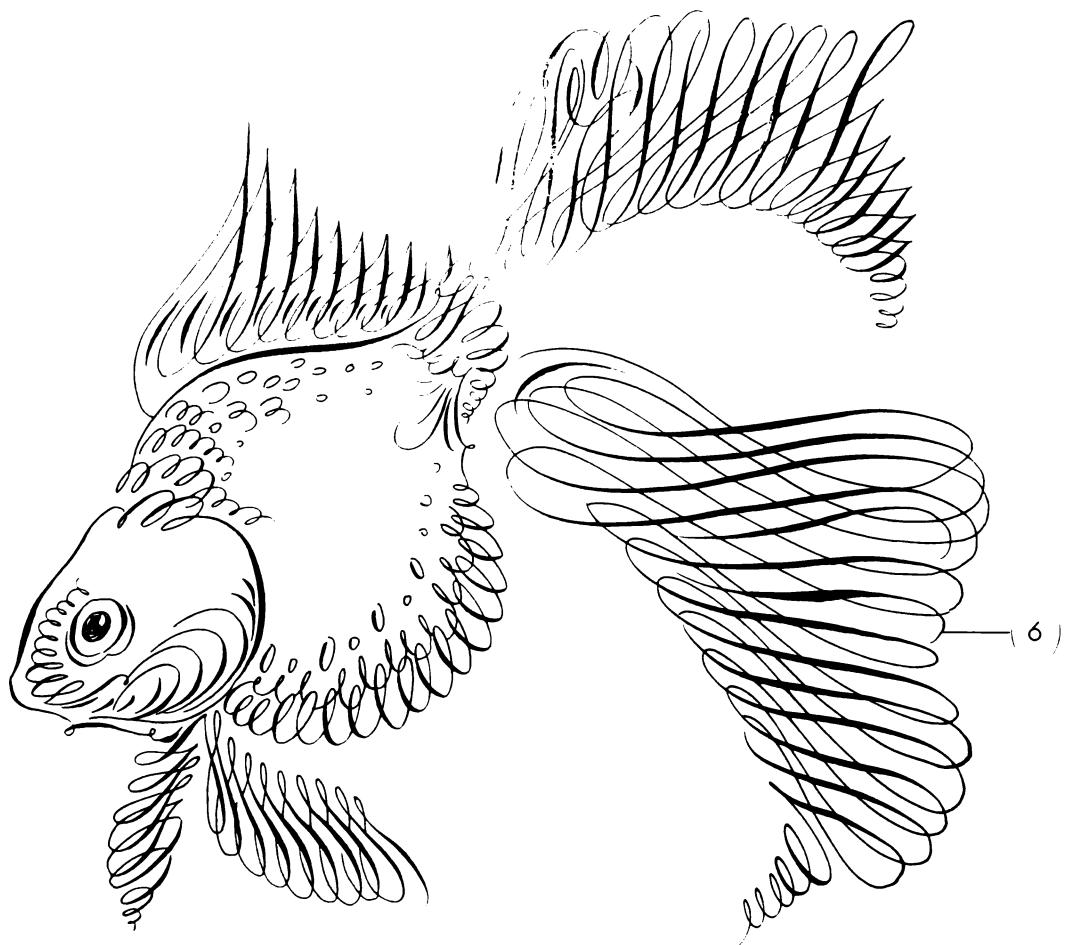
Верхний плавник (спинной) - самый интересный! Я сделала его заостренным и жирным, хотя и не таким жирным, как следующий.

ШАГ 5

Разукрашивание завитками больших и заметных пространств заставляет меня немного нервничать. Один раз начав, продолжайте и даже не думайте останавливаться!

В этой части, как вы можете видеть, я начала с колебаний, но, по мере того как входила в ритм, петли становились все более и более уверенными. Не беспокойтесь об «идеальности»; в конце концов, все эти маленькие отличия создают произведение искусства, которое выглядит более интересно.

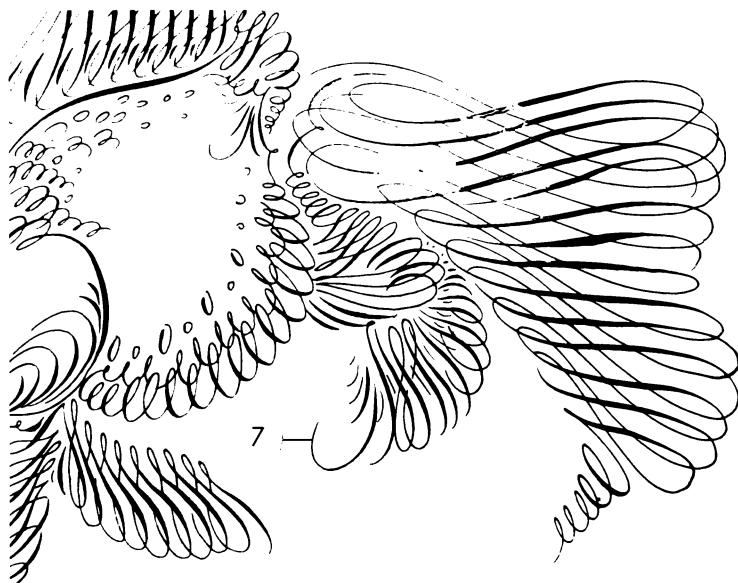

ШАГ 6

На следующем этапе я заполнила участок нижней части хвоста (нижней доли хвоста). Я хотела, чтобы он получился максимально экстравагантным, поэтому особенно старалась рисовать завитки как можно более размашисто и бесстрашно.

Чтобы создать этот завиток, мне пришлось несколько раз остановиться, поднять и снова обмакнуть перо, потому что у меня заканчивалась тушь. Каждый раз, я старалась поддерживать тот же ритм, пока наконец не дошла до конца хвоста и не смогла вздохнуть с облегчением. Сложная часть выполнена. Уф!

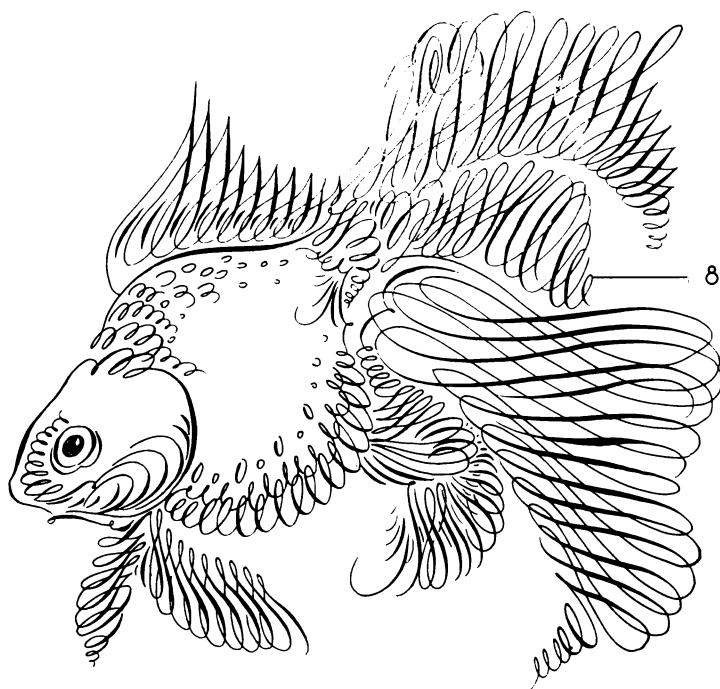

ШАГ 7

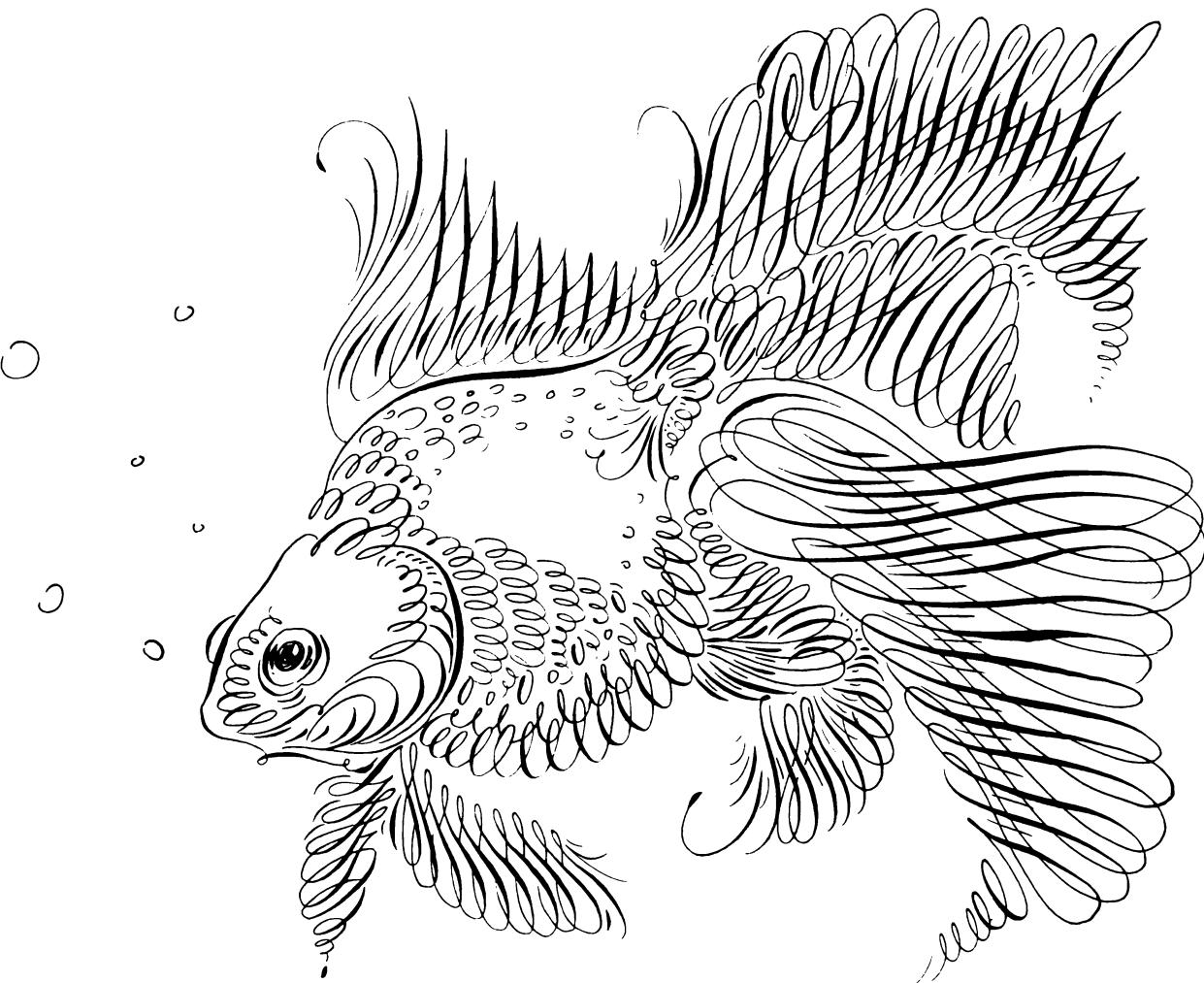
Затем я перешла к маленькому загибающемуся плавнику под хвостом (брюшному). На фотографии образце он выглядит как оттенок 3 или 4, но я решила закрасить его как оттенок 5, потому что мне требовался контраст с брюшком.

Мне нравится, как брюшной плавник загибается вверх на конце. Хотя на фотографии есть небольшой изгиб, я постаралась преувеличить его, добавляя свое авторское видение.

ШАГ 8

И наконец, маленький плавник (анальный) между верхней и нижней частями хвоста. Мы почти закончили! Работа была трудной из-за размера, но, когда у вас много места, вы можете заполнить его большим количеством каллиграфических деталей.

ГТОВО!

