

КАЛЛИГРАФИЯ

РУКОПИСНЫЕ ШРИФТЫ ЗАПАДА И ВОСТОКА

45 проектов с пошаговыми объяснениями

Под общей редакцией профессора Р. Клеминсона

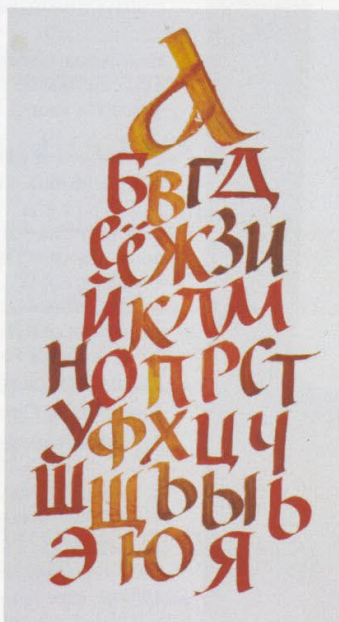
КАЛЛИГРАФИЯ

РУКОПИСНЫЕ ШРИФТЫ ЗАПАДА И ВОСТОКА

45 проектов с пошаговыми объяснениями

Под общей редакцией профессора Р. Клеминсона

Перевод с английского К. И. Молькова

УДК 746
ББК 37.248
К 17

Christopher Austin, Gordon Charatan,
Fiona Graham-Flynn, Christine McKinnon,
Nassar Mansour, Qu Lei Lei, Yoko Takenami

THE COMPLETE GUIDE TO CALLIGRAPHY

КАЛЛИГРАФИЯ

Рукописные шрифты Запада и Востока
45 проектов с пошаговыми объяснениями

Перевод с английского К. И. Молькова

Ответственный редактор *Е. Зуевская*
Выпускающий дизайнер *Ю. Евстигнеева*

Налоговая льгота — общероссийский
классификатор продукции ОК-005-93, том 2;
953000 — книги, брошюры.

ISBN 978-5-98150-196-8 (русск.)
ISBN 1-904991-42-4 (англ.)

First published in 2006
under the title THE COMPLETE GUIDE TO
CALLIGRAPHY
by Cico Books Ltd
an imprint of Ryland, Peters & Small
20-21 Jockey's Fields
London WC1R 4BW.
Copyright © Cico Books 2006.
All rights reserved.

© Перевод и издание на русском языке
ЗАО «Издательская группа «Контэнт»», 2008.

ЗАО «Издательская группа «Контэнт»».
123298, Москва, ул. Маршала Бирюзова,
д. 1, корп. 1А, офис 15.
Телефон/факс: (499) 943-03-84
E-mail: content@softel.ru

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 Словакии.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	6
ВВЕДЕНИЕ	7
РАЗДЕЛ 1. ЛАТИНСКОЕ ПИСЬМО	12–121
МАТЕРИАЛЫ	14
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ	20
Глава 1. КАРОЛИНГСКИЙ ШРИФТ	28
Глава 2. РИМСКАЯ КАПИТЕЛЬ	58
Глава 3. УНЦИАЛ И ПОЛУУНЦИАЛ	72
Глава 4. ГОТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ	88
Глава 5. КУРСИВ	100
Глава 6. КОППЕРПЛЕЙТ	114
РАЗДЕЛ 2. ДРУГИЕ ВИДЫ ПИСЬМА	122–179
Глава 7. ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ ШРИФТ	124
Глава 8. РУССКАЯ КИРИЛЛИЦА	140
Глава 9. ИВРИТ	156
Глава 10. АРАБСКАЯ ВЯЗЬ	164
РАЗДЕЛ 3. ПИКТОГРАФИЧЕСКОЕ ПИСЬМО	180–213
Глава 11. КИТАЙСКИЕ ИЕРОГЛИФЫ	182
Глава 12. ЯПОНСКИЕ ИЕРОГЛИФЫ	198
ШАБЛОНЫ	214
УКАЗАТЕЛЬ	220
РАЗМЕРЫ ПИСЧИХ ПЕРЬЕВ И КРАТКИЙ СЛОВАРЬ	223

ПРЕДИСЛОВИЕ

Каллиграфия — это искусство красиво писать от руки. Как и любое произведение искусства, каждый каллиграфический написанный текст уникален, поскольку несет отпечаток неповторимой манеры создавшего его автора. В отличие от печатного текста, каждый написанный от руки текст неповторим, и эта оригинальность начинается все выше цениться в нашу эпоху, когда перо и бумага практически повсеместно вытеснены электронными текстами, набранными на компьютере. Когда вы копируете, например, иллюминированный кельтский текст или персидское стихотворение, вы непосредственно соприкасаетесь с историей мировых культур, воспроизводя технические приемы, придуманные столетия тому назад древними каллиграфами. С помощью нашей книги вы сможете освоить основные виды каллиграфического написания, принятые на Западе и Востоке, и попутно узнаете много нового об истории письменности. Кроме того, вы познакомитесь с особенностями материалов для письменности, которые использовались в различных странах мира. Они столь же разнообразны и неповторимы, как и рукописные шрифты, для которых использовались те или иные материалы. К материалам для каллиграфии относятся разнообразные сорта чернил, красок и других пигментов, различные виды бумаги, папирус, выделанные кожи животных, глиняные таблички, а также всевозможные ручки, перья и кисти.

Каллиграфия — это не только наука, которую интересно изучать самому, но и способ сделать оригинальный подарок своим близким, друзьям и знакомым. В книге вы найдете целый ряд упражнений, которые научат вас тому, как сделать такой подарок, — поздравительную открытку, красиво написанное стихотворение, табличку с именем, расписной абжур для лампы, японский веер или оригинальную шкатулку.

АВТОРЫ

Эта книга написана авторским коллективом, в который вошел целый ряд самых известных и компетентных современных каллиграфов и художников. Вот они:

ПРОФЕССОР РАЛЬФ КЛЕМИНСОН (редактор). Ральф Клеминсон — профессор славистики Университета Портсмута (Англия) и приглашенный профессор Центральноевропейского университета в Будапеште. Считается признанным специалистом в области средневековых манускриптов и ранних печатных книг, а также знатком истории развития письменности в различных мировых культурах.

ФИОНА ГРЕХЭМ-ФЛИНН (латинское письмо). Фиона родилась в Шотландии и на протяжении 26 лет работала каллиграфом и художником-иллюминатором (художник, украшающий текст золотыми или витыми буквами. — *Прим. ред.*) рукописных текстов. С 1992 года она начала преподавать каллиграфию в ряде частных учебных заведений. Фиона специализируется на кельтском унциальном и ирландском полуунциальном шрифтах. Она является одним из соавторов книг «Кельтский орнамент: искусство писца» (Celtic Ornament: The Art of the Scribe, 1995) и «Кельтская каллиграфия» (Celtic Calligraphy, 2005).

КРИСТИНА МАККИНТОН (древнегреческое письмо). Кристина специализируется на декоративных «папирусах», созданных по мотивам каллиграфических древнеегипетских, минойских и античных греческих образов письма. Она была консультантом, помогавшим воссоздать «Александрийскую библиотеку» для фильма Оливера Стоуна «Александр», затем ее приглашали как консультанта-эпиглофа на съемки фильмов «Мумия», «Мумия возвращается» и «Клеопатра». В 2006 году она написала статью о греческой каллиграфии для энциклопедии, а в настоящее время постоянно работает над частными заказами.

КРИСТОФЕР ОСТИН (русская кириллица). Каллиграфию и переплетное дело Кристофер изучал в лондонском университете Рохэмптон. С 1997 года он возглавляет собственную мастерскую, в которой частным образом обучает желающих каллиграфии. Кристофер был также консультантом-историком в ряде телевизионных документальных фильмов, а в настоящее время возглавляет Ассоциацию каллиграфов Южного Лондона.

ГОРДОН ХАРАТАН (иврит). Архитектор по профессии, Гордон все свое свободное время посвящает изучению древнееврейской каллиграфии. Живет и работает в Лондоне.

НАССАР МАНСУР (арабская вязь). Считающийся одним из самых известных современных арабских каллиграфов, Нассар родился в Иордании. Изучать каллиграфию он начал с раннего возраста — вначале самостоятельно, а позже, после переезда в Стамбул, стал учеником прославленного мастера Гассана Халаби. В 2003 году Нассар Мансур получил сертификат профессионального каллиграфа. Некоторое время Нассар преподавал каллиграфию в столице Иордании Аммане, где стал одним из основателей Института исламской культуры, а затем переехал в Лондон. В настоящее время Нассар совмещает преподавание каллиграфии в Королевском колледже традиционных искусств и ремесел с работой консультанта-координатора выставок арабского искусства в Британском музее.

КИ ЛЕЙ ЛЕЙ (китайские иероглифы). Родившийся в 1951 году в Китае, Ки Лей Лей стал одним из организаторов группы «Звезды» — художественного объединения, пропагандирующего интеграцию китайского и западноевропейского искусства. Работы самого Ки Лей Лей выполнены с использованием классических китайских и традиционных западноевропейских технических приемов, а манера мастера отличается глубоким гуманизмом. Один из самых известных китайских мастеров-каллиграфов, Ки Лей Лей выставляет свои работы по всему миру, включая биеннале в Венеции, Пекине, Нью-Йорке, Токио, Женеве и Париже. Не так давно прошла первая персональная выставка Ки Лей Лей в Ашмолеанском музее в Оксфорде. В настоящее время считается не только одним из самых известных британских каллиграфов, но и тонким, отличающимся своеобразной манерой художником.

ЙОКО ТАКЕНАМИ (японские иероглифы). Йоко родилась в Токио и здесь же в возрасте семи лет начала изучать каллиграфию. Позже она в течение года обучалась по обмену в одном из университетов США, после чего решила посвятить себя пропаганде японской культуры по всему миру. В настоящее время Йоко живет в Лондоне, где ведет регулярные занятия в своей мастерской, во время которых обучает всех желающих традиционным японским ремеслам и, в первую очередь, японской каллиграфии. Йоко Такенами является автором книги «Простое искусство японской каллиграфии» (The Simple Art of Japanese Calligraphy).

ПЕРЬЯ ДЛЯ КАЛЛИГРАФИИ

В настоящее время выпускается множество перьев для каллиграфии, различающихся размерами, формами, качеством и фирмами-производителями. Все рисунки для этой книги были сделаны перьями «рондо» фирмы «William Mitchell». Таблица, позволяющая соотнести размер перьев «William Mitchell» с перьями двух других, самых известных производителей, — «Speedball» и «Brause», — приведена на с. 223.

ВВЕДЕНИЕ: ИСТОРИЯ РУКОПИСНЫХ ШРИФТОВ, ПИСЬМЕННОСТИ И ПИСЬМЕННЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

На протяжении всей истории человечества представители разных культур искали способы запечатлеть свои слова и передать их другим людям, используя для этого всевозможные имевшиеся в их распоряжении материалы, включая камень, тростник, шкуры животных и глину. Для древних писцов недостаточно было просто передать содержание своего послания, — они стремились при этом к тому, чтобы написанное ими радовало глаз.

Так было положено начало искусству каллиграфии.

Никому не известно, когда люди начали писать, поскольку даже древнейшие из дошедших до нас записей могли базироваться на более ранних, неведомых нам системах письма. Ученые склоняются к тому, что письменность зародилась приблизительно в одно и то же время в нескольких различных уголках мира, — в Китае, долине Инда, в восточном Средиземноморье и Центральной Америке. Отсюда, — а возможно, и из ряда других, неизвестных нам мест, — письменность распространилась по всему древнему миру, и обитавшие в нем люди начали не только использовать уже изобретенные шрифты, но и создавать свои собственные.

Скорее всего, письменность возникла в результате попыток нарисовать тот или иной предмет или изобразить в рисунке определенное действие. Вспомните о прекрасных изображениях животных, которые характерны для наскальных росписей, сделанных еще в каменном веке художниками, жившими

сотни тысяч лет тому назад. На протяжении веков и тысячелетий эти изображения постепенно превратились из образов конкретных животных в символические знаки, каждый из которых имел свое обобщенное значение.