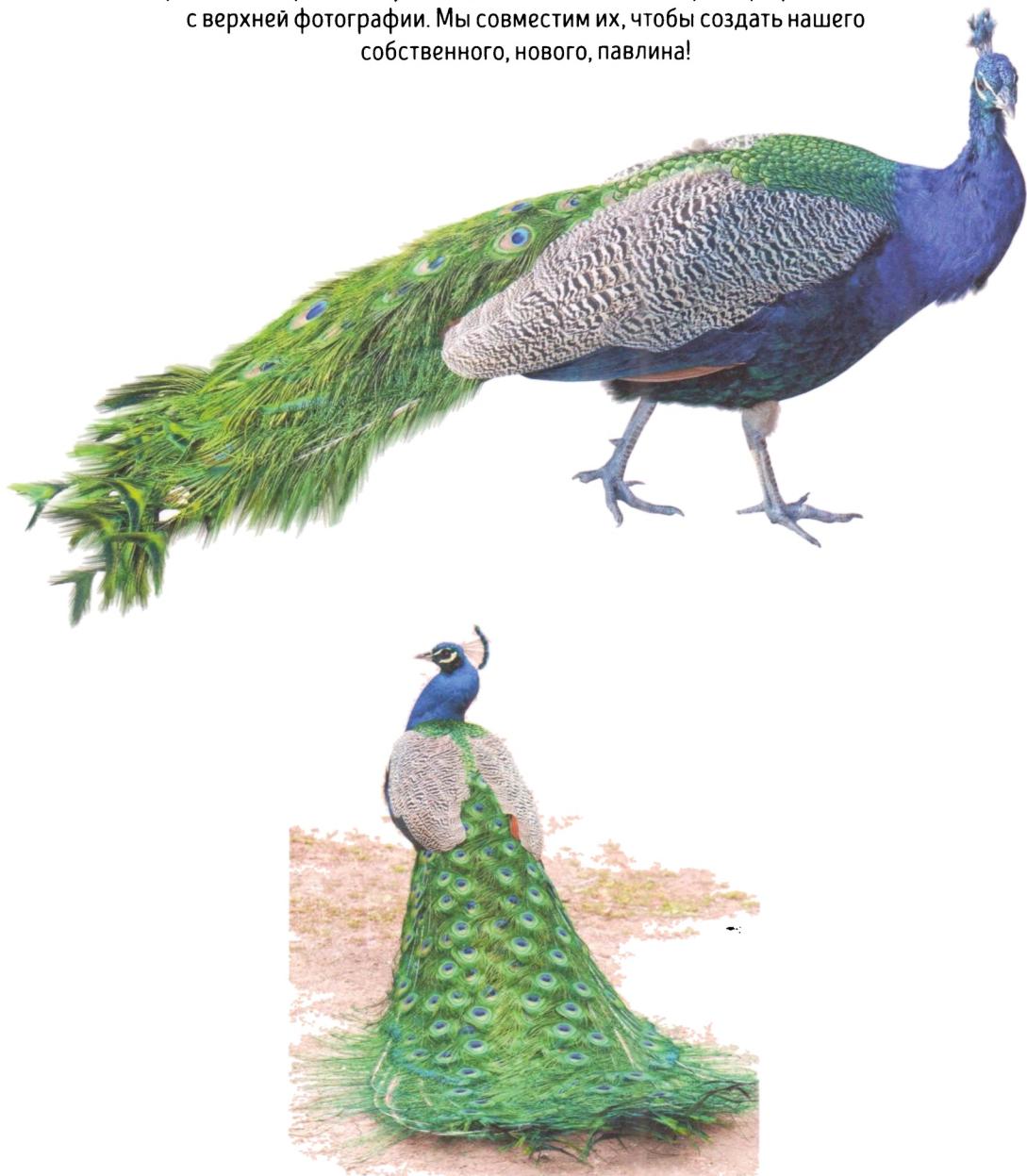
Стерев карандашные линии, я внесла еще несколько финальных штрихов. Если вы сравните этот рисунок с предыдущим, то увидите, что я добавила мелкие, но значительные детали. Самым ответственным был второй штрих рядом с глазом. Он придал взгляду золотой рыбки большую глубину.

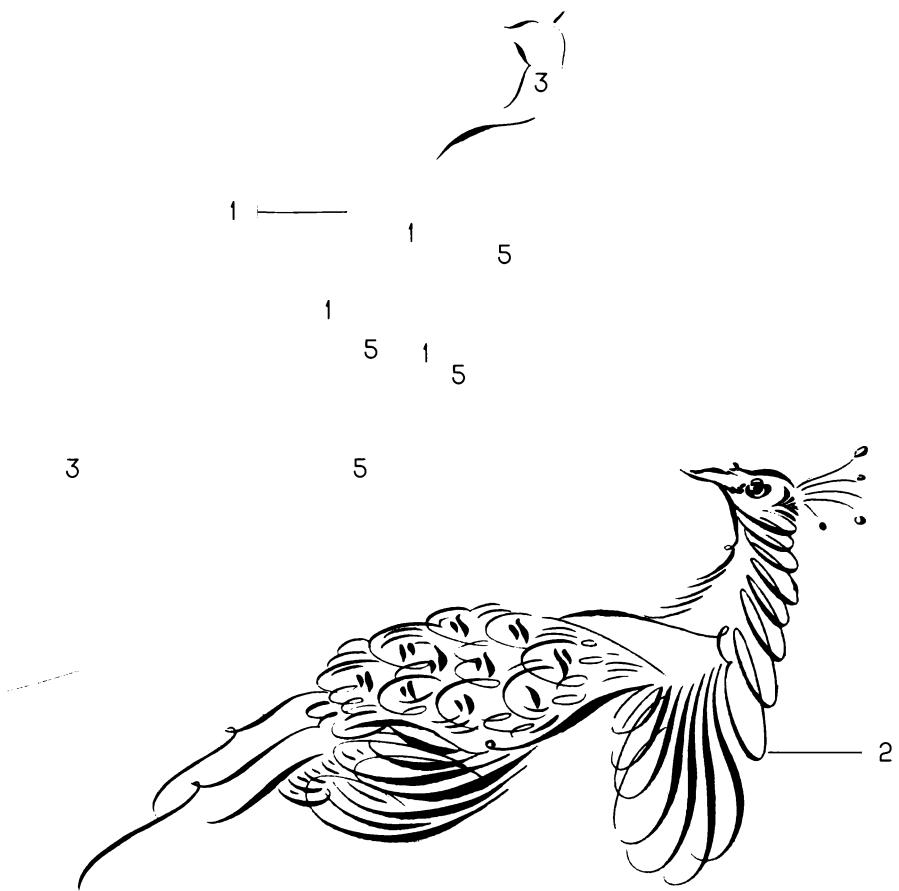
Обязательно найдите время рассмотреть уже сделанную работу и добавьте детали там, где это возможно. Конечно, вы также должны уметь вовремя остановиться. Дайте мне знать, когда научитесь, – потому что мне тоже стоит этому поучиться!

Peacock

ПАВЛИН

Давайте слегка развлечемся! Я нашла 2 красивые фотографии павлинов, причем мне нравится туловище павлина с нижней фотографии и хвост с верхней фотографии. Мы совместим их, чтобы создать нашего собственного, нового, павлина!

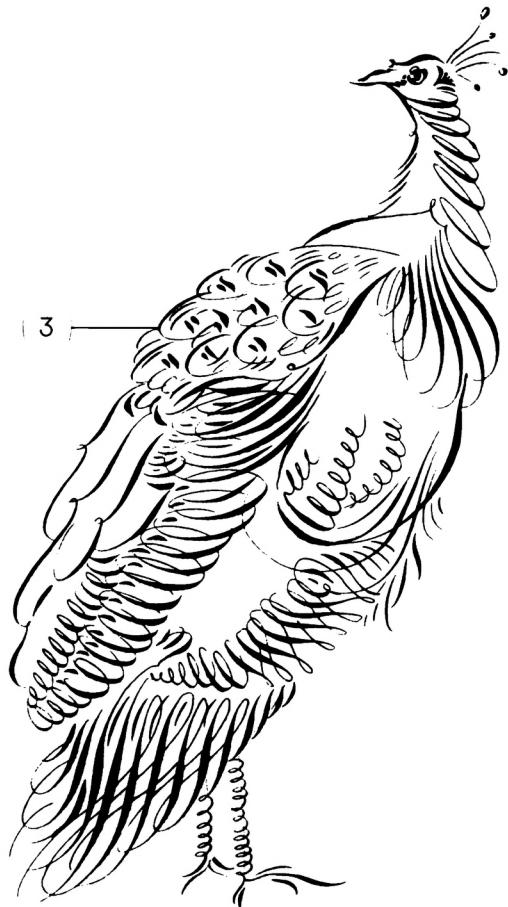
ШАГ 1

Туловище павлина нужно разбить на много фрагментов. Вот что у меня получилось. Я оставила хвост слегка «неоконченным», потому что мы собираемся украсить его так же, как украшали медузы, - будем его надстраивать во мере продвижения.

Хвост намного крупнее и пышнее туловища - это именно то, что люди любят в павлинах!

ШАГ 2

Мои завитки вышли за намеченные линии, но мне нравится, как все получилось. Раньше я не пробовала такую фактуру, как на этом крыле, но именно так я интерпретировала узоры с фотографии. На этом павлине много новых узоров.

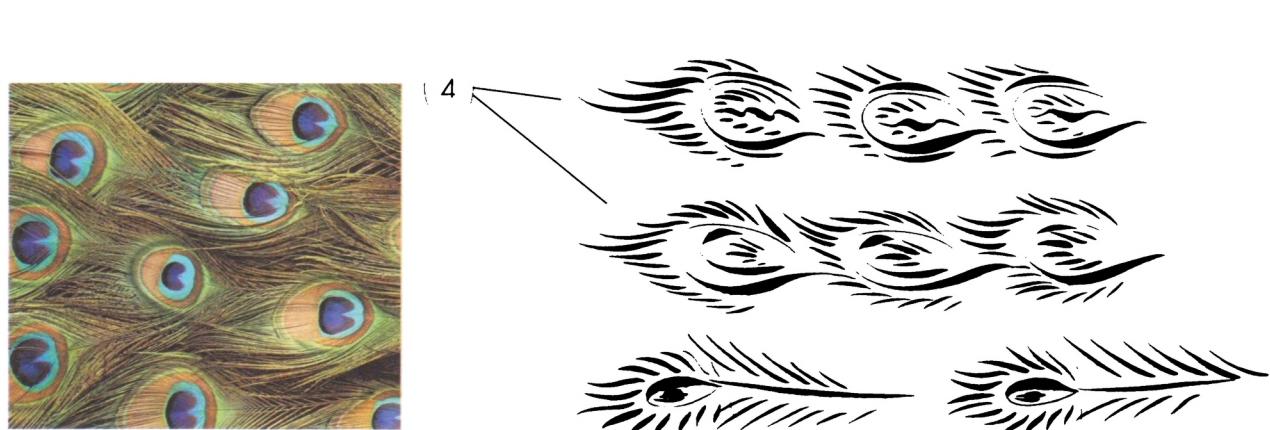
ШАГ 3

Вот какое туловище павлина получилось у меня. Возможно, немного облупленное, но я уравновешу его хвостом. И еще я добавила ноги, о которых забыла на первоначальном наброске.

А теперь давайте примемся за хвост!

ШАГ 4

На черновике я сделала несколько проб, чтобы решить, как следует нарисовать «глазки» на хвостовых перьях. Мне нравятся два верхних рисунка; они довольно реалистичны.

ШАГ 5

Вместо того чтобы заполнять глазками весь хвост, я решила, чтобы он выглядел интереснее, сначала нарисовать огромный завиток по нижней стороне хвоста. В этом рисунке я хотела показать больше примеров завитков. Обратите внимание, что я сделала «глазки» на хвосте разного размера: это придает многообразие и глубину нашему павлину. Будьте непредсказуемы!