Эта древнейшая форма передачи информации частично сохранилась и в наши дни, при этом особенно часто подобные универсальные знаки можно встретить в общественных зданиях, которые посещают люди, говорящие на самых разных языках. Например, упрощенная, стилизованная фигурка мужчины, помещенная на двери туалетной комнаты, является не рисунком какого-то конкретного мужчины, но универсальным знаком, который для говорящих на любом языке людей означает, что за этой дверью находится туалет, предназначенный для использования людьми одного конкретного пола, — в данном случае, мужского. Точно так же, универсальным символом является значок с ножом и вилкой, — каждый, увидевший его, понимает, что здесь можно получить питье и пищу, независимо от того, что это за пища и чем ее едят (это могут быть совсем не нож и вилка, а, например, ложка или китайские палочки).

Подобные значки нельзя назвать письменностью в полном смысле этого слова, поскольку они имеют значение только в определенном месте или контексте. Так, например, та же фигурка мужчины, нарисованная на голой сплошной стене теряет свое смысловое значение. Развитие подлинной системы письменности предполагает создание системы знаков, которые выявляют свое подлинное значение во взаимодействии с другими знаками.

Самые ранние системы письменности были пиктографическими. В этом случае письменным знаком становилось упрощенное, стилизованное изображение какого-либо предмета. Постепенно пиктографическая письменность трансформировалась в логографическую систему письма, в которой каждый знак представляет собой часть какого-нибудь понятия или дает представление о предмете в целом, как, например, в современной китайской или японской письменности. При этом знак не имеет связи с тем, как это слово произносится, — в Китае, например, два одинаково звучащих слова могут быть переданы совершенно разными иероглифами.

Однако во многих культурах развитие письменности пошло иным путем, и знаки начали утрачивать связь с образом предмета и вместо этого стали передавать звучание слогов. Ранним примером такого слогового письма можно считать линейное письмо В — одну из древнейших систем письменности, существовавшую на Крите и в материковой Греции приблизительно с 1400 по 1200 гг. до н. э. Подобные силлабические системы стали предшественниками современного алфавита, в котором каждый знак передает конкретный звук.

Вверху. На этой фотографии вы видите фрагмент пиктографического текста, датируемого приблизительно 4000 годом до н. э. Этот текст можно считать прародителем современной китайской иероглифической письменности

Каждая система письменности обладает своими достоинствами. Логографическая система письма хороша для языка, в котором слова не склоняются и постоянно сохраняют свою изначальную форму. Таким, например, является китайский язык. Однако уже для японского языка чисто логографической системы оказывается недостаточно, и здесь логографические символы дополняются силлабическими элементами.

Силлабическая, или слоговая, азбука хороша для языков, в которых преобладают открытые гласные, но менее подходит для языков, в которых имеются сочетания гласных или согласных. Для этого достаточно вспомнить, как сложно бывает, например, передать с помощью русского алфавита отдельные звуки и звукосочетания, встречающиеся в английском языке или, скажем, перевести на современный русский язык документ, написанный на том же, но устаревшем языке, — в данном случае, старославянском.

Не все письменные системы прошлого стали прародителями систем письма, которые используются в современных языках. Однако некоторые из них оказались на редкость плодотворными, как, например, китайская письменность, которая распространилась по всей Восточной и Юго-Восточной Азии (правда, она не используется в современном Вьетнаме). Финикийская письменность, возникшая на базе египетских иероглифов, стала родоначальницей современных европейских и ближневосточных алфавитов, а также проникла в целый ряд письменных систем Центральной Азии, включая Монголию на севере и Индийский субконтинент на юге, где влияние финикийской письменности ощущается как в древнем санскрите, так и в современной индийской письменности.

Огромное влияние на развитие письменности оказывало развитие материалов и принадлежностей для письма. Писать, как известно, можно практически на любой плоской поверхности, поэтому в разные эпохи и в различных культурах для этого служили самые разные материалы, включая

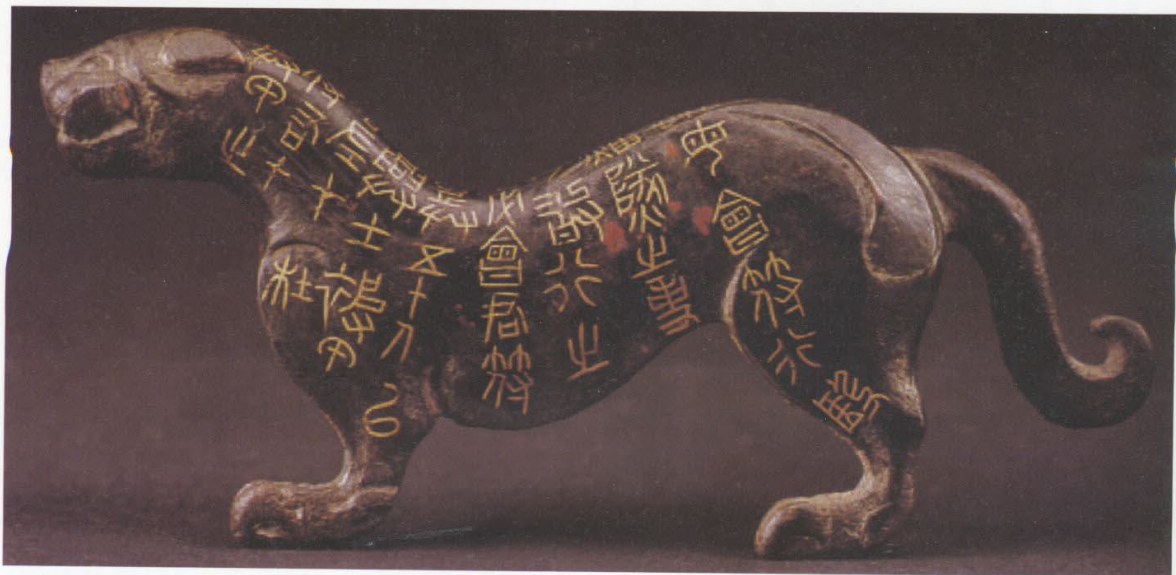
камень, древесину, гипс, глину, металл, папирус, пергамент, бумагу, воск, кору, пальмовые листья и керамику.

Помимо рабочей поверхности огромное влияние на форму письменных знаков оказывает инструмент, с помощью которого делается запись. Так, появление характерных для китайской и японской письменности широких, смелых штрихов было обусловлено тем, что здесь в качестве инструмента для письма традиционно использовали кисть.

Клинопись — это шрифты, созданные для того, чтобы выдавливать знаки заостренной палочкой в мягкой глине или вырезать их острым предметом на камне или древесине. К таким клинописным шрифтам относятся, в частности, древний ирландский алфавит, называемый «огам», и руническое письмо. Иногда руническим ошибочно считают и напоминающий его древний венгерский алфавит *rovásírás* (в буквальном переводе «резаное письмо»), однако на самом деле он не имеет никакой исторической связи с подлинным руническим алфавитом, изобретенным в Северной Европе приблизительно к III веку н. э.

Различные материалы и принадлежности для письма не только влияют на его внешний вид, но и во многом определяют, насколько удобной для работы, портативной и долговечной окажется сделанная запись. Многие из дошедших до нас древних записей вырезаны на камне, который, пожалуй, можно считать самым долговечным и прочным материалом для письма. Однако вырезанные на камне надписи не предназначены для личного использования и сделаны, как правило, для всеобщего обозрения. Это обстоятельство, в свою очередь, влияло на выбор той информации, которую должна передавать надпись. Такая информация должна быть достаточно ценной и в то же время по возможности краткой, поскольку для того, чтобы вырезать надпись на камне, требуется приложить немало сил и затратить массу времени.

Вот почему дошедшие до нас надписи, выбитые или вырезанные на камне, рассказывают о важных событиях в истории го-

Вверху. Эта бронзовая китайская фигурка тигра, датируемая эпохой династии Цин (221–206 гг. до н. э.) инкрустирована золотом и покрыта каллиграфически выписанными иероглифами. Фигурка состоит из двух частей — одна ее часть хранилась у императора, а вторая — у его главного военачальника. Приказ о начале военных действий вступал в силу только после того, как обе половинки фигурки соединялись вместе

Вверху. В японской каллиграфии используется кисть, позволяющая мастеру добиваться тонких переходов в толщине и направлении линий

сударств и городов, о великих правителях или военачальниках. Иногда встречаются увековеченные на каменных стелах законы или указы, но эти надписи никогда не содержат повседневной личной информации, например, упоминаний о заключенных торговых сделках, семейных делах или признаний в любви.

Часть древних записей дошла до нас благодаря случаю. Так, например, случилось с глиняными табличками из дворца в Кноссе, главном городе острова Крит в минойскую эпоху, начавшуюся около 1200 г. до н. э. Во дворце случился сильный пожар, и пламя обожгло сделанные из сырой глины таблички, после чего они затвердели и донесли до нас записи, сделанные на не расшифрованном до конца языке, который называется линейным письмом В.

Многие древнеегипетские надписи сохранились до наших дней благодаря жаркому сухому климату этой части света. Это относится не только к надписям на стенах гробниц фараонов, но и к записям, сделанным на папирусе, к числу которых относятся бесценные упоминания о событиях, позволяющие подтвердить и уточнить события, описанные в Ветхом Завете. Там, где в изобилии имелись дешевые и легкие материалы для записей, письменность была распространена среди более широких слоев населения, а сами записи становились более разнообразными и многочисленными. В Древнем Египте и странах Средиземноморья самым распространенным материалом для письма был папирус, а в Китае таким материалом стала бумага.

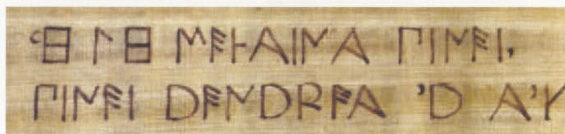
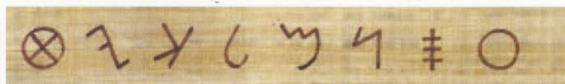
Внешний вид письменных знаков сильно разнился в зависимости от того, для чего была предназначена сделанная запись, — для публичного обозрения, официального пользования или просто для личных нужд. Так, уже в Древнем Египте различали три вида письма: иероглифическое, иератическое и демотическое. Самым торжественным и величественным считалось иероглифическое письмо, которым делались надписи, выбитые на стенах пирамид и каменных стелах, а самым повседневным — демотическое письмо, которое использовали для хозяйственных записей и в личной переписке. Заметим, что в египетских иероглифах велика пиктографическая составляющая, поэтому их в равной степени можно считать и каллиграфическим письмом, и рисунком.

Подобное разделение рукописных шрифтов на «торжественные» и «простые» характерно и для многих алфавитов, принятых в странах древнего мира. Так, например, в Древнем Риме использовался и официальный шрифт, которым выби-

ты надписи на античных памятниках и стелах, и повседневный шрифт, которым сделаны, например, небрежные надписи-граффити на стенах Помпеи, обнаруженные археологами в 1748 году. До этого времени древний римский город Помпеи оставался похороненным под пластами лавы и пепла в результате извержения вулкана Везувий в 79 г. н. э., когда погибло почти все население города. Различные шрифты использовались в Древнем Риме и для написания книг на папирусе и пергаменте. Так, римский поэт Овидий (43 г. до н. э. — 17 г. н. э.) в предисловии к своему сборнику стихов «Тристия» описывает роскошные книги своего времени, скромно полагая, что его собственную книгу никто и никогда не будет переписывать с такой же старательностью.

Появление каллиграфии, целью которой было сделать письмо не только информативным, но и декоративным, положило начало развитию письменности как вида искусства. Особенно ярко это проявилось в Китае и Японии, где значительность послания или надписи была принято подчеркивать декоративностью ее внешнего вида.