ШАГ 6

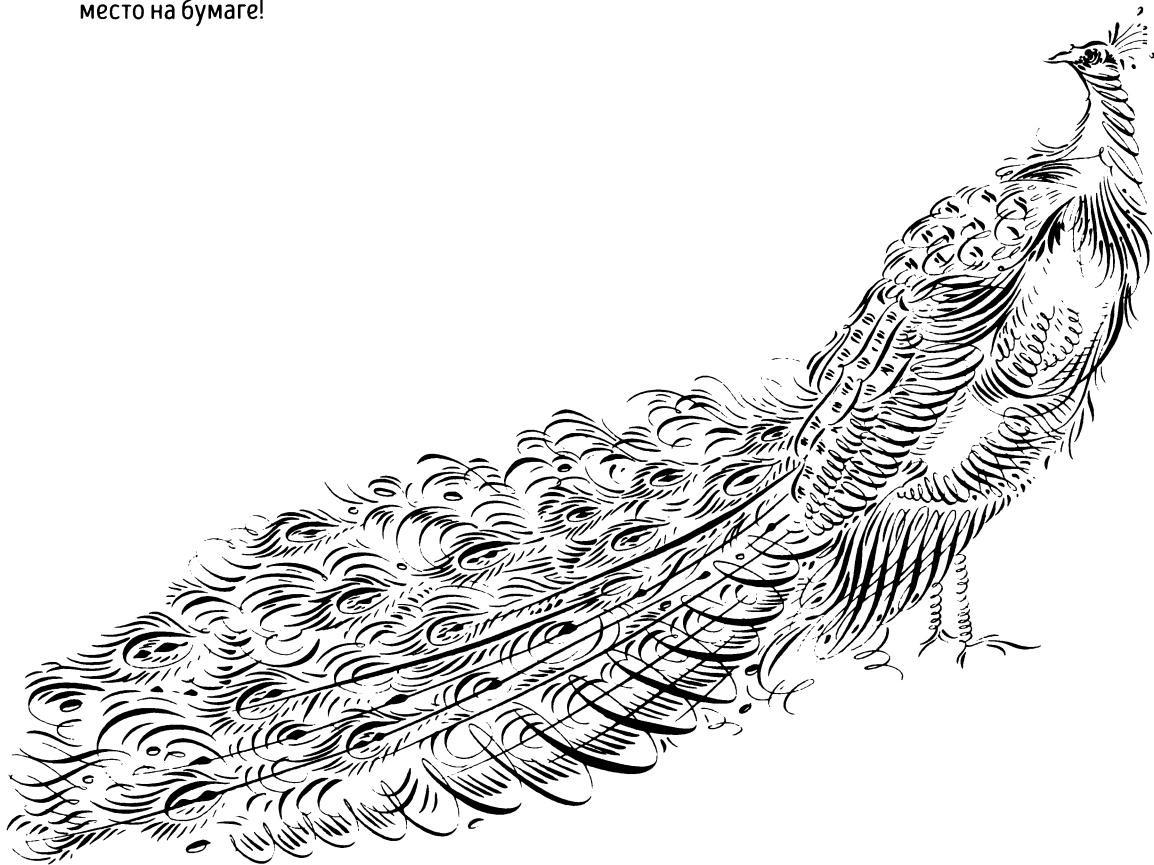
Я аккуратно заполнила детали в глазках, старательно преувеличивая «пламя» вокруг краев.

ШАГ 7

После того как были сделаны «глазки», я заполнила пространства между ними дополнительными завитками. На фотографии-образце хвост выглядит гладким и аккуратным, но я хочу, чтобы хвост у моего павлина был по-настоящему пушистым и пышным!

ГТОВО!

И вот мой павлин готов! Я слегка вышла за рамки, но будем считать, что это мой каллиграфический этюд! Если бы мне пришлось его переделывать, я бы сделала хвост чуть длиннее - к сожалению, у меня закончилось место на бумаге!

ГЛАВА 4

ЛЕТТЕРИНГ И КАРТУШИ

Если добавить надписи, ваши каллиграфические рисунки смогут выполнять одновременно и развлекательную, и практическую функцию.

Скомбинируйте их на приглашениях, почтовой бумаге, меню, рекламных объявлениях или на всем, чем угодно. Вы можете ориентировать письменные или печатные буквы в любом направлении!

ДОБАВЬТЕ БУКВАМ КРАСОТЫ!!

Эти жирные рукописные буквы одновременно притягивают внимание и поднимают настроение. Они идеально подойдут там, где нужно написать всего одно или два слова, чтобы изложить самую суть.

Aa Bb Cc Dd Ee
Ff Gg Hh Ii Jj
Kk Ll Mm Nn
Oo Pp Qq Rr Ss
Tt Uu Vv Ww
Xx Yy Zz

Этот ложный романский шрифт, написанный от руки, выглядит эксцентрично и одновременно весело. Его угловатый облик создает хороший контраст с изгибами завитков.

Aa Bb Cc Dd Ee

Ff Gg Hh Ii Jj

Kk Ll Mm Nn

Oo Pp Qq Rr Ss

Tt Uu Vv Ww

Xx Yy Zz

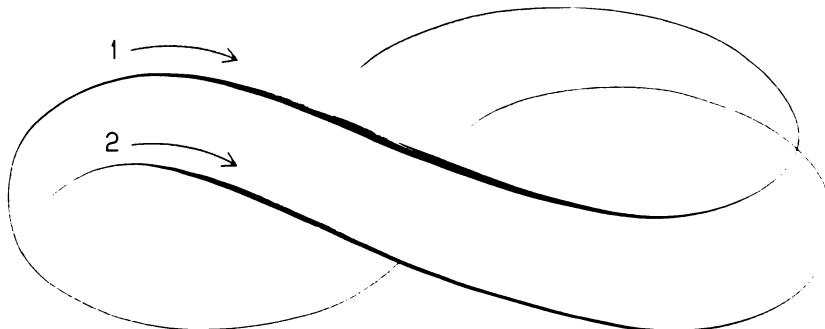

СОЗДАЙТЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ КАРТУШИ

Теперь, когда наши кисти и руки расслаблены благодаря всем выполненным упражнениям, мы можем применить изученные базовые штрихи для того, чтобы нарисовать картуши. Также известные под названием разделители, эти замкнутые рисунки состоят в основном из завитков, но также могут включать в себя слова, птиц, цветы или любые другие элементы. Вы можете создать транспарант между 2 завитками, просто добавив имена, поздравления, поговорки или что-нибудь еще по своему желанию. Давайте попробуем!

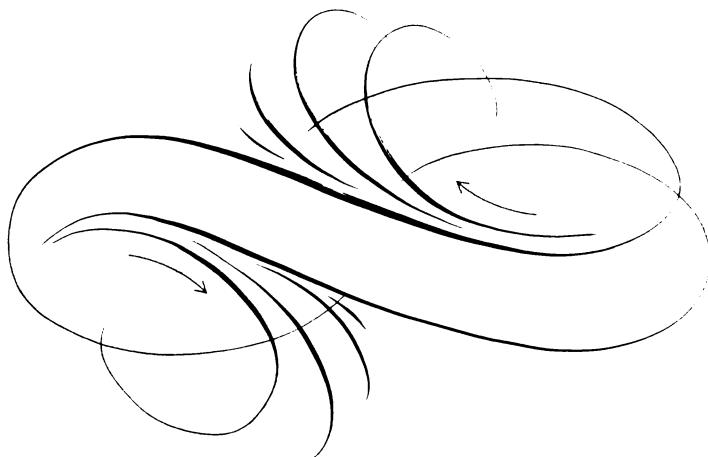
УПРАЖНЕНИЕ 1

Я предпоchitaю для начала нарисовать прямую горизонтальную линию карандашом. Эта вспомогательная линия поможет уравновесить рисунок.

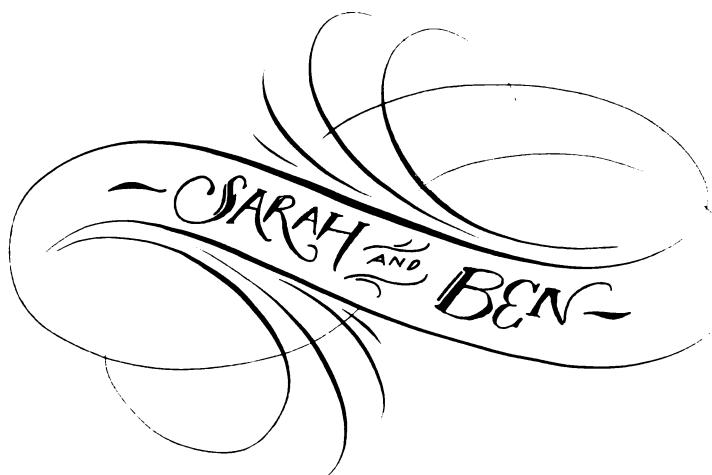
ШАГ 1

Сначала мы нарисуем все самые важные завитки. Первые штрихи притягивают к себе основное внимание, они должны быть крупными и жирными. Не беспокойтесь, если сначала они не будут получаться как нужно. Возможно, вам понадобится сделать несколько тренировочных штрихов на черновике, чтобы «расписать» руку. Если вы пишете косым держателем, но результат вам не нравится, попробуйте взять прямой держатель, - и наоборот. В этом узоре я использовала прямой держатель.

ШАГ 2

Теперь, когда трудная часть работы позади, мы добавим завитки второго порядка. Сначала я сделала нижнюю секцию, а затем повернула бумагу вверх ногами, чтобы сделать другую сторону. Поворот бумаги позволяет мне оставить руку в удобном для меня положении. Он также поможет вам найти лучшие способы для украшения рисунка. Завитки второго порядка по-прежнему важны, но они должны дополнять первичные штрихи, а не затмевать их.

ШАГ 3

Я собираюсь использовать этот рисунок для шапки письма, поэтому добавила имена друзей между первыми завитками. Замените их на всё, что вам нравится, например, «Спасибо», «Моя любовь», «Ты лучший», и т. д. Для того чтобы рукописные буквы получились красивыми и жирными, я использовала особое перо.

ШАГ 4

Я добавила завитки третьего порядка. Это самые мелкие и наиболее декоративные штрихи: точки, маленькие штрихи, завитушки и другие финтифлюшки, которые добавят работе красоты. Главное здесь - сохранить равновесие; что бы вы ни делали с левой стороны, обязательно повторите то же с правой.

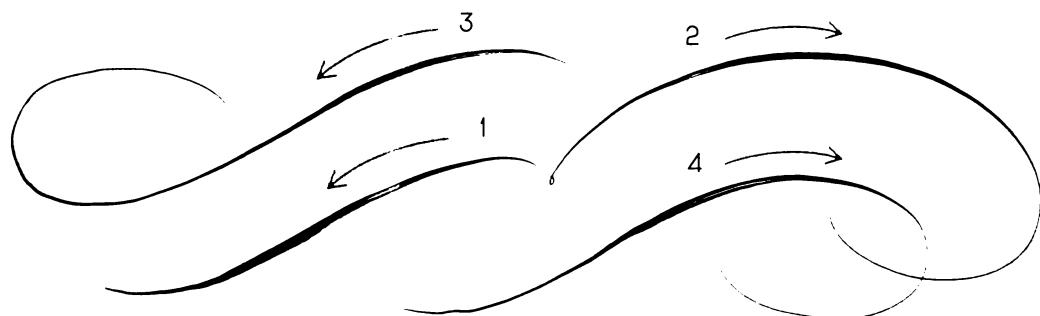
ШАГ 5

В завершение я добавила больше штрихов снаружи с правой и левой сторон, чтобы растянуть и сбалансировать рисунок. Вспомогательные линии помогут проследить, чтобы рисунок располагался относительно горизонтально. Еще несколько дополнительных спиралей и финальных штрихов здесь и там, - и мы закончили! Не забудьте стереть вспомогательные линии, которые вы рисовали карандашом!

Совет

Чтобы линии не дрожали, попробуйте работать быстрее, но не слишком быстро, чтобы не насажать клякс!

УПРАЖНЕНИЕ 2

ШАГ 1

Этот узор выглядит более сложным, но на самом деле он примерно такой же, как в упражнении 1, разница лишь в паре лишних штрихов.

ШАГ 2

Здесь между завитками хватает места примерно для 4 слов, но я ограничилась двумя, по одному в каждом прямоугольнике. Я также добавила завитки второго порядка - аналогично упражнению 1. Постепенно мы развиваем свой навык.

ШАГ 3

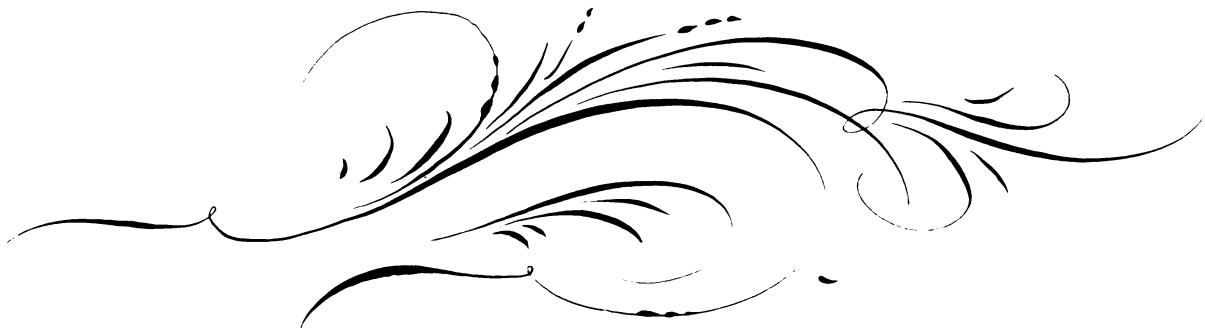
Теперь завитки третьего порядка по бокам и сверху. Следите, чтобы сохранился общий баланс всей композиции. Она напоминает качели: иногда слишком тяжелая слева; иногда слишком тяжелая справа - поэтому продолжайте рисовать, пока обе стороны не окажутся уравновешены. Не забывайте делать перерывы и время от времени оглядывать всю работу со стороны.

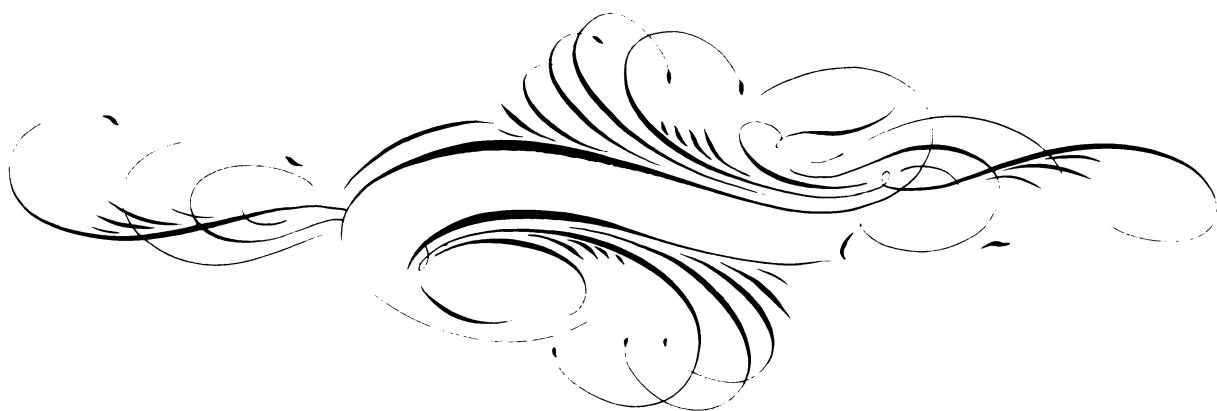
ШАГ 4

Я не увидела достаточной сбалансированности в середине и поэтому нарисовала букет, пробивающийся из центра. Он добавил тяжести и наконец уравновесил мои «качели». Этот узор может показаться сложным, но вы ведь уже рисовали этот и другие узоры в предыдущих упражнениях. Вспомните, чему вы научились, и примените полученные знания здесь.

ПРИМЕРЫ

Как вы видите, картуши из завитков можно нарисовать разными способами. Мы начнем маленький картуш из первичных штрихов, затем добавим штрихи второго порядка, затем декоративные штрихи третьего порядка и будем наращивать его по ходу работы. Когда вы работаете последовательно, шаг за шагом, работа не пугает так сильно!

Вид изменится в зависимости от того, насколько вы его разовьете. Как подпись или письмо от руки ваш рисунок будет отличаться от моего, потому что наши стили работы в принципе различаются. Как и другие примеры, которые я привожу в этой книге, не копируйте их в точности, старайтесь использовать их для вдохновения, чтобы нарисовать собственный орнамент. Не забывайте поворачивать бумагу в процессе работы, чтобы помочь себе вести завитки. Осторожнее: это вызывает привыкание, - и прежде чем вы это осознаете, вы изобразите дюжины картушей.

УПРАЖНЕНИЕ 3

Оживите свой дизайн птицами, цветами или другими деталями. Для начала давайте нарисуем обычную птицу.

ШАГ 1

Мы начнем с горизонтальной вспомогательной линии, которую проведем карандашом. Затем добавим 2 завитка первого порядка.

ШАГ 2

Прежде чем добавить завитки второго порядка, давайте нарисуем птицу. Посмотрите в главе «Животные», как создать собственную птицу, или скопируйте мою из этого узора. Не бойтесь добавлять собственные детали. Выходите за рамки привычного!

ШАГ 3

Когда птица закончена, я продолжаю добавлять завитки второго порядка, как обычно, стараясь не слишком «потревожить» птицу. Видите, как я пытаюсь уравновесить левую и правую стороны? Продолжайте в том же духе!

ШАГ 4

Здесь мои завитки третьего порядка состоят из тонких линий и точек. Мне нравится использовать в качестве декоративных элементов точки - они напоминают мне черные драгоценные камни.

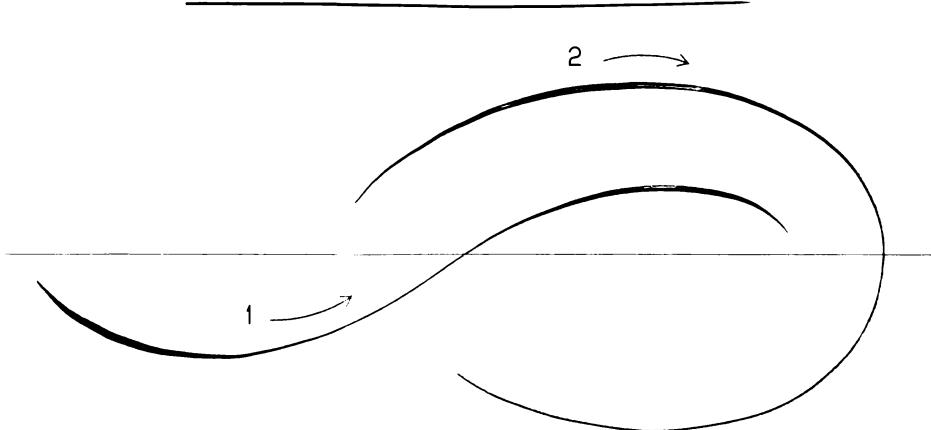

ШАГ 5

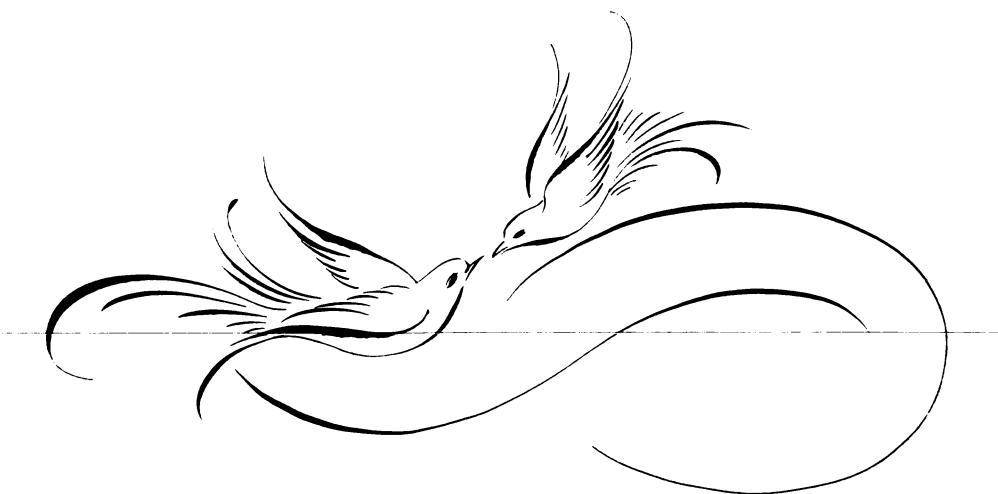
В дополнение к черным точкам мне нравится рисовать крошечные кружки. Они напоминают мне пузыри или жемчужины и представляют собой прекрасный заполнитель пространства. Еще несколько спиралей и завитков, несколько добавленных слов, и этот прекрасный картуш готов!

УПРАЖНЕНИЕ 4

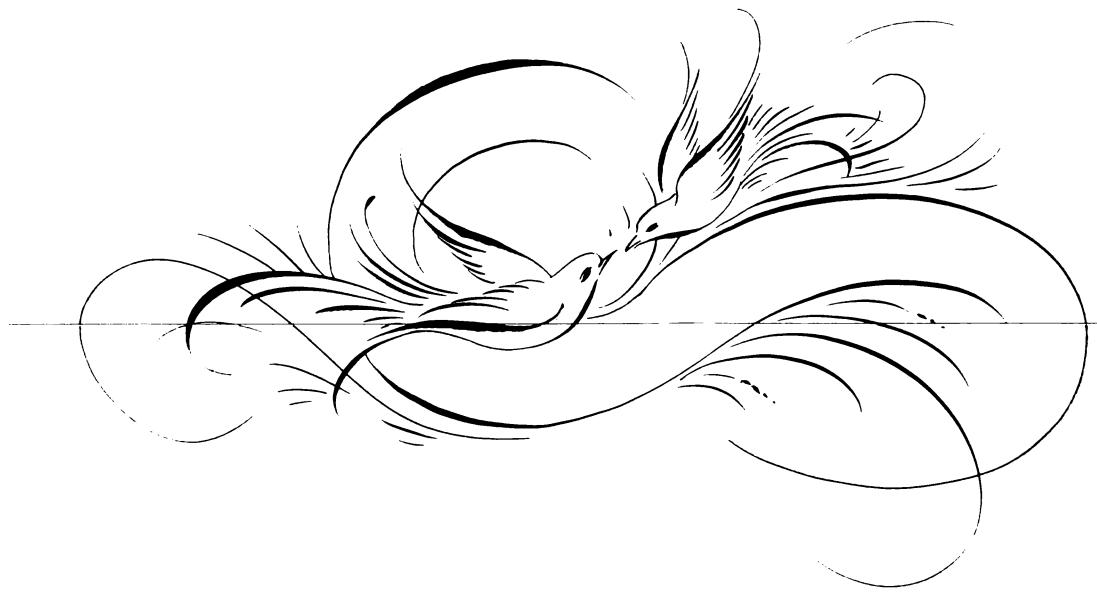
ШАГ 1

Давайте попробуем нарисовать другой картуш с птицей.
Начните с завитков первого порядка. Второй штрих должен получиться
красивым и закругленным.

ШАГ 2

К этому картушу я добавила 2 целующихся птичек. Вы можете нарисовать
больше или меньше деталей, на свое усмотрение. Чтобы изобразить этих
птичек, я использовала косой держатель, но вы возьмите тот, которым вам
удобнее работать. Для выведения завитков я снова взяла прямой держа-
тель - вы не обязаны постоянно работать одной и той же ручкой.

ШАГ 3

Когда птички были готовы, я добавила завитки второго порядка. Их было непросто уравновесить с 2 птицами, но я старалась!

ШАГ 4

Пожалуй, я слегка переборщила с завитками третьего порядка, потому что хотела уравновесить композицию. Думаю, мне это удалось, даже несмотря на ее некоторую чрезмерность. Но и мой стиль тоже несколько чрезмерный, поэтому я просто признаю его право на существование.

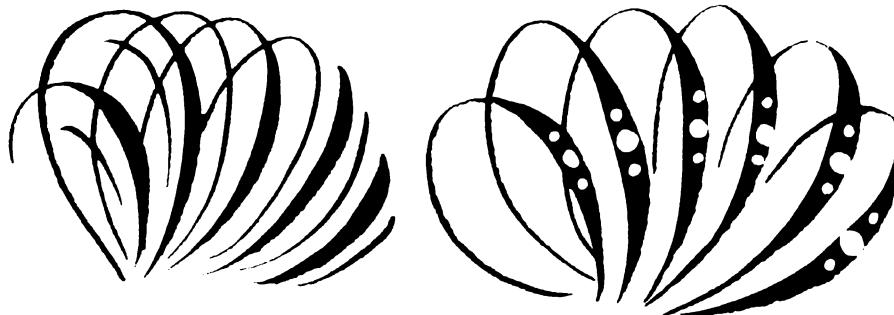
Продолжайте рисовать завитки, и вы тоже найдете свой стиль!