Большими декоративными возможностями обладают также различные виды арабской вязи. Развитию каллиграфии в мусульманских странах способствовало то обстоятельство, что согласно Корану художнику запрещено изображать окружающий мир. Таким образом, реалистические изображения растений, людей и животных в мусульманском изобразительном искусстве заменили сделанные арабской вязью декоративные надписи, которыми украшали жилые дома, общественные здания и мечети. Как правило, художники стремились к тому, чтобы красиво исполненная надпись была информативной, но так было далеко не всегда. Достаточно часто смысл надписи приносился в жертву ради ее декоративного внешнего вида, поэтому многие надписи на стенах мусульманских сооружений красивы, но сделаны с ошибками или просто собраны из не связанных между собой слов. Подобные декоративные надписи встречались в Средние века в Греции и странах, где использовали кириллицу.

Вверху. На протяжении столетий финикийский шрифт (вверху) постепенно трансформировался в легко узнаваемые современные греческие буквы (внизу). (Финикийский шрифт воссоздан автором статьи)

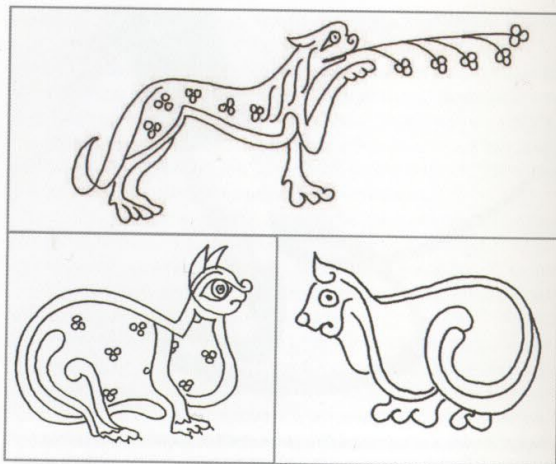
До появления в XIII веке бумаги самым распространенным материалом для письма в средневековой Европе был пергамент (специально выделанная овечья или козлиная шкура). Пергамент был очень дорог, и к тому же его запасы всегда были ограничены. В восточной части Римской империи, столицей которой был Константинополь, грамотной была достаточно большая часть населения, однако в Западной Европе письменность использовалась почти исключительно для нужд церкви. Заметим в этой связи, что привычное всем слово «клерк» (канцелярист, писарь) происходит от лат. *clericus*, что означало принадлежность к клиру. Светская, написанная на латыни или разговорном повседневном языке литература существовала тогда только в немногих университетских городах, а также при дворах европейских правителей.

Итак, главными центрами письменности становились в те времена большие монастыри и королевские канцелярии, где писцов приравнивали к высококвалифицированным ремесленникам. Над созданием манускрипта, как правило, трудилось несколько человек, — владеющие стандартными шрифтами переписчики и «иллюминаторы» — художники, украшавшие текст виньетками и иллюстрациями.

С появлением бумаги началось бурное развитие всех жанров литературы, хотя для роскошно оформленных, сделанных по заказу богатых аристократов манускриптов и особо важных, предназначенных для длительного хранения документов продолжали использовать пергамент. Заметим, что в Британии принятые Парламентом законы, или акты, продолжают печатать на пергаменте и в наши дни, — считается, что такие документы способны сохраняться на протяжении многих столетий.

По мере распространения бумаги, которая все шире входила в обиход европейцев, росло число людей, которые умели читать и писать, — хотя бы на самом примитивном уровне. Однако настоящие мастера-каллиграфы появились только в самом конце Средневековья, в эпоху итальянского Возрождения.

Именно в то время умение красиво писать стало считаться искусством, и ведущие мастера-каллиграфы начали разраба-

Вверху. Кельтские писцы украшали свои манускрипты фигурками забавных или фантастических животных, при этом очень часто такие фигурки имели определенное символическое значение

тывать новые, соответствующие духу эпохи шрифты и стили письма. В 1522 году вышла в свет книга Людовико дельи Арриджи «Оперина» — первое печатное пособие по каллиграфии.

Тем временем по Европе начало распространяться еще одно, заимствованное у китайцев, изобретение — наборный шрифт. Книгопечатание латинским шрифтом началось в Европе в 1450-х годах, а вскоре начали также появляться книги, напечатанные на греческом, армянском языках, иврите; набранные кириллицей и глаголицей. Первые печатные книги во многом походили на манускрипты, — в частности, все они иллюминировались и иллюстрировались от руки, и потому каждый экземпляр книги был по-своему неповторим. Развитие книгопечатания помогло поддерживать пробудившийся в эпоху Возрождения интерес к классической литературе — теперь произведения античных писателей стали доступны гораздо более широкому кругу читателей.

Стандартные образцы шрифтов книгопечатники разрабатывали в тесном сотрудничестве с мастерами-каллиграфами. «Современным», в противопоставление готическому, был признан тогда шрифт «антиква», который, заметим, уходит в глубь веков дальше, чем готический шрифт. В данном случае образцом для создания шрифта послужили римские надписи, вырезанные в камне не курсивом, а капителью — малыми прописными буквами. Таким шрифтом выполнены, например, надписи на знаменитой колонне Траяна (53–117 г. н. э.), воздвигнутой в честь победы этого императора над Дакией (современная Румыния).

В Новое время печатные книги полностью вытеснили в Европе прежние манускрипты, и хотя при этом искусство каллиграфии не умерло, количество мастеров значительно уменьшилось, и теперь к их услугам прибегали только в отдельных, исключительных случаях, когда требовалось, например, создать подарочную рукописную книгу, красиво выполненное приглашение на торжество или просто вывеску для торговой лавки. Любопытно, что в XVIII–XIX веках от руки в Англии писали шрифтом «копперплейт», который, как следует из названия, произошел от шрифта, которым покрывали медные гравировальные пластины, — таким образом, даже в этом случае наблюдалось превосходство «печатного» шрифта над свободной скорописью. Наконец, с появлением пишущих машинок стандартные прописи сохрани-

Вверху. Достаточно часто арабскую вязь используют исключительно в декоративных целях, и в этих случаях надпись не несет никакой полезной информации

лись только в выполненных от руки документах, написанных опытными, хорошо обученными клерками. Казалось, что искусство каллиграфии просто обречено на вымирание.

Однако в викторианскую эпоху начал возрождаться интерес к средневековой культуре, и в связи с этим в моду вновь вошли рукописные книги, а в последней четверти XIX века сформировалось течение «Arts and Crafts» («Искусства и ремесла»), поставившее своей целью изучение традиций народного творчества и кустарных ремесел с тем, чтобы применить принципы прикладного искусства в массовом производстве, в том числе, мебели, декоративных предметов и печатной продукции. Благодаря издательству «Kelmscott Press», основанному одним из лидеров движения «Arts and Crafts» Уильямом Моррисом (1834–1896), многие читатели начали воспринимать книгу как самостоятельное и уникальное произведение искусства. Очень скоро подобные взгляды на книгопечатную продукцию перешагнули пределы Британии и распространились по всей Европе.

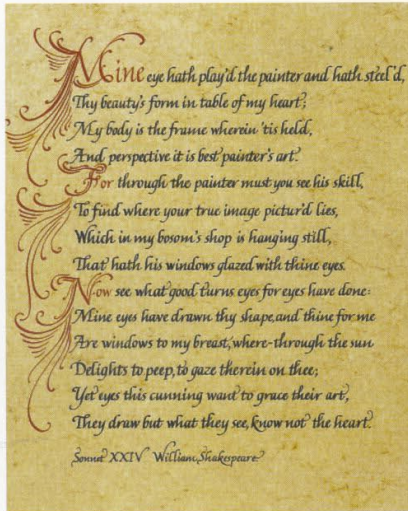
После смерти Морриса продолжателями его дела и самыми известными фигурами в истории европейского книгопечатания XX века стали скульптор и график Эрик Джил и виртуоз-каллиграф Герман Цапф. В наши дни их имена известны широкой публике, прежде всего, благодаря носящим их имена шрифтам, имеющимся в компьютерных текстовых редакторах. Искусство каллиграфии сумело пережить все этапы технической революции и сохранилось до наших дней. Сейчас, когда число написанных от руки текстов сократилось до минимума, люди начали по-новому воспринимать рукописный шрифт. Особую ценность в глазах человека двадцать первого века рукописному тексту придает неповторимость почерка. В свою очередь, каждый собирающийся взять в руки перо и бумагу, стремится к тому, чтобы написанный им текст выглядел как можно аккуратнее и привлекательнее, — и это одна из причин, по которым все большее количество людей начинает интересоваться каллиграфией.

Другой причиной постоянно возрастающего интереса к каллиграфии можно считать то, что в наши дни все большее число людей имеет возможность путешествовать по всему миру.

Вверху. В средневековой Европе талантливый каллиграф мог в буквальном смысле слова озолотиться, создавая роскошно украшенные книги для богатых и знатных заказчиков. Этот великолепный рисунок и надпись взяты из «Часослова» французского герцога де Бери. Далее в нашей книге вам будет предложено самостоятельно воспроизвести этот фрагмент «Часослова»

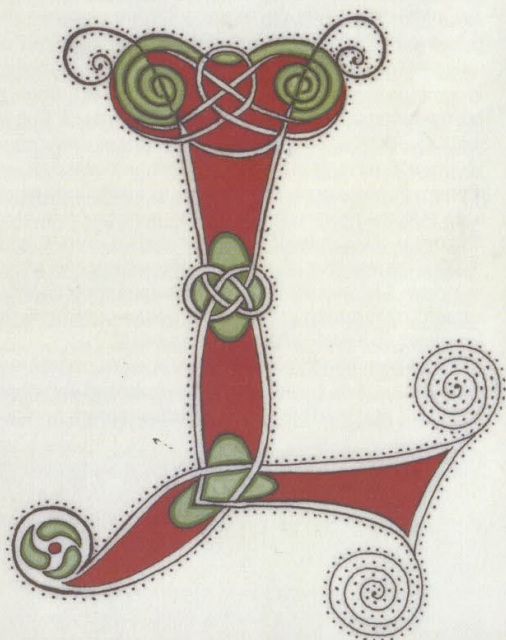
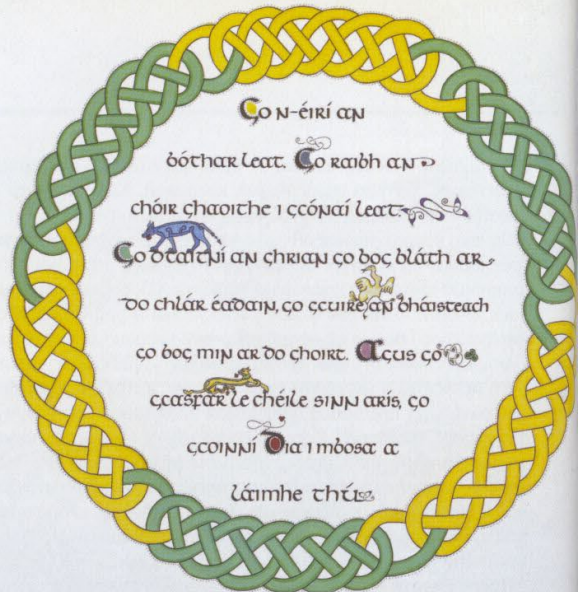
Знакомясь в этих поездках с искусством каллиграфии разных стран, люди часто проявляют желание попробовать свои силы на этом новом для себя поприще. Мы надеемся, что наша книга сможет в полной мере удовлетворить как желание научиться красиво писать на родном языке, так и освоить каллиграфические шрифты, принятые в других культурах мира.