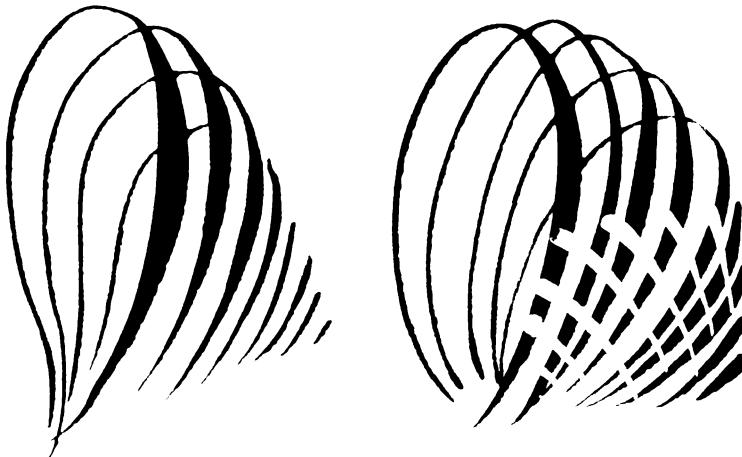
УПРАЖНЕНИЕ 5

Вот несколько каллиграфических идей, которые вы можете использовать в своей работе. Не ограничивайтесь только этими идеями; вы можете смешать и объединить 2 или 3 задумки, чтобы создать новые узоры.

ШАГ 1

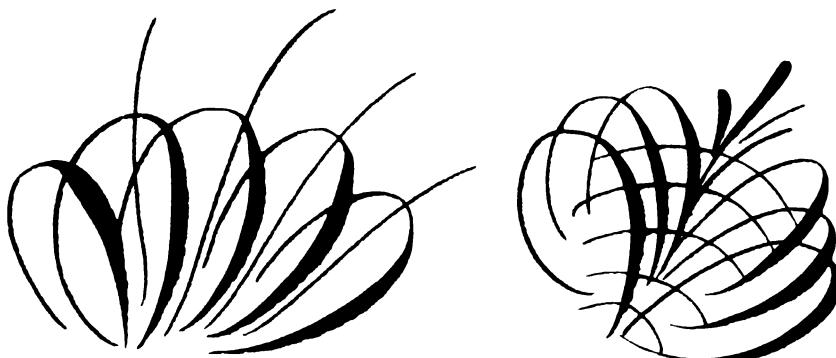
Я часто использую чередующиеся тонкие и толстые линии. Они создают фантастически интересный вид и выполняются очень просто. Подождав, пока тушь высохнет, я нарисовала точки и штрихи белой тушью.

ШАГ 2

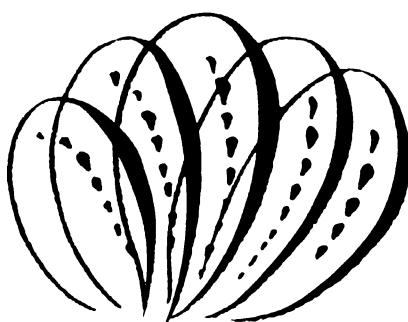
Вы также можете попробовать плавный переход от очень толстой к очень тонкой линии. Это отлично смотрится, если вам нужно слить темную область со светлой.

ШАГ 3

Иногда я чередую изогнутые линии с прямыми. При желании вы можете добавить еще больше завитков между прямыми линиями.

ШАГ 4

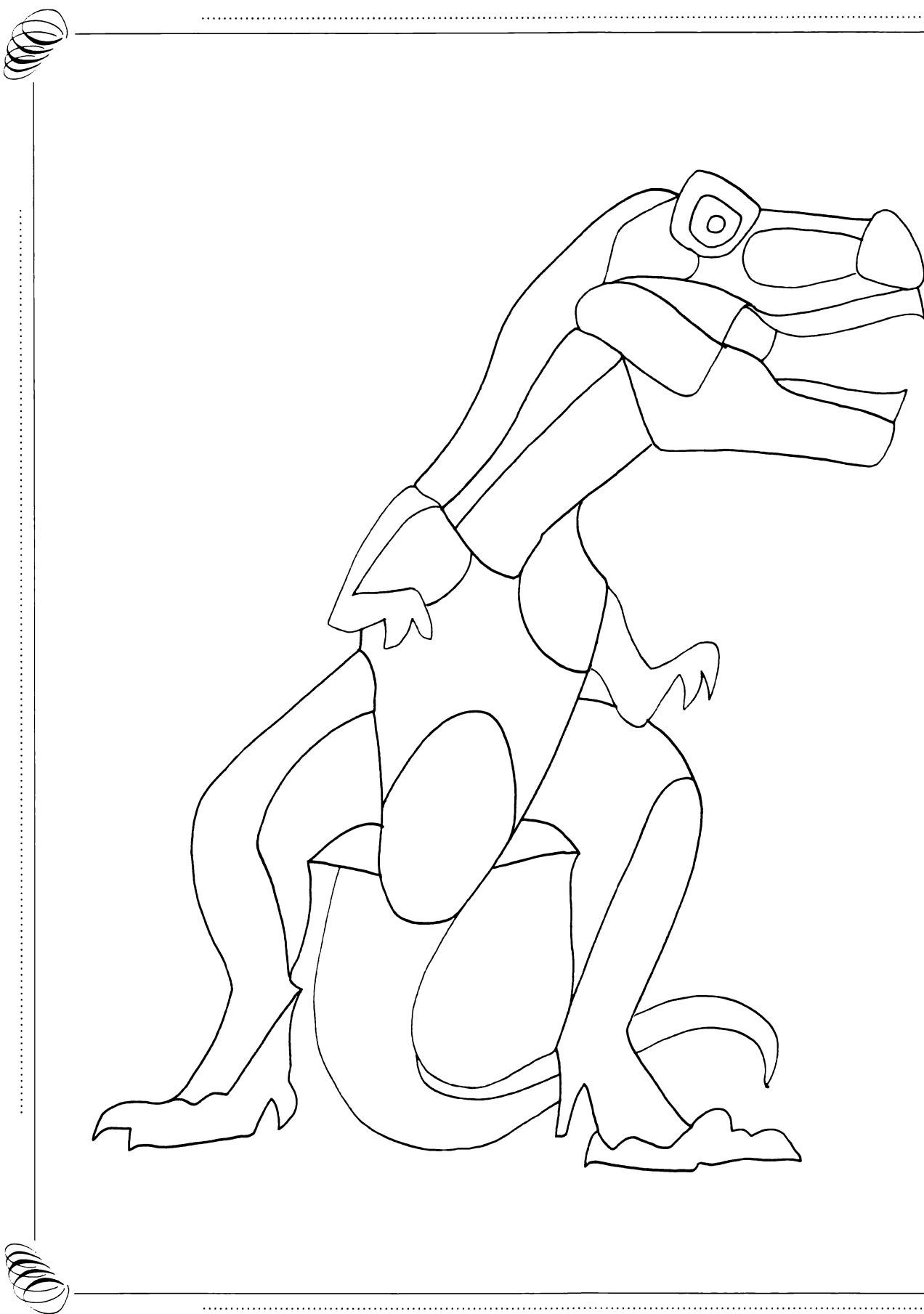
Мне нравится дополнять завитки точками. Точки прерывают монотонность, которая возникает от слишком большого количества линий, и напоминают искорки.

ШАГ 5

Добавление забавных деталей, таких как смешные спиральки, пузырьки и острые штрихи, ни одна из которых не является классическим каллиграфическим узором, может быть чрезвычайно милым.

ГЛАВА 5

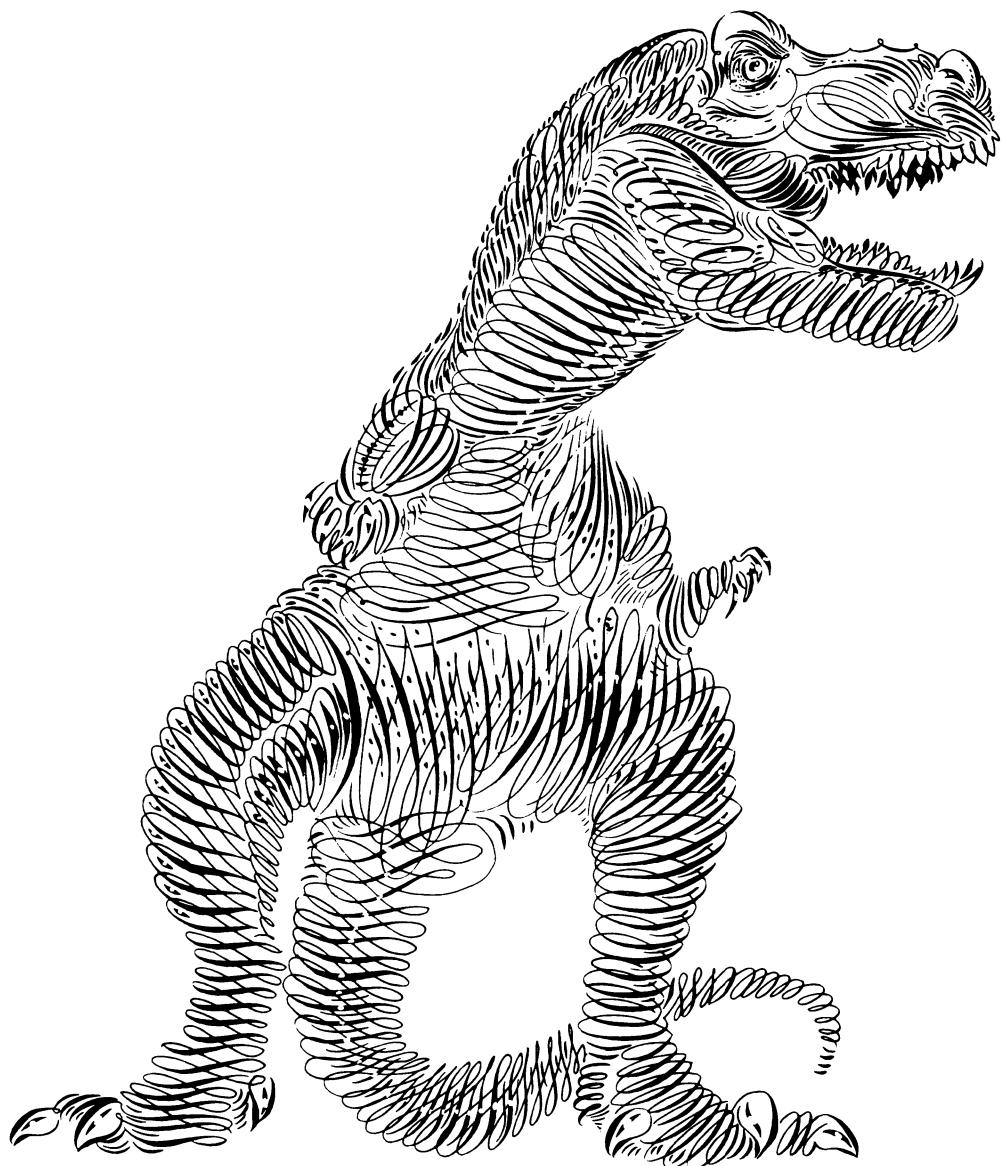
УПРАЖНЕНИЯ:
ДРУГИЕ
ЖИВОТНЫЕ

В этой главе я собрала подборку из образцов животных и разбила ее на части. Не стесняйтесь скопировать мои труды или разбейте на собственные секции и начинайте рисовать завитки!

На странице после каждого шаблона я представляю собственный законченный рисунок из завитков. Постарайтесь не подсматривать, но, если вам нужна помощь, вы всегда можете взглянуть на то, как я поступила со сложными участками рисунка. Я надеюсь, они помогут вам продолжить работу. Получайте удовольствие!

ПОПУГАЙ

Наиболее узнаваемая черта попугаев - это их красивый изогнутый клюв и длинный хвост. Мы не можем передать яркие окраски, используя одну черную тушь, но, конечно, можем заменить их разными узорами и фактурами!

Вот мой законченный попугай. Я украсила
его крылья и хвост множеством
декоративных деталей. Я видела,
что у некоторых попугаев глаза обведены
морщинистой черной каймой, поэтому
добавила и ее. Хотя, возможно, это
не одобрят орнитологи, дополнительные
линии действительно помогают попугаю
выглядеть более реалистично.

СОВА

На этот раз предлагаю включить в наш рисунок какие-нибудь слова.
На фотографии-образце сова выглядит немного злой, но я бы хотела,
чтобы она выглядела славной и дружелюбной.

You're A
Hoot!

Я нарисовала сове по-настоящему
милые большие глаза и крошечный
клюв. Я также сделала много мелких
точек, чтобы изобразить фактуру,
распушила птице крылья и заполнила их
более роскошным узором.

ЕНОТ

На гигантском боку этого енота полно места для надписей!

DON'T WORRY
BE HAPPY

Маска, глаза и хвост обведены дополнительными завитками; туловище я сделала круглым и «мультяшным», чтобы вместить в него текст. Также в качестве дополнительного приема я добавила точки, нарисованные белой краской внутри букв.

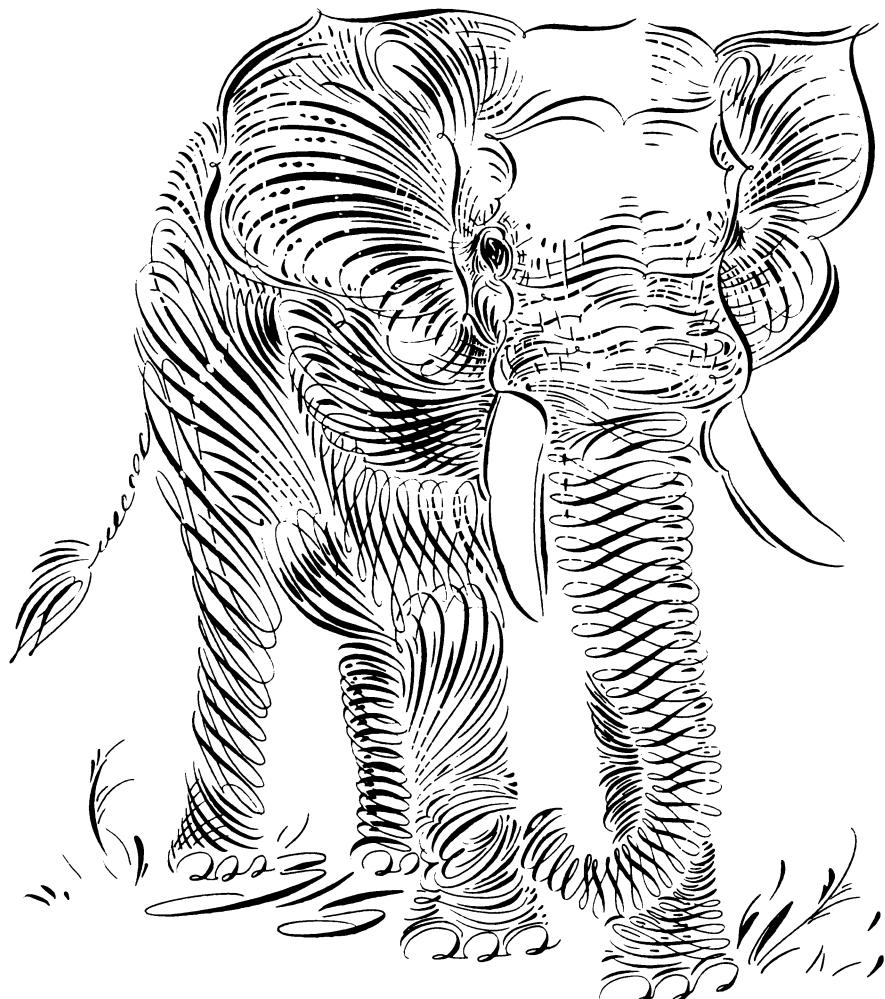

СЛОН

Изображение слона немного сложнее, но, думаю, сейчас вы к нему готовы. Просто помните, что главные отличительные черты слона – это хобот, бивни и, конечно, гигантские уши.

Этого слона было действительно интересно украшать! Я начала с головы и перешла к хоботу и бивням. Затем я посвятила дополнительное время ушам, стараясь сделать завитки крупными и жирными.

После того как всё было сделано, я создала сморщенную фактуру, разбив некоторые более тонкие линии белой краской. Это делает завитки визуально прерывистыми, но намного более интересными.

ЩЕНОК

Этот очаровательный щенок кавалер-кинг-чарльз-спаниеля заслуживает,
чтобы написать на нем «Я люблю тебя», - разве вы не согласны?

I Love You

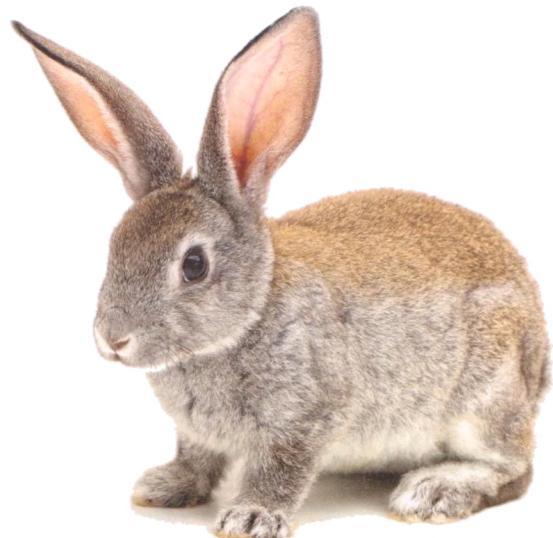
А-а-а! Я нарисовала ему
действительно большие круглые
глаза и нос в форме сердечка.
Я также спрятала дополнительные
сердечки внутри завитков
на туловище - посмотрим, сможете
ли вы их найти!

КРОЛИК

Говоря о милоте, давайте следующим
попробуем изобразить кролика! *C'est bon?*

*C'est
BON*

Вот мой готовый миляга-кролик.
При его создании я потратила
много времени, изображая
мордочку и уши, особенно
громадные глаза, но оставила все
остальное относительно простым.

ЛИСА

Отлично, а теперь давайте нарисуем лису! Ее главные отличительные черты - это острые уши и огромный хвост, который будет очень интересно украшать завитками!

CARPE
DIE:M

)))

))

)))

(())

Особое внимание уделите маске лисы, которая должна быть немного темнее, ее острым ушам и огромному пушистому хвосту. Также не забудьте об очень длинных усах.

(())

ЗЕБРА

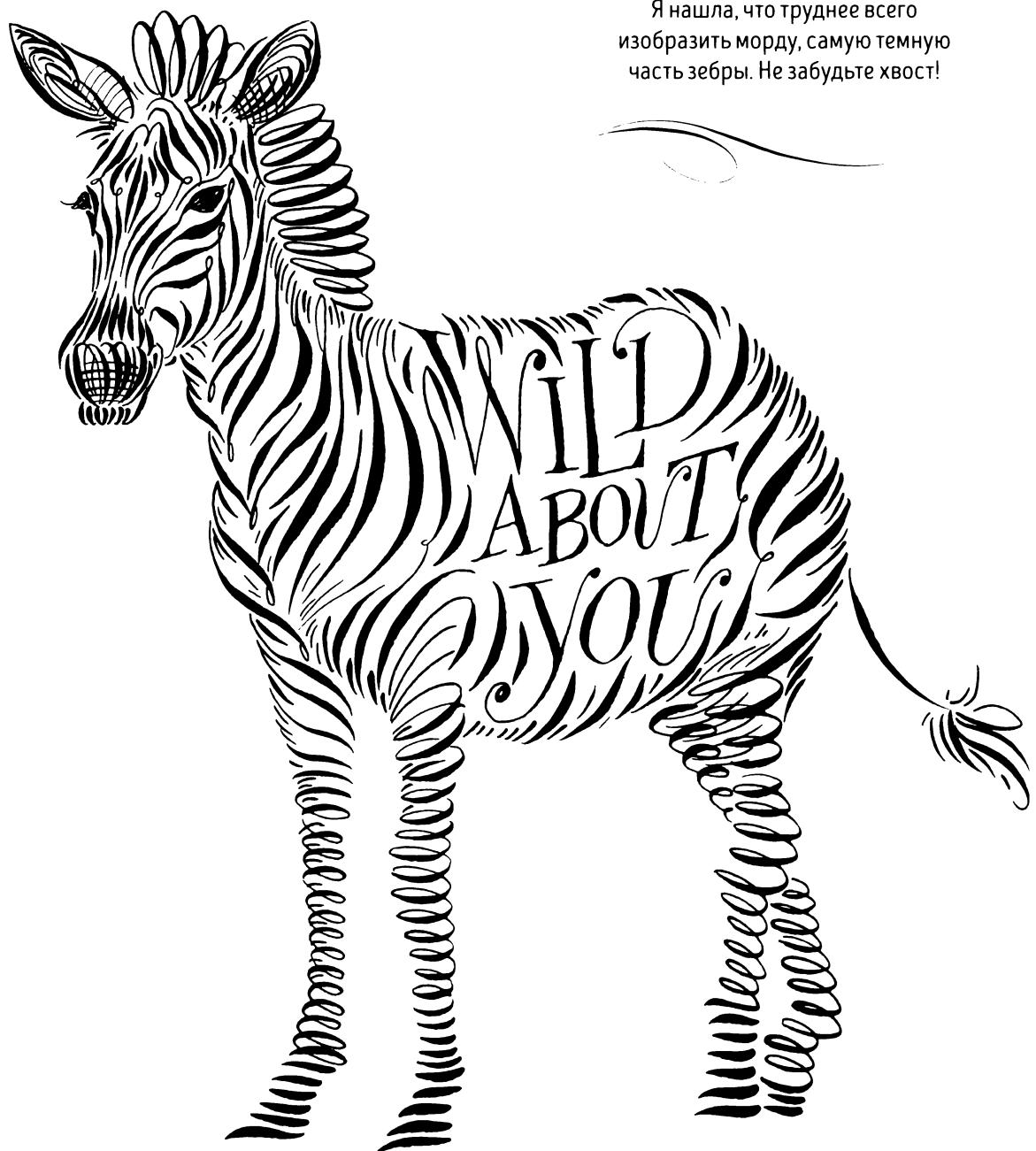
Когда будете рисовать зебру и других полосатых животных, ведите свои
завитки туда, куда ведут полоски.

WILD
ABOUT
YOU

Скажите, вам было весело?
Я нашла, что труднее всего
изобразить морду, самую темную
часть зебры. Не забудьте хвост!

НАПУТСТВИЕ

Здесь нет правил. Правда, нет. Рисование завитков и росчерков, как и чистописание, может быть очень индивидуальным и стилизованным. Ваша зебра или кролик могут выглядеть абсолютно не так, как мои. И это здорово! Поступайте по-своему, и ваш голос услышат.

Я хотела бы дать еще один совет: во время тренировки не смотрите на работы других художников. Вы будете слишком много отвлекаться и в конце концов начнете чересчур пристально изучать их завитки и закончите копированием. Пусть работы вас вдохновляют, но затем закройте книгу или страницу *Pinterest* или *Instagram* или что там у вас еще открыто, сделайте глубокий вдох и украсьте чистый лист бумаги самостоятельно. Что бы ни получилось, работа будет подлинно вашей, и именно к этому нужно стремиться, практиковать и возвращивать собственный стиль.

«Стремление к совершенству мотивирует; стремление к безупречности деморализует».