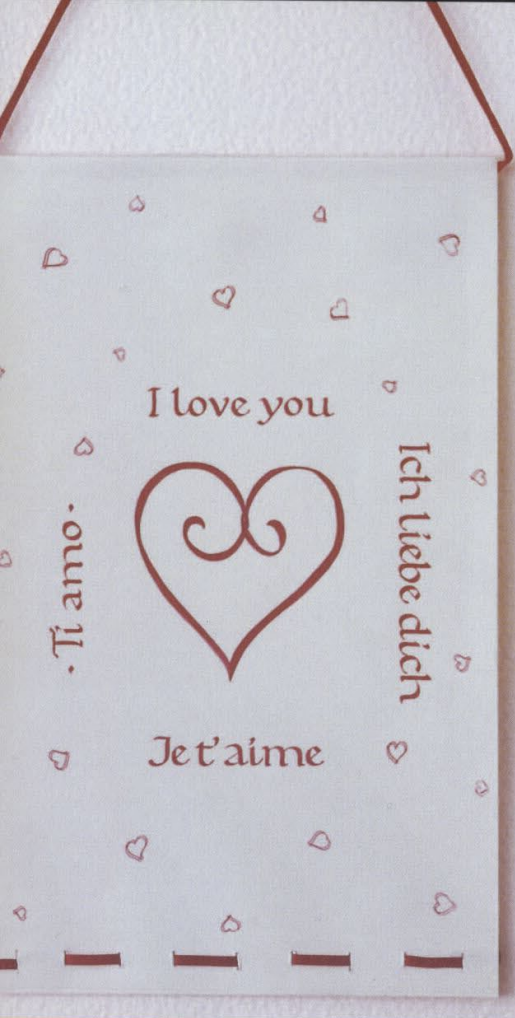

Вверху. В этой книге вы найдете целый ряд проектов, в которых искусство каллиграфии сочетается с умением иллюминировать — украшать — текст. Здесь вы видите образцы подобных украшений: кельтская рубрикация (слева), итальянские виньетки (в центре) и кириллическая позолота на красном фоне (справа)

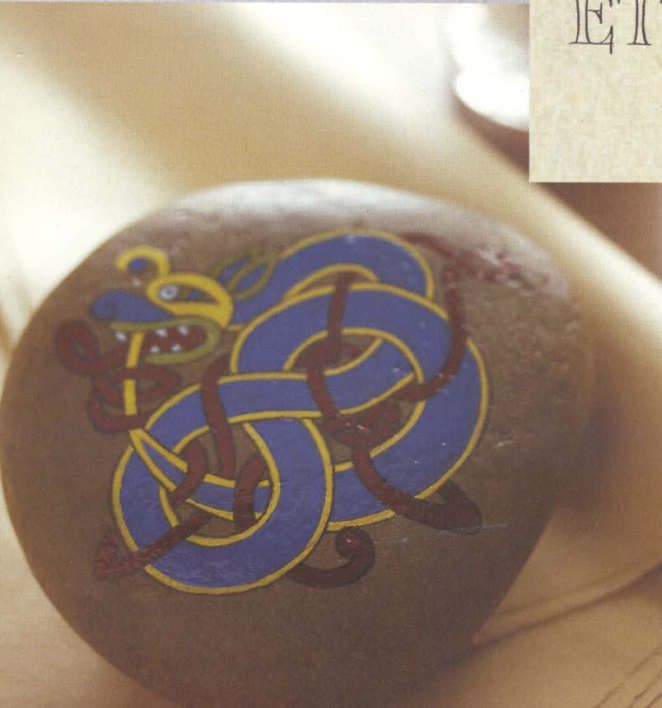
ЛАТИНСКОЕ ПИСЬМО

В отличие от большинства других искусств и ремесел, не существует никаких причин, по которым можно и нужно было бы отложить изучение каллиграфии для того, чтобы овладеть для начала какими-то основными техническими приемами и навыками. К занятиям каллиграфией вы можете приступить немедленно, прямо сейчас, — ведь вы, как мы полагаем, уже умеете читать и писать, а ничего иного для начала от вас и не требуется. Каллиграфия — это оселок, на котором вы сможете оттачивать свое умение красиво писать и довести со временем это умение до настоящего искусства. В начале этой главы мы расскажем обо всем, что вам потребуется для занятий каллиграфией, в частности, поговорим о том, как выбрать бумагу, перо и чернила и как правильно держать в руке ручку во время письма. Первый из предложенных вам шрифтов является разновидностью каролингского шрифта. Этот элегантный, простой и естественный стиль мы считаем идеальным для каждого начинающего изучать каллиграфию. Как и все остальные включенные в эту главу шрифты, каролингский шрифт входит в группу латинских шрифтов. Это означает, что в основе шрифта лежит латинский алфавит, — тот самый, которым пользуются в большинстве европейских и во всех без исключения англоязычных странах мира.

FIDE ET AMORE
by faith and love
ET NUNC ET SEMPER
now and forever

РУЧКИ И ПЕРЬЯ

В каллиграфии используют самые разнообразные перья и ручки. Самыми древними считаются бамбуковые и тростниковые принадлежности для письма, которые, кстати говоря, почти не изменились как минимум за последние 2000 лет. Около ста пятидесяти лет тому назад на смену им пришли ручки со стальными, различающимися по размеру, перьями — от самых тонких, предназначенных для написания текстов копเปอร์плейтом, до перьев с широким прямым кончиком, которыми удобно писать готическим шрифтом.

В двадцатом веке к числу письменных принадлежностей добавились автоматические, шариковые, гелевые ручки и фломастеры. Для занятий каллиграфией вы можете использовать любые перечисленные выше принадлежности.

Гусиные перья. Хотя эти перья называют гусиными, на самом деле их на протяжении многих веков делали из маховых перьев любой крупной птицы, включая гусей, индюков и лебедей. Кончик у такого пера упругий, прочный, позволяющий хорошо ощущать соприкосновение пера с бумагой и контролировать проводимые пером линии.

Перьевые ручки широко различаются по форме и размеру и считаются самой универсальной письменной принадлежностью. Сама ручка делается из древесины или пластмассы, а на ее кончике имеется металлический наконечник, в который можно вставлять стальные сменные перья. В каллиграфии чаще всего используют перья «копเปอร์плейт», «фондо» и широкие плакатные перья. При работе перьевой ручкой необходимо тщательно выбрать чернила — очень важно, чтобы они сходили с пера и ложились на бумагу ровным гладким слоем, не оставляя клякс, брызг и пятен.

Перья. Слева вы видите набор перьев «фондо» марки «William Mitchell». Эти перья различаются от самого маленького (размер № 6 или 0,5 мм в ширину) до самого большого (размер № 0 или 4 мм в ширину). На с. 223 помещена таблица, которая поможет найти перья других марок, соответствующие размерам перьев «William Mitchell», которыми выполнены все иллюстрации к этой книге. Над перьями вы видите маленькие медные резервуары, которые крепятся с нижней стороны пера и позволяют набирать на перо больше чернил или туши.

Чернила. Для занятий каллиграфией мы рекомендуем использовать разлитые в пузырьки черные индийские чернила «Fount India Ink». Не путайте эту марку с индийской тушью — «Indian Ink». Индийской тушью писать не рекомендуется, поскольку она, в отличие от чернил, забивает кончик стального пера.

Фломастеры. Самыми удобными для занятий каллиграфией считаются фломастеры с плоским фетровым пером. Некоторые фломастеры имеют перья на обоих концах (эти перья различаются по ширине). Фломастеры с фетровым пером особенно удобны для начинающих, поскольку их не требуется окунать в чернила. Правда, с помощью фломастера практически невозможно добиться такой же чистоты и четкости линий, как при работе перьевой ручкой.

Другие типы ручек:

Бамбуковые и тростниковые ручки обрезаются с одного конца так, чтобы образовалась заостренная или плоская пишущая кромка. Эти перья не обладают достаточной упругостью, однако ими можно писать практически на всех видах бумаги, папирусе, пергаменте и даже ткани.

Автоматические ручки имеют внутри себя заполняемый чернилами резервуар, и потому не нужно постоянно обмакивать в чернильницу. И сами автоматические ручки, и установленные на них перья различаются по форме и размеру. Среди прочих, существуют очень удобные для занятий каллиграфией перья для автоматических ручек с плоским острым кончиком. Разновидностями автоматических ручек являются стержневые ручки, — вместо резе-

ВИДЫ БУМАГИ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПИСЬМА

Сорта бумаги и другие материалы, которые могут служить поверхностью для письма, различаются по размеру, толщине, плотности, весу, фактуре и цвету. Материалы для письма обладают столь же долгой историей, как ручки и пигменты, которыми делаются записи.

Одним из древнейших материалов для письма можно считать папирус. Это очень упругий и прочный материал, однако научиться писать на нем совсем не просто. К другим старинным материалам для письма относятся пергамен и пергамент. Пергамен и пергамент делаются из шкур животных (пергамен тоньше пергамента), а научиться писать на них для начинающего не менее сложно, чем на папирусе.

Пергаментная бумага из растительных волокон бывает различной по плотности и цвету. Она может иметь слегка неровную фактурную поверхность, благодаря которой написанный каллиграфический текст выглядит еще более привлекательно.

Белая бумага для картриджей — лучший выбор для тех, кто только начинает изучать искусство каллиграфии. Бумагу для картриджей можно купить в пачке или так называемым «блоком», в который входит от 10 до 20 листов. Всегда старайтесь покупать только качественную и достаточно плотную бумагу. Если бумага окажется низкого качества или слишком тонкой, она будет коробиться, когда вы начнете наносить на нее чернила.

Бумага ручной выделки всегда дороже, чем бумага машинной выделки, однако ее можно считать идеальной для так называемых «подарочных» каллиграфических надписей. Бумага ручной выделки широко различается по размеру, цвету и фактуре, и, как правило, на ней имеются водяные знаки.

Так называемая «пергаментная» бумага различается по весу на два типа — 90 и 120 граммов на квадратный метр. Такая бумага называется еще бумагой горячего тиснения и отличается очень гладкой поверхностью. Такая поверхность очень хорошо принимает на себя чернила, что делает пергаментную бумагу превосходным материалом для каллиграфии.

Настоящий пергамент делают из овечьей кожи и используют в наши дни для составления наиболее важных, предназначенных для долгого хранения документов. Правда, очень часто под видом пергамента производители предлагают покупателям очень качественную пергаментную бумагу, которую, впрочем, можно считать достаточно адекватной альтернативой натуральному пергаменту. Если вы захотите купить настоящий пергамент, вам лучше всего заказать его в одной из солидных фирм-производителей письменных принадлежностей.

Папирус делают из одного из видов тростника, который встречается только в долине реки Нил. В отличие от бумаги, папирус не обладает гладкой поверхностью. Вдоль и поперек листа папируса видны полосы, образованные отдельными сплюснутыми под прессом стеблями тростника, которые образуют не только своеобразный узор, но и создают специфическую фактуру поверхности папируса. Для того чтобы изготовить лист папируса, стебли тростника укладывают слоями, — при этом стебли в двух соседних слоях располагаются под прямым углом друг к другу. Затем уложенные стебли помещают под пресс и, наконец, высушивают получившийся лист папируса. На папирусе лучше всего писать тростниковыми или бамбуковыми ручками.

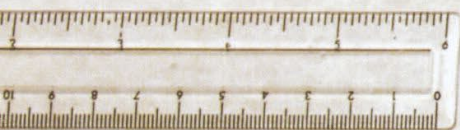
Бумага машинной выделки отличается разнообразием цветов и фактур, а купить ее можно практически в любом пишущем магазине.

На акварельной бумаге любая каллиграфическая надпись выглядит особенно элегантной, и, кроме того, такая бумага идеально подходит для тех случаев, когда вы хотите добавить в свою работу разноцветные пятна краски. Четко выраженная, грубая фактура акварельной бумаги образует очень красивый фон для любой выполненной плавными, легкими линиями надписи.

КРАСКИ И ТУШЬ

Каллиграфическую работу можно украсить также с помощью карандашей и красок. Карандашами, кроме того, удобнее всего пользоваться на самых ранних стадиях изучения каллиграфии. Придающие каллиграфической работе вес, глубину и яркость цветные краски можно нанести с помощью перьевой ручки или кистью с плоским кончиком. При этом с помощью каждой краски, — сухого пигмента, гуаши или акварели, — можно добиваться различных, характерных именно для этой краски, эффектов.

Маленькие кисти делают из различных материалов, начиная от дешевых синтетических волокон и заканчивая драгоценным колонковым волосом. Для каллиграфии лучше всего подходят кисти размера от 000 до 1. Все эти кисти имеют тонкий кончик, которым очень удобно писать римской капителью, иллюминировать (украшать) буквы, проводить тонкие линии и закрашивать пустые пространства в нарисованных карандашом буквах.