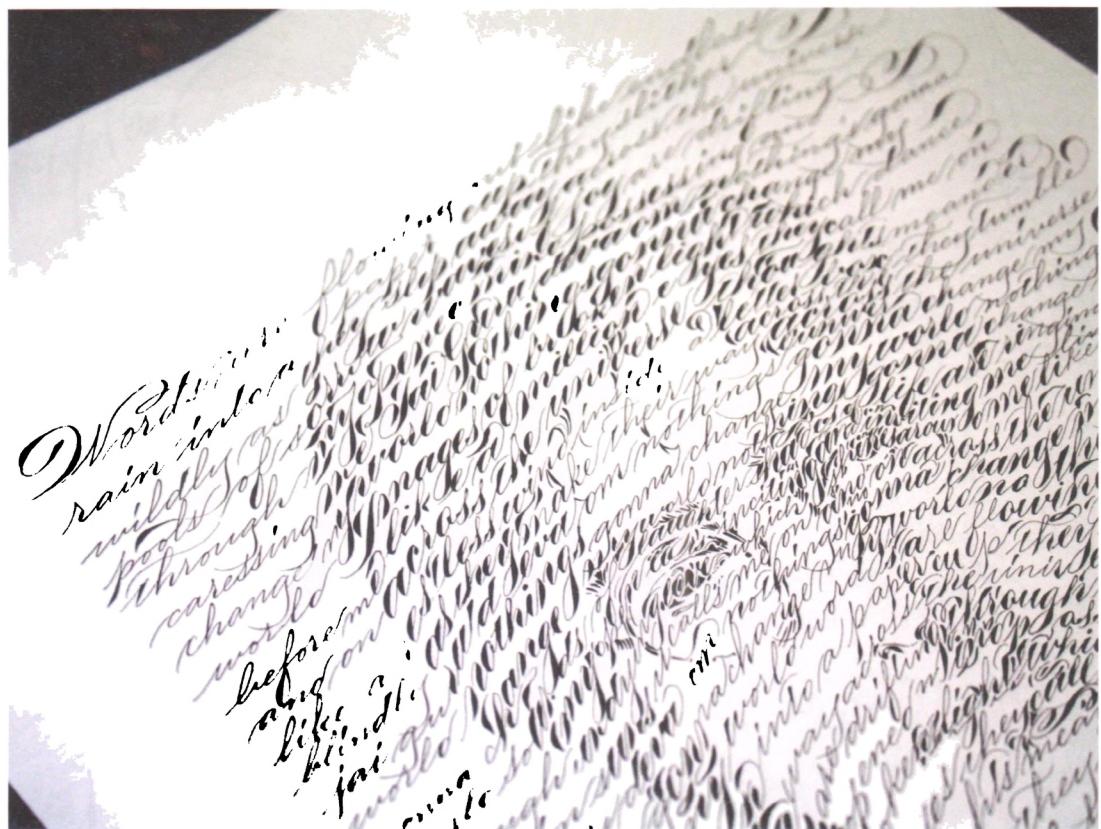
- Харриет Берил Брейкер

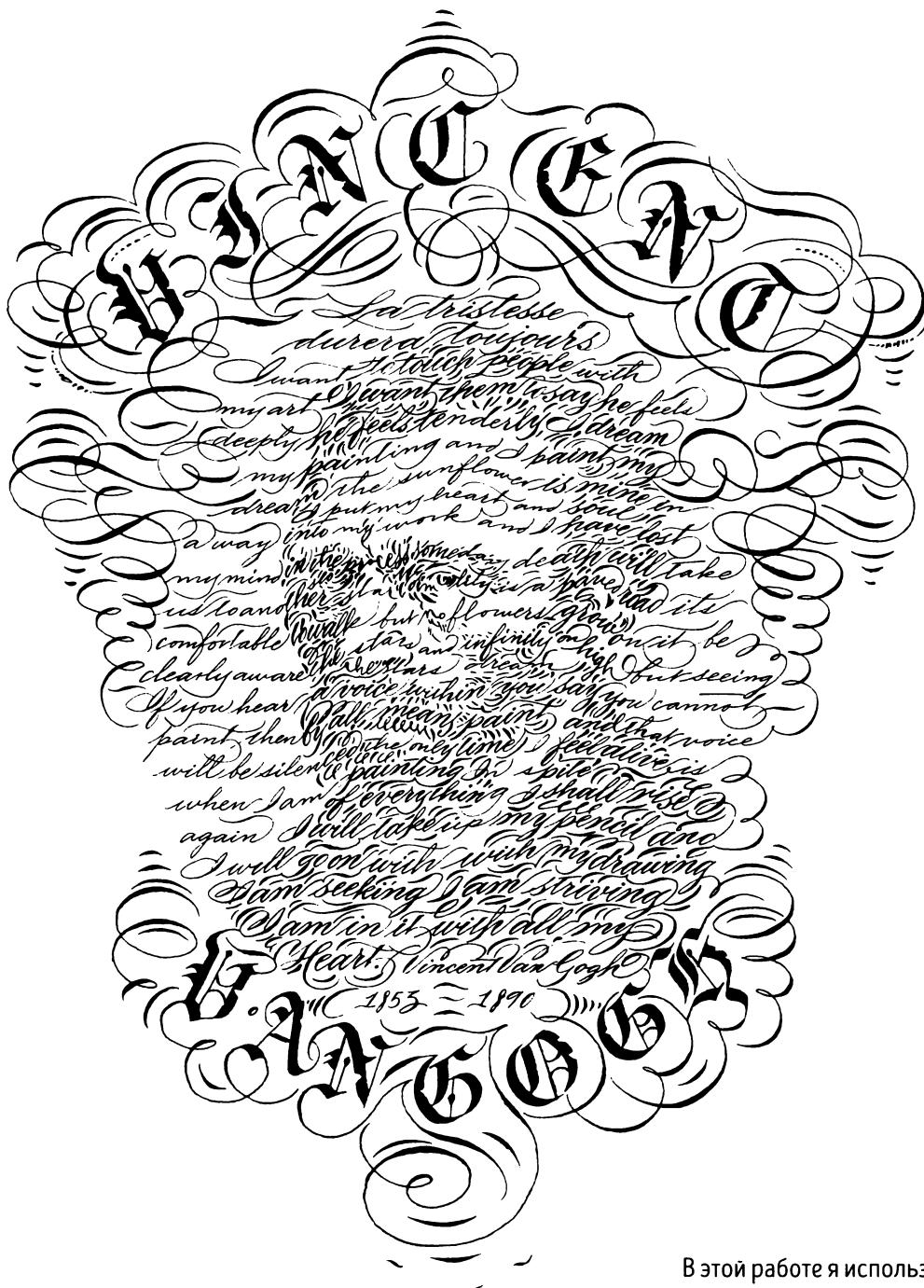

ГАЛЕРЕЯ

Вот некоторые из моих ранее нарисованных работ.
Я надеюсь, что они вдохновят вас на собственные
калиграфические высоты!

В этом каллиграфическом портрете Джона Леннона я использовала красивые слова песни *Across the Universe*. Если вы присмотритесь, то обнаружите, что слово *love* образует левый глаз музыканта.

В этой работе я использовала выдержки из письма Винсента Ван Гога к его брату Тео. Оно заканчивается одной из моих любимых цитат: «Я ищу, я борюсь, я отдался этому всем моим сердцем».

Эти конверты с золотыми рыбками создавались для двух моих дорогих друзей.
Я люблю писать и украшать письма для друзей - нам нравится освобождать
почтовые ящики друг друга от тиарии счетов и рекламных объявлений!

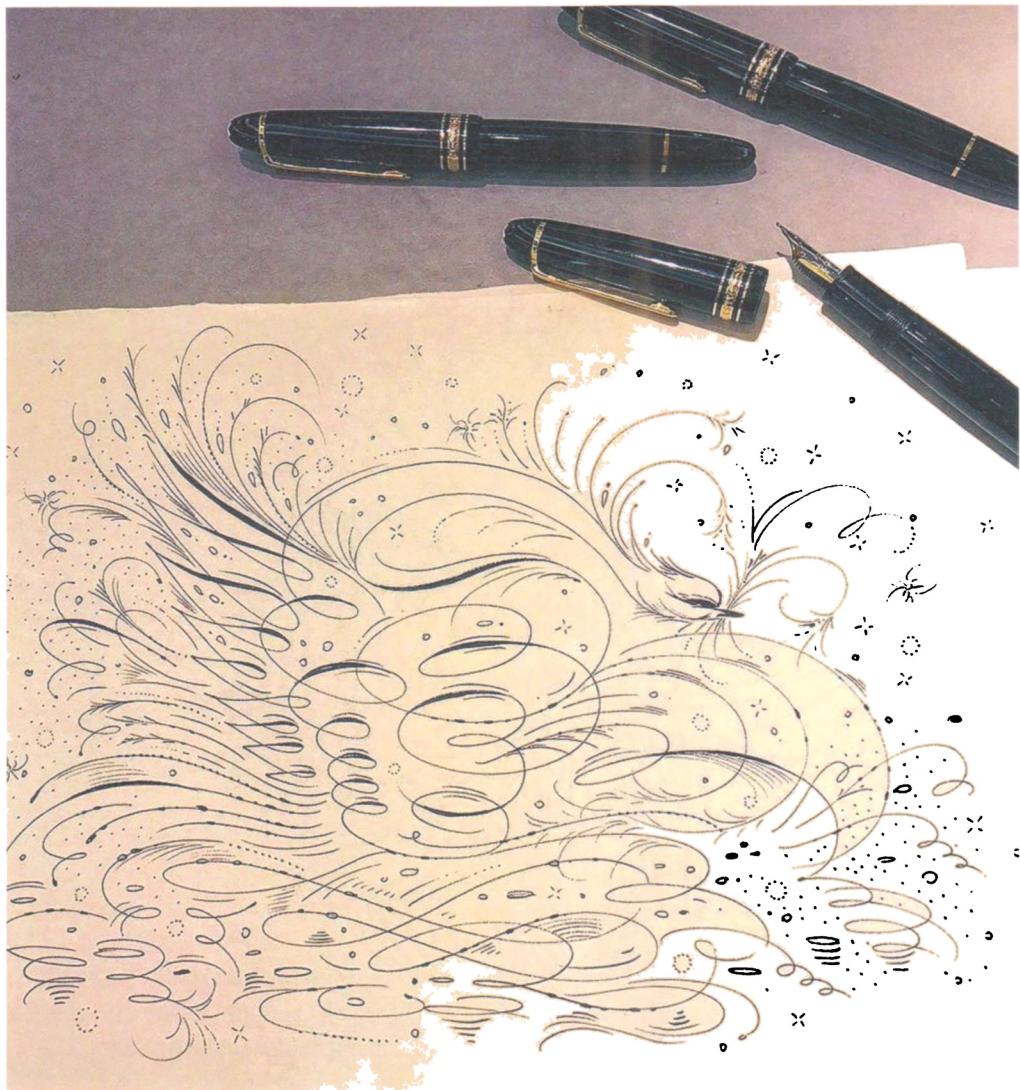
Это была открытка-приглашение на свадьбу с соответственно оформленным конвертом с золотой рыбкой.

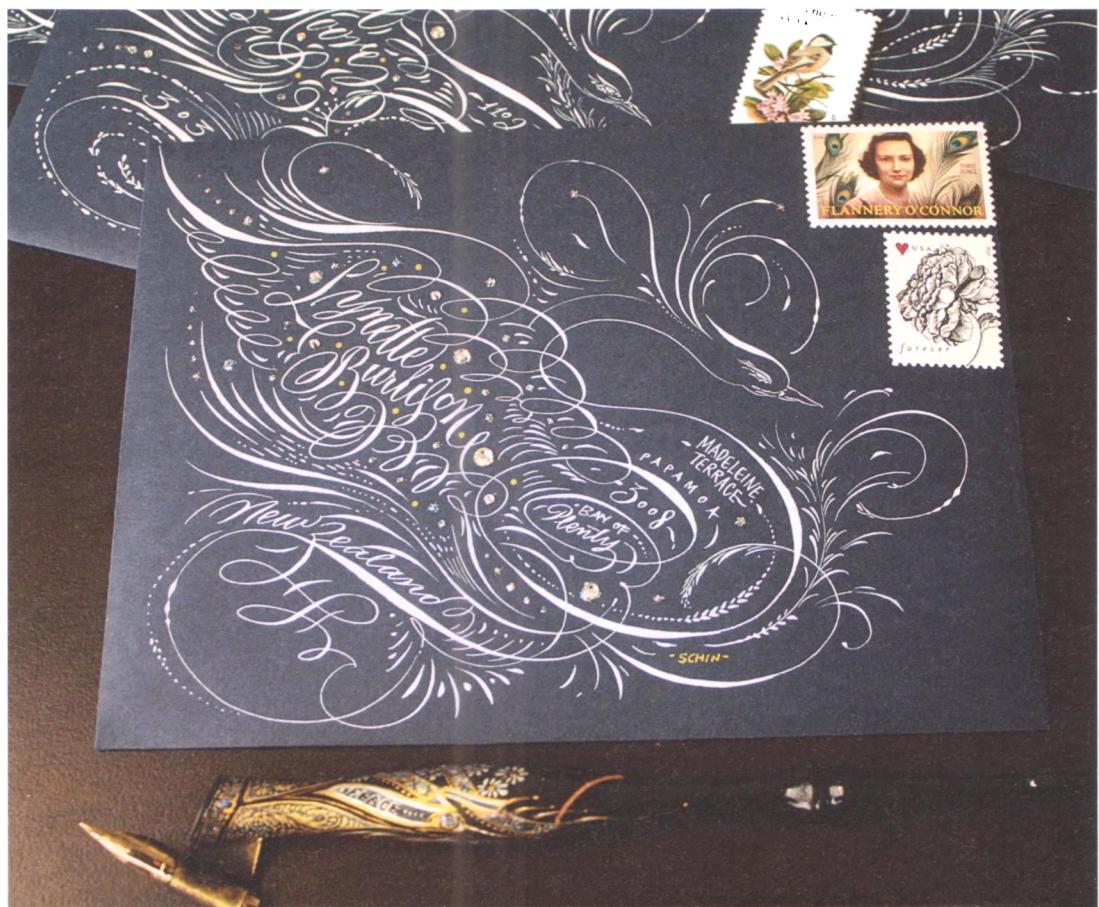
Лебеди - благодатный материал для каллиграфического рисунка. Самое главное – нарисовать очень длинную и элегантную шею, а остальное туловище и крыло могут быть просто вихрем завитушек. Этих я нарисовала ко дню Святого Валентина.