Кисти с острым кончиком хороши для выполнения каллиграфических надписей на ткани, дереве, толстой бумаге и картоне.

Карандаши широко различаются между собой по твердости грифеля. Мягкими карандашами удобнее всего учиться писать, поскольку их грифель легко стирается, а твердыми карандашами обычно переводят с кальки на бумагу выбранные для украшения каллиграфической работы узоры.

Связанные парой карандаши — это идеальный инструмент для того, чтобы начать практические занятия каллиграфией. Парные карандаши воспроизводят движения пера, помогая раскрыть форму шрифта.

Плакратные краски, которые называются также «темпра», можно использовать точно так же, как гуашь, однако покрытая плакатной краской поверхность выглядит менее аккуратно, чем поверхность, покрытая гуашью.

Очень красивое и законченное покрытие создают пигменты в порошке. Эти пигменты обладают интенсивным ярким цветом и, в отличие от многих современных красок и чернил, не разъедают бумагу или пергамен. Это означает, что сделанное с помощью порошковых пигментов покрытие способно сохраняться на протяжении сотен лет.

В настоящее время можно найти тушь практически любого цвета, начиная от угольно-черной до полупрозрачной или даже перламутровой. Самой густой и лучше всего приспособленной для каллиграфии считается черная китайская тушь.

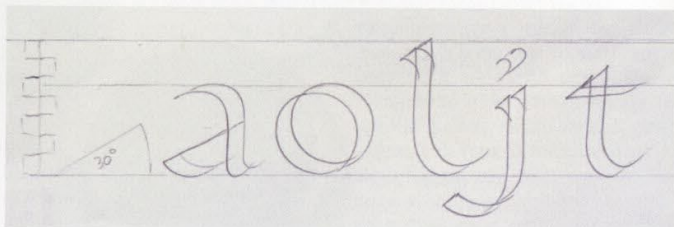
Гуашевые краски выпускаются всех цветов, в том числе, краски металлизированные, то есть имитирующие золото, серебро и бронзу. Гуашь обладает интенсивным цветом, который идеально подходит для иллюминирования текстов.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ

Структура буквы

Все штрихи, из которых состоят отдельные части строчных букв, и даже некоторые из самих букв имеют в каллиграфии свои особые обозначения. Справа вы видите образцы различных элементов, из которых состоят строчные буквы. Разметка строки делается на основании расстояния, равного семикратной ширине пера.

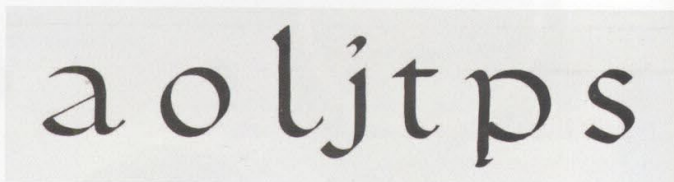

- Строчная буква «а» имеет изогнутый штрих вверх и вниз и диагональный штрих в середине. Закругленная часть буквы «о» называется бочоночком.

- Высокая вертикальная буква, верхняя часть которой выступает над строкой, — как, например, у изображенной здесь буквы «l», называется литерой с верхним выносным элементом. В верхней части той же буквы «l» имеется декоративный штрих, который называется засечкой.

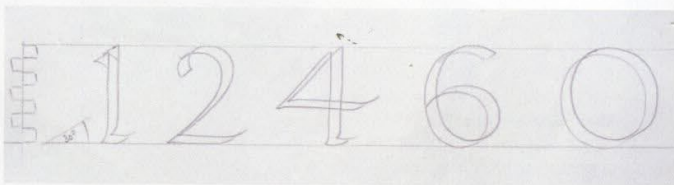
- Такие буквы, как «j» или «p», нижняя часть которых уходит под строку, называются литерами с нижним выносным элементом.

- У буквы «t» имеется короткая горизонтальная линия, которую называют переключиной.

Структура цифры

Те же самые термины применяют и для штрихов, из которых состоят цифры. Образцы цифр, которые вы видите справа, также написаны на строке, высота которой равная семикратной ширине пера.

- Цифра 1 имеет вертикальный штрих и засечку в верхней части.

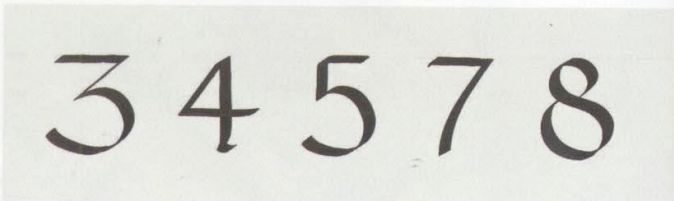
- В цифрах 2, 3, 4 и 7 имеются диагональные линии.

- У цифр 6, 8, 9 и 0 имеется бочоночек.

- Цифра 4 имеет переключину.

- В цифрах 2, 3, 5, 6 и 9 встречаются изогнутые штрихи.

Как в случае со строчными буквами, некоторые цифры в зависимости от выбранного вами шрифта могут выходить над или под строкой. Писать такие цифры гораздо сложнее, чем обычные, укладывающиеся по высоте строки.

Как держать ручку

Когда вы держите ручку, постарайтесь расслабить локоть и предплечье. Писец-правша должен держать ручку в вертикальном положении между большим и указательным пальцами, при этом указательный палец опущен чуть ниже и располагается немного ближе к перу. При таком расположении пальцев вы получаете возможность лучше всего контролировать движения пера. То же самое относится и к левшам, добавим при этом лишь, что писцу-левше чаще всего удобнее писать в том случае, если лист бумаги лежит перед ним не прямо, а слегка наклонен вправо.

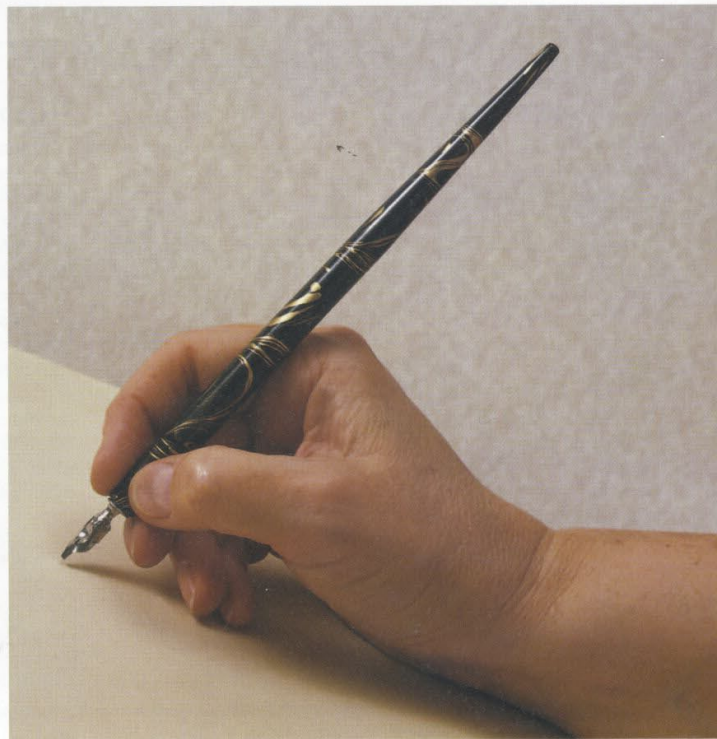
Позиция для письма

Очень важно, чтобы поверхность, на которой вы пишете, была наклонной. Каллиграфии нельзя научиться, работая на плоской поверхности, например, столешнице, поскольку в этом случае чернила не будут растекаться с необходимой скоростью, — когда вы пишете на плоской поверхности, чернила слишком быстро стекают с пера. Угол, под которым наклонена рабочая поверхность, должен быть подобран таким образом, чтобы вам было удобно писать.

Если каллиграфия стала вашим хобби и вы предполагаете уделять этому занятию достаточно много времени, имеет смысл подумать о том, чтобы купить для этого настоящую конторку, — ее можно найти либо в художественном салоне, либо в антикварном магазине. Можно также приобрести специальную наклонную подставку для письма, которая устанавливается прямо на рабочий стол. Как правило, и конторку, и подставку для письма можно регулировать по высоте, а с обоих краев конторки или подставки прикреплены шарнирные линейки, которыми очень удобно расчерчивать бумагу. Заметим, что хорошая конторка или подставка может стоить достаточно дорого.

Если вы не хотите тратить на конторку или подставку, просто сядьте за стол, положите бумагу на доску для письма, нижний край доски — себе на колени, а верхний край доски обоприте о край стола.

Есть и другой, не менее простой способ установить под наклоном доску для письма. Положите на стол стопку тяжелых книг и обоприте о них доску для письма. Добавляя или убирая книги, вы можете регулировать угол наклона доски.

КАК ЗАГРУЗИТЬ ПЕРО ЧЕРНИЛАМИ ИЛИ КРАСКОЙ

Чернила

Если вы используете чернила в пузырьке, погрузите в него перо так, чтобы заполнить на две трети чернилами медный резервуар, который находится с тыльной стороны пера. Набранные в резервуар чернила во время письма будут постепенно и равномерно стекать по перу.

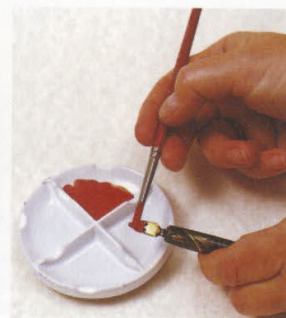
Если вы чувствуете, что перегрузили перо, снимите излишки чернил, проведя для этого пером по горлышку пузырька.

Гуашевые краски

Гуашевыми красками перо загружают совсем не так, как чернилами. Прежде всего, выдавите немного гуашевой краски из тюбика на палитру. Добавьте в краску воды и капельку гуммиарабика. Разведите краску, чтобы получить жидкую размывку. Проверьте цвет краски, проведя для этого несколько линий на ненужном листке бумаги.

Обмакните в краску кисть № 3 или 4. Возьмите кисть в правую руку, а перьевую ручку в левую руку и загрузите краской с помощью кисти имеющийся на тыльной стороне пера медный резервуар. Если вы перегрузили перо, снимите излишки краски, проведя для этого пером по краю палитры.

УГЛЫ НАКЛОНА И ШИРИНА ПЕРА

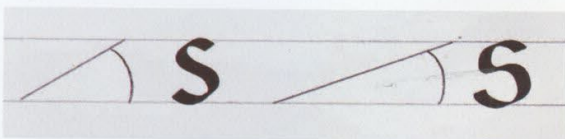
Углы наклона

Угол, под которым вы держите перо относительно поверхности бумаги, влияет на качество исполнения того или иного рукописного шрифта.

Для базового шрифта наклон пера относительно верхней линии строки должен составлять 30° (см. внизу). При таком угле наклона линии, которыми написаны буквы, будут становиться более тонкими или толстыми в зависимости от того, в каком направлении движется перо.

Унциальный и полуунциальный шрифт пишут под более плоским углом, — в идеале, это должен быть угол 20°. Правда, многим людям писать под таким углом очень неудобно и они предпочитают даже унциальным шрифтом писать под привычным углом 30°.

Когда вы пишете курсивным шрифтом, старайтесь держать перо под углом 45°, готический шрифт пишется под углом 30–35°, а для шрифта «копперплейт» держите перо под углом 30°.

Благодаря наклону пера относительно бумаги возникают характерные для каллиграфического шрифта толстые и тонкие линии

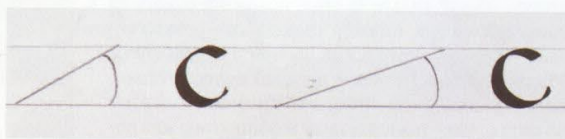
Ширина пера

Ширина пера, которая может меняться в зависимости от выбранного вами шрифта или конкретной надписи, определяет высоту букв.

В готическом шрифте высота заглавных букв равна семикратной ширине пера, а высота строчных букв — пятикратной ширине пера.

В курсивном шрифте высота заглавных букв составляет 6,5 ширины пера, а высота строчных равна пятикратной ширине пера.

Высота букв унциального шрифта колеблется в пределах 4–5-кратной ширины пера. Поскольку в унциальном шрифте отсутствуют заглавные буквы, для разметки строки этого шрифта требуется провести всего две линии, — верхнюю и нижнюю. Более подробно об унциальном шрифте будет рассказано на с. 72–77.

В зависимости от шрифта угол наклона пера может варьироваться от 20° до 45°

Штрихи парными карандашами

Когда вы освоите основные штрихи карандашом, можно будет постепенно переходить к написанию букв. Вначале научитесь расчерчивать строку. Проведите линию вдоль верхнего края листа бумаги. Отмерьте 25,5 см вниз и начертите новую линию, параллельную первой. Начертите линию, идущую вдоль левого края листа, отмерьте 20 см и прочертите вдоль правого края листа линию, параллельную предыдущей линии.

Соедините резинкой два карандаша и нанесите отметки вдоль всей левой стороны листа, как показано на с. 25. Расчертите весь лист по горизонтали по этим пометкам параллельными линиями.

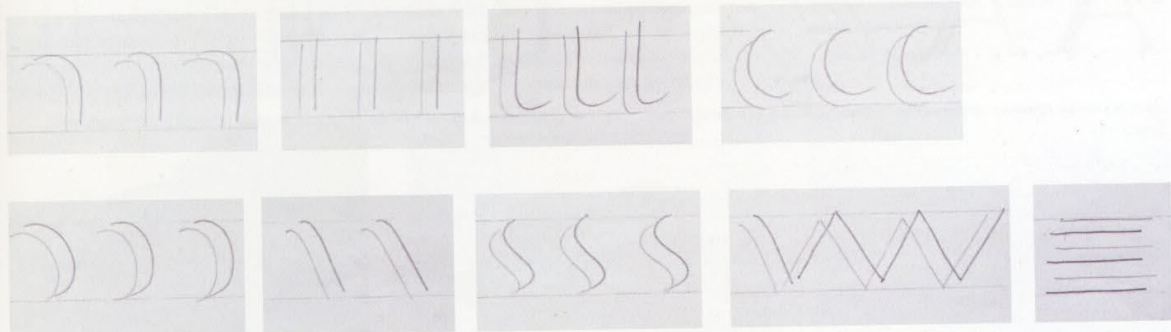
Убедитесь в том, что кончики двух связанных эластичной лентой карандашей находятся на одном уровне.

Теперь вы готовы к тому, чтобы начать выполнять упражнения, которые предлагаются ниже. Не забывайте постоянно держать карандаши под углом 30° к основной линии.

Заполните одной и той же буквой несколько строк и только после того, как почувствуете, что она стала у вас получаться, переходите к следующей букве.

Очевидно, вначале проводить изогнутые линии вам будет сложнее, чем проводить прямые линии, однако не следует опускать руки. Если вы будете уделять упражнениям достаточно много времени, вы вскоре освоите любые штрихи.

Чем больше времени вы уделили этим начальным упражнениям, тем легче вам будет, когда вы начнете писать целые слова и даже фразы, — вначале карандашами, а затем и чернилами.

Постарайтесь освоить эти простые изогнутые штрихи, работая парными карандашами

Штрихи кистью

Писать каллиграфический шрифт можно не только ручкой, но и кистью. Используйте для работы кисти различного размера — большими кистями удобнее писать крупные плавные линии, а маленькими кистями — тонкие линии, фактуру и другие детали.

Очень хорошо, если у вас в рабочем ящике будет храниться целый набор качественных кистей. Если ухаживать за кистями должным образом, они прослужат вам не один год. Наиболее часто в каллиграфии используются кисти № 4, 3, 2, 1, 0, 00 и 000.

Для того чтобы писать очень крупные буквы или сделать надпись свободным курсивным шрифтом, вам потребуется широкая кисть с плоским концом. Лучше всего для этих це-

лей подойдет мягкая, упругая кисть с кончиком 6,5 мм из конского волоса. Такой кистью удобно, например, писать гуашью плакаты или с помощью специальных красок делать декоративные надписи на ткани. Попробуйте написать кистью предложенные ниже упражнения — вначале отдельные штрихи, а затем буквы целиком. Кисть при этом вы можете держать так же, как держите ручку.

Самые дорогие, но и самые качественные — это колонковые кисти. Они хороши для любых работ, в том числе для того, чтобы иллюминировать текст или написать его римскими буквами в изящном, легком версальском стиле. Выполнение предлагаемых ниже упражнений поможет вам увереннее чувствовать себя в работе с кистью.

Начните с простых изгибов, внимательно следя за тем, чтобы в каждом штрихе отчетливо различались тонкая и толстая часть линии

Затем напишите полностью эти буквы, состоящие из только что освоенных вами штрихов

Штрихи пером и чернилами

Освоив основные приемы работы пером, вы сможете начать писать буквы. Как и прежде, начните с разметки строки. Проведите сверху и внизу листа бумаги параллельные горизонтальные линии на расстоянии 25,5 см друг от друга и параллельные вертикальные линии по краям листа на расстоянии 20 см друг от друга. Разметьте левую сторону листа пометками, отстоящими друг от друга на ширину кончика пера. На примерах, которые вы видите внизу, разметка была произведена пером «William Mitchell» № 1 (эквиваленты размеров пера других марок приведены в таблице на с. 224).

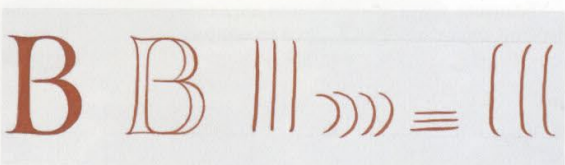

Это основные прямые линии, из которых состоит заглавная буква «А»

Попрактикуйтесь в написании штрихов, из которых состоят буквы базового шрифта, известного также как рондо, чтобы почувствовать себя увереннее в обращении с пером. Чем дольше вы будете практиковаться, тем проще вам станет выписывать необходимые штрихи.

Следите за наклоном пера, — 30° — и за тем, чтобы штрихи не выходили за границы строки.

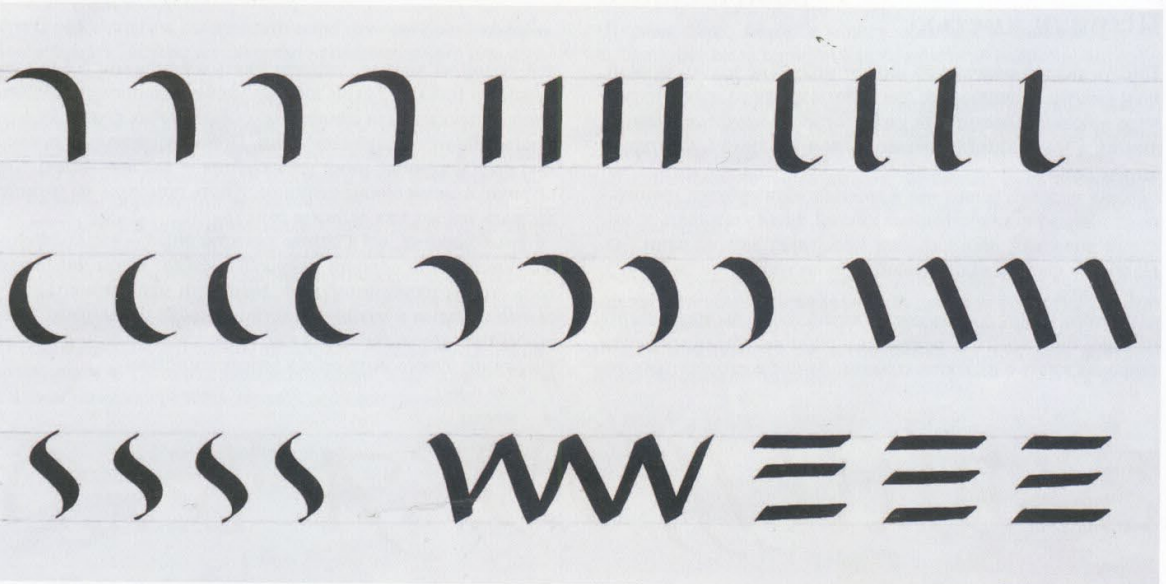
Старайтесь держать ручку высоко поднятой в руке, не давая ей соскальзывать вниз, и равномерно прижимайте перо к бумаге. Самое сложное — это изогнутые штрихи. Постарайтесь добиться того, чтобы они у вас получались красивыми и округлыми.

В заглавной букве «В» прямые линии сочетаются с изогнутыми штрихами

Такие буквы, как заглавное «С», состоят в основном из изогнутых штрихов, над которыми вам придется потрудиться

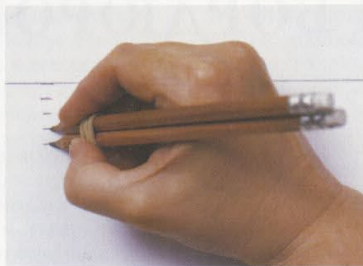

Для того чтобы добиться красивых штрихов в стиле «рондо» с помощью толстого пера, вы должны постоянно следить за углом, под которым перо наклонено к бумаге

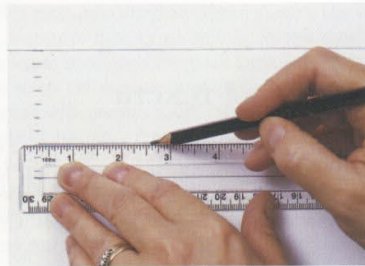
РАСЧЕРЧИВАЕМ СТАН

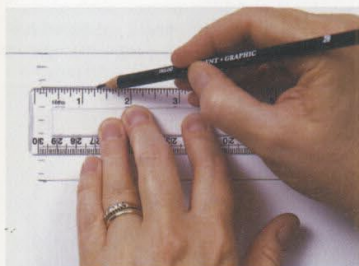
1 Вначале проведите горизонтальную линию, отступив на 3 см от верхнего края листа бумаги. После этого возьмите скрепленные эластичной лентой парные карандаши и приготовьтесь начать разметку левой стороны листа.

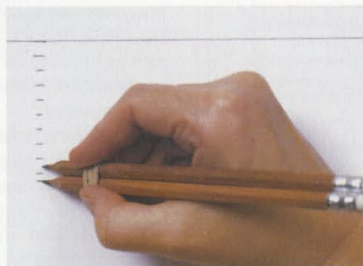
2 Теперь разметьте левую сторону листа. В данном случае высота заглавных букв будет равняться семи расстояниям между кончиками карандашей, а высота строчных букв — 4,5 расстояниям между кончиками карандашей.

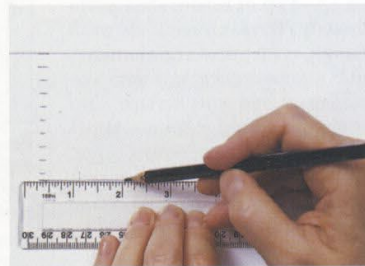
3 Проведите горизонтальную линию от нижней карандашной пометки. Эта линия называется основной линией.

4 Отсчитайте 4,5 карандашных пометки вверх от основной линии и прочертите новую горизонтальную линию. Это будет так называемая х-линия, отмечающая высоту строчных букв. Пространство между основной и х-линией называется х-высотой буквы.

5 Верхняя линия, которую вы провели в самом начале, отмечает высоту заглавных букв и является одновременно линией, до которой будут доходить верхние выносные элементы таких строчных букв, как «d», «b» и «l». Для нижних выносных элементов строчных букв, таких как «g» и «j», наметьте еще одну линию, отстоящую на три расстояния между кончиками карандашей вниз от основной линии.

6 Теперь проведите эту нижнюю линию. У вас получилась строка, состоящая из четырех линий. Когда вы наберетесь опыта, самую нижнюю линию строки можно будет не размечать.