Этот узор был выполнен
в 2017 году для выставки
гербов и оружия в Чикагском
институте искусств.

Этого лебедя я нарисовала чернильной авторучкой с жестким пером, но прошлась по линиям дважды, чтобы создать толстые тени, производящие впечатление, будто было использовано гибкое перо.

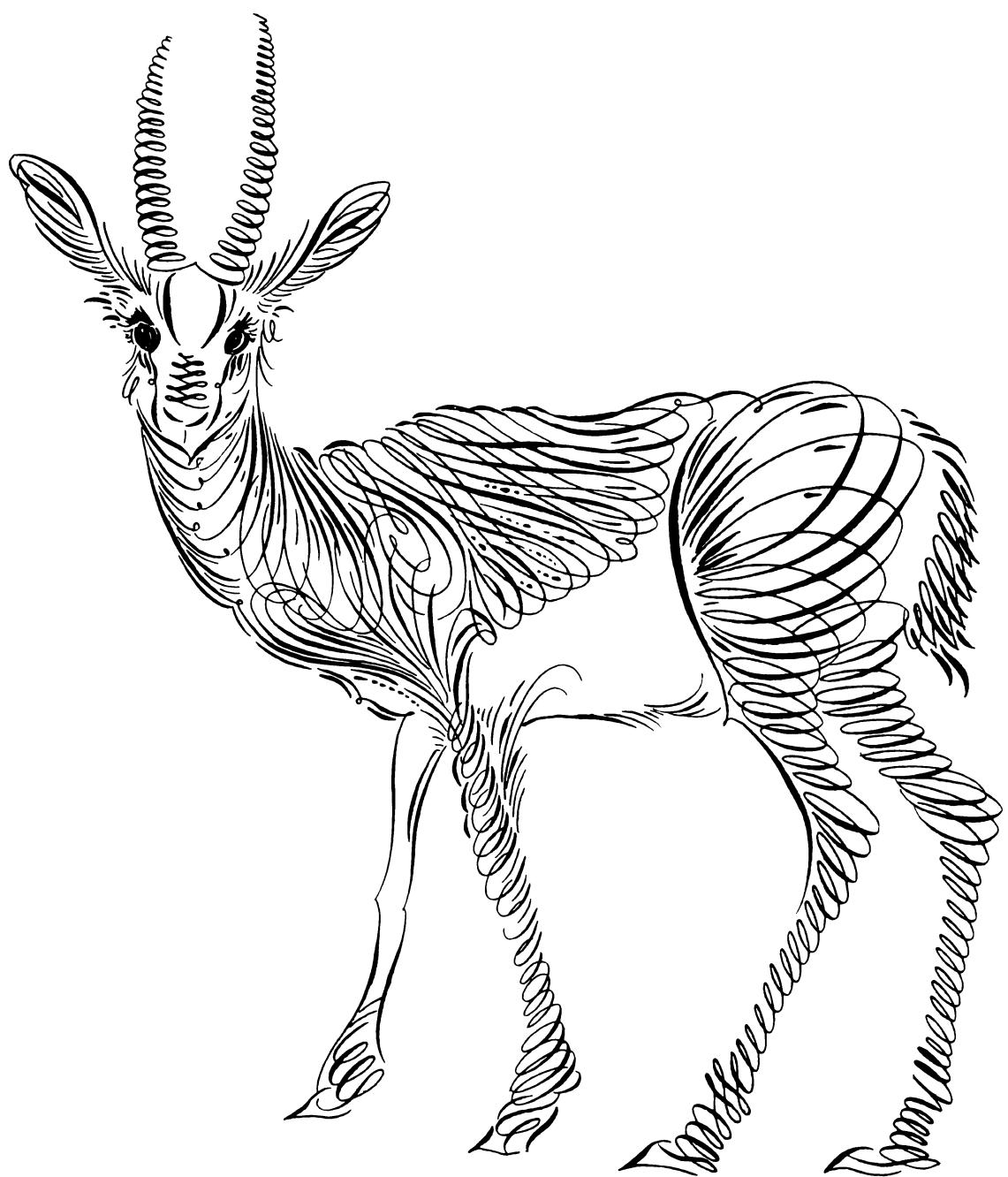

Вот некоторые из нарисованных мной наиболее замысловатых узоров на конвертах.
И да, все они дошли до своих адресатов! Спасибо тебе, почтальон!

Вы не можете быть самым лучшим во всем, но всегда можете делать всё от вас зависящее.
Я неизменно придерживалась взгляда, что в искусстве нужно быть смелым и сильным,
невзирая на результат. Так будьте сильны!

БЛАГОДАРНОСТИ

Моя глубочайшая любовь и благодарность родителям, Джем Эр и Тиан Хонг - за всё.

Моему учителю Майклу Суллу - за поддержку и руководство.

Саре Дулей - за то, что ты отличная слушательница и друг.

Моим приятельницам Сильвии, Валерии, Эльзе и Мелиссе - за то, что вы всегда рядом.

Джиму - за твоё доброе воодушевление и поддержку.

IAMPETH (Международной ассоциации мастеров каллиграфии, чистописания и преподавателей письма) за сохранение искусства американской каллиграфии, и за работу мастерам, всегда поражающим и вдохновляющим: Луису Мадарасу, Е. А. Люпферу, С. П. Занеру, Е. В. Блозеру и Даниэлу Т. Эймсу, а также многим другим.

The Fabulous Las Vegas Scribes и всем друзьям каллиграфии, леттеринга и чистописания. Джудит и Мариссе за предоставленную возможность и руководство и за прекрасное оформление книги.

ОБ АВТОРЕ

Шин Лунг - профессиональный художник и каллиграф. Получила степень бакалавра изящных искусств в Ринглингском колледже изобразительных искусств и дизайна.

Ее каллиграфические работы публиковались в «Свадебном журнале Марты Стюарт», журнале «Невесты», «Южном свадебном журнале» и в журнале «Мир ручек». К Лунг обращаются такие заказчики как *Louis Vuitton*, *Anthropologie*, *Opus Place Atlanta* и Чикагский институт искусств, а также многие организаторы свадеб, частные лица и компании.

Помимо леттеринга, Шин любит играть на пианино и в пинбол, а также гулять со своей собакой по кличке Вуфлз.

Шин живет и преподает каллиграфию в Лас-Вегасе, Невада. С ней можно связаться через веб-сайт openinkstand.com.

16+

Шин Лунг
КАЛЛИГРАФИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
Пособие для начинающих:
Рисуй и декорируй завитками и росчерками

Ответственный редактор - *Е. Зуевская*
Компьютерная верстка - *А. Смирнов*

Подписано в печать 20.02.20
Формат 84 × 108 ¼. Печ. л. 8,0.
Печать офсетная. Бумага мелованная.

«Контэнт»
123298, Москва, ул. Маршала Бирюзова,
д. 1, корп. 1А, офис 415.
Телефон/факс: (495) 741-46-55
E-mail: info@content-publish.ru
Сайт и интернет-магазин: www.content-publish.ru
www.facebook.com/Contentpublisher
vk.com/content_publish
www.instagram.com/izdatelstvocontent

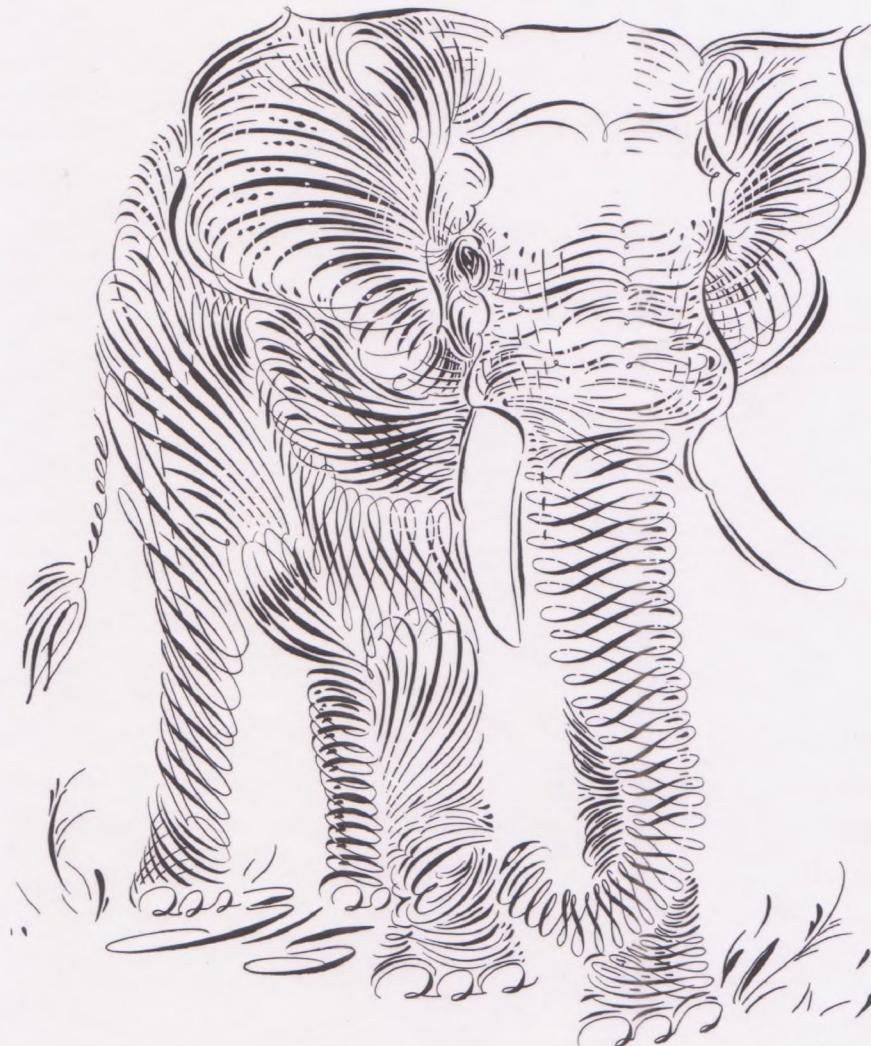
В соответствии со ст. 27 Закона РФ «О средствах массовой информации» и Федеральным законом
от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «о защите детей от информации,
принимающей вред их здоровью и развитию» маркируется знаком 16+.

Никакая часть издания не может быть воспроизведена, использоваться в любой множительной системе
или передаваться в любой форме и любыми средствами: электронными, механическими, фотокопировальными,
записывающими и другими - без предварительного письменного разрешения издателя.

Отпечатано в АО «Первая Образцовая типография»
Филиал «Чеховский Печатный Двор»
142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1

Первая книга по искусству калиграфического 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.

ISBN 978-5-00141-109-3

9 785001 411093

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ
Контент
ГРУППА

Весь ассортимент издательства можно
заказать в нашем интернет-магазине:
www.content-publish.ru