Верхняя линия

Х-линия

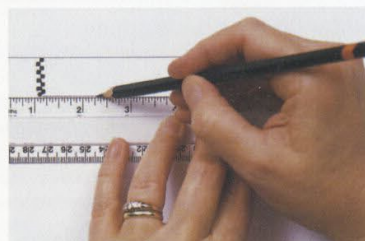
Основная линия

Нижняя линия

7 Теперь возьмите транспортир и начертите линию, проходящую под углом 30° к основной линии. Когда вы начнете писать, проверяйте по этой линии угол наклона парных карандашей. Со временем вы будете держать карандаши или перо под нужным углом автоматически и эта линия вам больше не потребуется.

1 Для разметки чернилами, прижимайте смоченное чернилами перо к бумаге как показано на фотографии, чередуя пометки, сделанные вправо, с пометками, сделанными влево. Окончательный узор должен напоминать лесенку.

2 Прочертите линии строчки, — но не чернилами, а, как и прежде, карандашом. Когда работа будет закончена, эти линии можно стереть ластиком.

РАЗМЕТКА ТЕКСТА И БОРДЮРОВ

Разметка текста

Начинайте размечать текст на бумаге мягким карандашом, например, 2В. Прижимайте карандаш к бумаге легко и осторожно, помня о том, что проведенные линии вам в конце работы предстоит стереть ластиком. Существует множество способов разметки текста на странице, включая те шесть, которые приведены на этой странице.

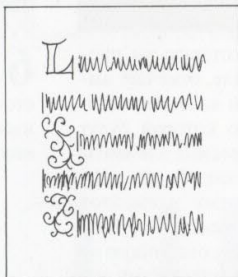
Проще всего разметить текст от левого края листа. Для этого проведите вначале линию вдоль левого края листа бумаги. Эта линия будет отмечать левый край текста и должна отстоять на 2,5–5 см от левого края листа бумаги. Отталкиваясь от этой линии, начертите горизонтальные линии строки, которых может быть три или четыре. Это основная линия, х-линия, верхняя линия, и, если потребуется, нижняя линия. (О том, как правильно расчертить строку, было подробно рассказано на с. 25.)

Интересной будет разметка, если одна строка будет начинаться непосредственно от левого края, следующая — на расстоянии 5 см от левого края, третья строка вновь от левого края, — и так далее по всей странице.

Другой способ разметить текст — это расположить строки не от края, а от середины листа. Вначале набросайте строки текста на ненужном листе бумаги. Измерьте длину каждой строки и разделите пополам. Начертите линию, которая проходит по вертикали через центр листа.

Разметка по левому краю оставляет место для красивого узора, которым вы можете украсить текст

Расположенные в шахматном порядке строки можно украсить орнаментом или иллюминированными заглавными буквами

Отметьте половинки длины каждой строки влево и вправо от этой центральной линии. Пометьте карандашом, где должна начинаться и заканчиваться каждая строка.

Разметка по центру особенно хороша, если вы собираетесь представить на бумаге короткий запоминающийся текст, например, афоризм или пословицу

После этого напишите строки текста карандашом, чтобы посмотреть, как они будут выглядеть на бумаге, и только после этого напишите текст чернилами. Это достаточно трудоемкая работа, однако написанный таким способом текст будет выглядеть очень красиво.

Красиво выглядит и текст, написанный по кругу, хотя при этом вы должны помнить о том, что часть букв окажется перевернутой и их придется читать вверх ногами. Эта разметка особенно хороша для уникального шрифта.

Вы можете также написать текст от руки, то есть без помощи направляющих линий строки. В этом случае фрагменты текста можно интерпретировать как декоративные узоры. Заметим, что писать от руки очень сложно, поэтому прибегать к такой разметке можно лишь после того, как вы хорошо научитесь писать по линиям строк.

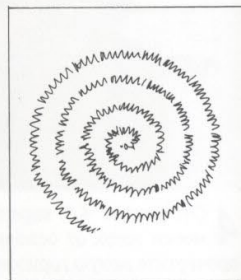
Наконец, вы можете написать текст на листе бумаги, разрезать на отдельные слова или короткие фразы, а затем «собрать» текст заново, наклеив его фрагменты на новый лист бумаги.

Если вы захотите прибегнуть к этому способу разметки, напишите текст на грубой фактурной бумаге, — это позволит вам лучше рассмотреть, где начинается и заканчивается фрагмент текста, и наиболее эффектно расположить текст на листе гладкой бумаги. Кроме того, такой способ разметки позволяет заранее увидеть, как будет выглядеть на бумаге готовый текст.

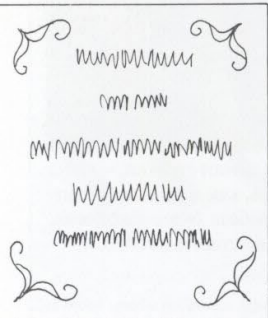
Написанный от руки текст позволяет каллиграфу выразить в нем свои собственные чувства и эмоции

В центре размеченного по кругу текста принято располагать узор или деталь, которая будет привлекать к себе взгляд зрителя

Спиральная разметка текста очень красива, но занимает много времени

Располагаем бордюры

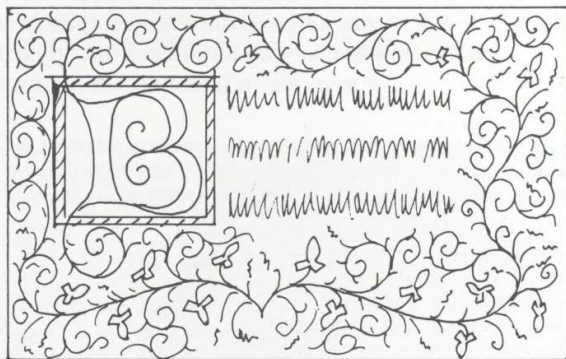
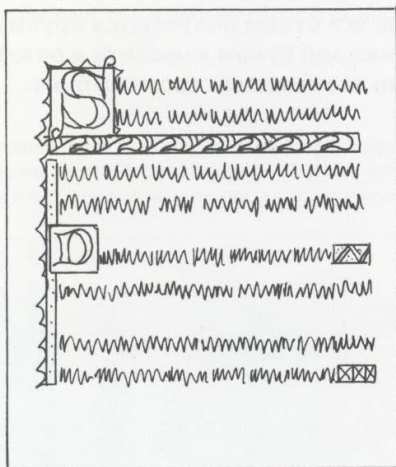
Добавленный к тексту бордюр украсит страницу, особенно если выбранный вами узор будет цветным. Существует множество способов добавить бордюр, — это могут быть как простые виньетки по углам страницы, так и декоративный узор, заполняющий все свободное пространство листа.

Прежде всего, возьмите лист кальки и прикрепите его поверх страницы с написанным текстом с помощью клейкой ленты. Выберите наиболее подходящий для данного случая бордюр и отметьте то место, где он должен будет начинаться и заканчиваться. После этого вы можете сделать набросок

бордюра прямо на листе кальки. После этого снимите кальку и слегка заштрихуйте тыльную сторону листа кальки мягким карандашом 2В. Верните кальку на место, вновь прикрепите ее клейкой лентой, возьмите твердый карандаш Н и обведите узор, после чего он окажется перенесенным на лист с текстом. Закончив переводить узор, снимите кальку.

Обведите переведенный на лист бумаги узор мягким карандашом 2В, чтобы сделать его более четким и ярким. После этого вы можете раскрасить узор пером или кистью или просто обвести его тонкими черными линиями.

Иногда необходимо бывает вначале распределить на листе бумаги бордюр и только после этого приступить к написанию текста

Сложный узор требует тщательной разметки и планирования. Вначале напишите карандашом текст, чтобы получить представление о том, сколько свободного пространства останется у вас на листе

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ И ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Внизу вы видите два написания слова «pascal» — одно из них написано правильно, а второе с ошибками.

На первом рисунке (слева):

- Оставлено слишком много свободного пространства между буквами «р» и «а» и буквами «а» и «l».
- Буквы «а» и «s» и «с» и «а» поставлены слишком близко друг к другу.

Буквы в слове расположены на неравном расстоянии друг от друга

- Большинство букв должно находиться на равном расстоянии друг от друга, однако из этого правила есть исключения. Например, когда рядом друг с другом стоят буквы «t» и «g» или «а», расстояние между ними может быть меньше, чем обычно.

На втором рисунке (справа) слово написано по всем правилам.

Все буквы правильно расположены относительно друг друга

ГЛАВА 1. КАРОЛИНГСКИЙ ШРИФТ

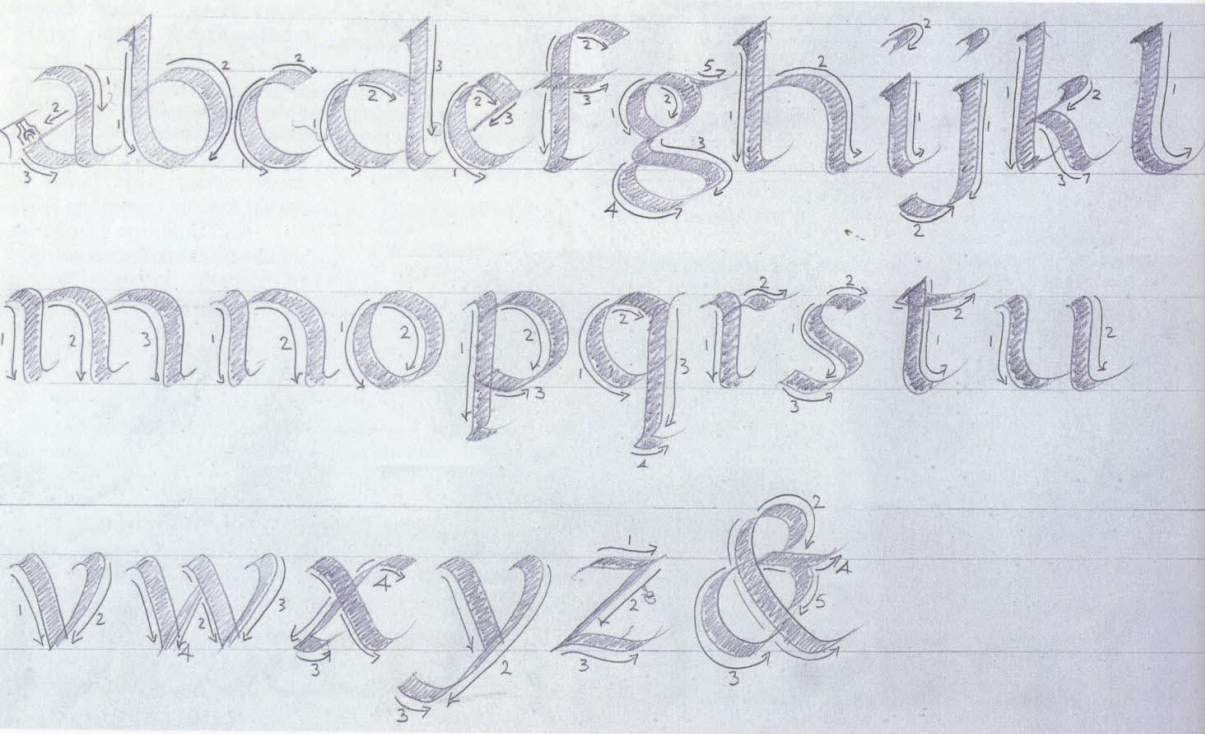
Этот шрифт часто называют «рондо», — все буквы в нем округлые, отделены друг от друга и легко читаются. Этот шрифт известен также как базовый, поскольку именно с него начинается обучение каллиграфии. Выполняя его как предложено ниже — парными карандашами, — вы сможете лучше понять конструкцию каждой буквы, а также увидеть места, где эта буква начинается и где она заканчивается.

МИНУСКУЛ, ИЛИ СТРОЧНОЙ ШРИФТ, ВЫПОЛНЕННЫЙ ПАРНЫМИ КАРАНДАШАМИ

Когда вы пишете парными карандашами, все буквы получаются крупными, что помогает лучше изучить конструкцию каждой буквы алфавита и разобраться с верхними и нижними выносными элементами строчных букв.

Лучше всего начинать учиться каллиграфии, работая парными карандашами. Помимо того, о чем было сказано выше, работа парными карандашами научит вас соблюдать

правильный наклон, который в каролингском шрифте всегда равен 30° . Каролингский шрифт мы начнем изучать со строчных букв, которые называются также минускулами.

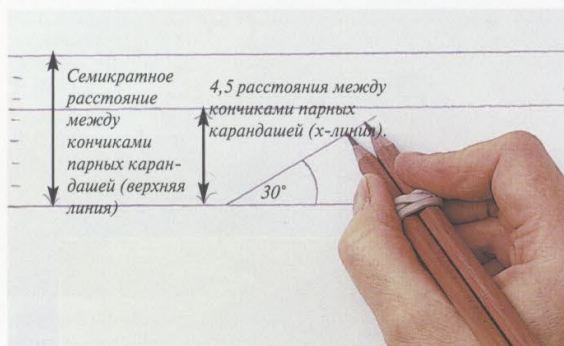

Как начать писать парными карандашами

Вы можете спросить: «А почему нужно начинать изучать каллиграфию, с работы парными карандашами?». Для этого есть целый ряд причин. Во-первых, парные карандаши помогают начинающему лучше увидеть, как формируется буква, из каких линий и штрихов она состоит. Кроме того, парные карандаши учат соблюдать правильный угол наклона и видеть, где начинается и где заканчивается каждая буква. Наконец, работая парными карандашами, всегда легче увидеть допущенные ошибки.

Когда вы пишете парными карандашами, все буквы получаются крупнее. Любая, написанная стальным пером буква всегда будет меньше буквы, написанной парными карандашами. Парными карандашами удобнее всего учиться писать буквы, имеющие верхние и нижние выносные элементы, то есть буквы, заходящие вверх за х-линию или вниз за основную линию.

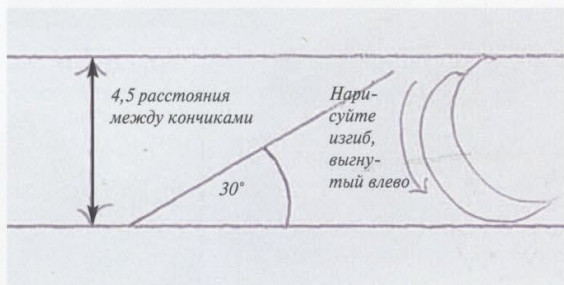
Разметка

Убедитесь в том, что вы находитесь в правильной позе для письма. Ноги опираются о пол, спина прямая.

Начертив верхнюю линию строки, семь раз отметьте на левом краю листа расстояние между кончиками парных карандашей. Проведите основную линию строки, отстоящую на семикратное расстояние между кончиками парных карандашей от верхней линии. Теперь отмерьте от основной линии 4,5 расстояния между кончиками парных карандашей вверх и проведите еще одну горизонтальную линию.

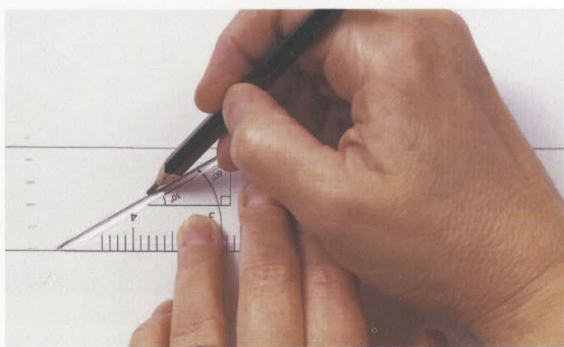
На примере буквы «о»

Удобнее всего скрепить два карандаша друг с другом с помощью резинки.

То, что вы пишете в данном случае не пером, избавляет вас от необходимости постоянно думать о чернилах, и поэтому вы можете полностью сосредоточиться на форме и конструкции букв. Вот почему рекомендуется начинать изучение каллиграфии, работая парными карандашами, а не перьевой ручкой.

Позже вы узнаете о том, насколько важно сохранять правильный нажим на перо, когда вы пишете ручкой. Если нажим будет слишком сильным, стальное перо может раскрыться и на бумагу вытечет сразу слишком много чернил. В результате на бумаге появится клякса или написанные буквы получатся слишком жирными. Если нажим будет недостаточным, на бумагу с пера будет переходить слишком мало чернил (или они не будут вообще сходиться с пера) и тогда вам просто не удастся написать то, что вы хотите.

Это будет х-линия, указывающая высоту строчных букв. От этой линии мы начнем писать вниз первую букву каролингского шрифта — «о».

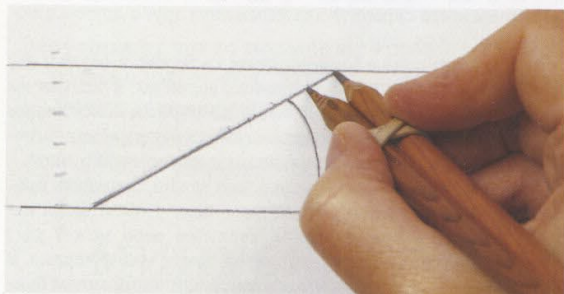
Буквы каролингского шрифта всегда пишутся с наклоном пера в 30°. Возьмите треугольник (вверху) или транспортир и начертите линию, наклоненную к основной линии под углом 30°. Приложите оба карандаша к вершине наклоненной на 30° линии. Не забывайте постоянно проверять угол наклона во время письма. Теперь начнем писать букву «о» (внизу).

Держа карандаши под углом 30° к основной линии, приложите верхний из парных карандашей к х-линии (верхняя линия на рисунке слева) и проведите выгнутый влево изгиб. Дойдите до основной линии и остановитесь.

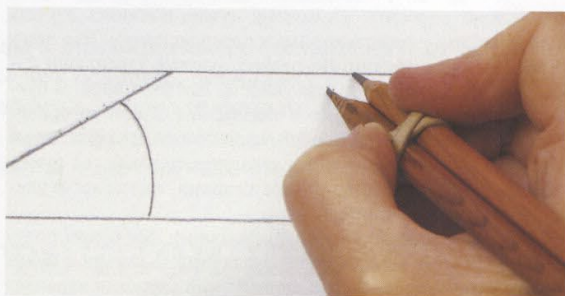
Вернитесь к той точке, откуда вы начинали, и вновь, держа карандаши под углом 30°, проведите второй, на этот раз выгнутый вправо, изгиб, который должен заканчиваться в той же точке основной линии, что и первый изгиб.

Для того чтобы шрифт получился ровным, все толстые, направленные штрихи должны располагаться в нем под одинаковым углом. Постарайтесь придать букве «о» красивую округлую форму. Напишите буквами «о» всю строчку от начала до конца. Разметьте еще четыре строки и также заполните их буквами «о».

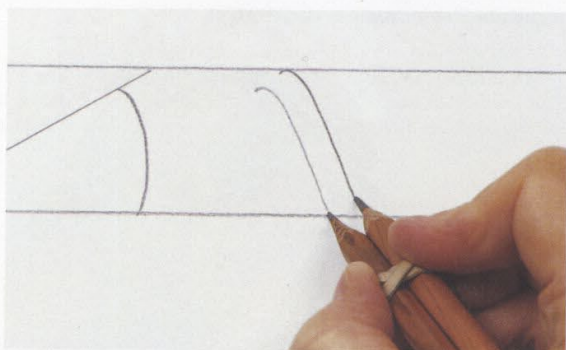
Пишем букву «w»

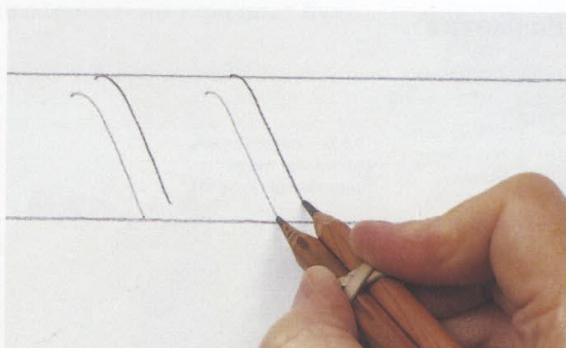
1 Начертите строку (см. с. 25) для строчных букв и прочертите с помощью угольника или транспортира линию наклона — 30° .

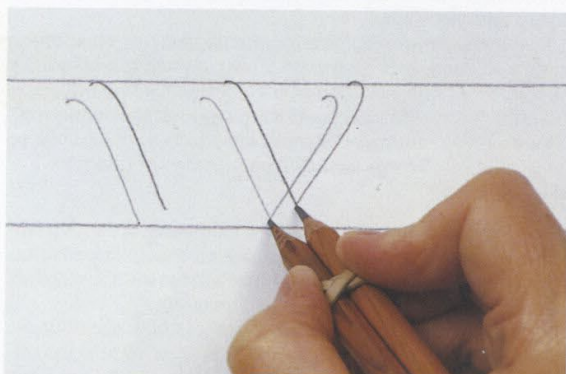
2 Приложите парные карандаши под углом к строке, как показано на фотографии. Кончик верхнего карандаша касается х-линии.

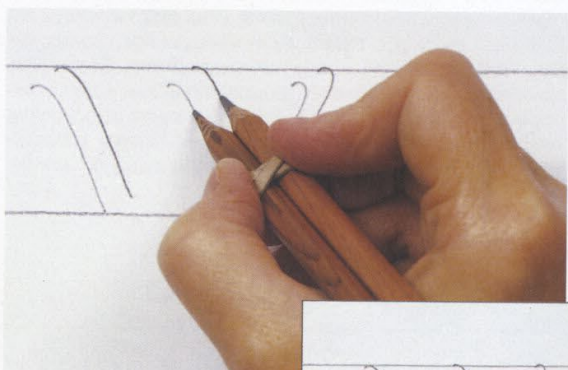
3 Сохраняя постоянным угол наклона карандашей, проведите сверху вниз плавно наклоняющуюся линию. Остановитесь, когда кончик нижнего карандаша соприкоснется с основной линией.

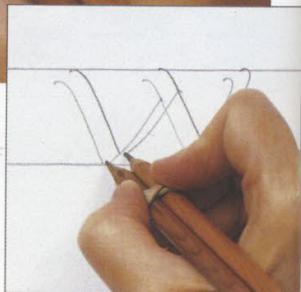
4 Второй штрих полностью повторяет предыдущий штрих. Оставьте между штрихами пространство, достаточное для того, чтобы последующие соединительные штрихи получились не слишком крутыми и не слишком пологими.

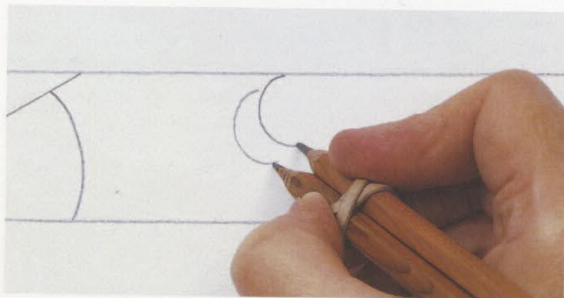
5 Теперь добавьте внешний штрих. Начните с той же позиции, но сделайте изгиб более острым — карандашные линии должны прийти к основанию второго штриха.

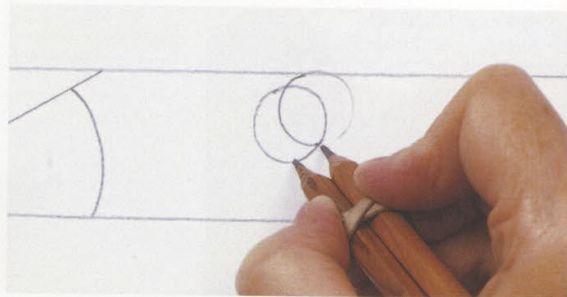
6 Добавьте под тем же углом заключительный штрих. Приложите кончики карандашей к уже проведенным линиям второго штриха и проведите изогнутую линию вниз, — в конце новая линия должна совпасть с концами первого, проведенного в самом начале, штриха.

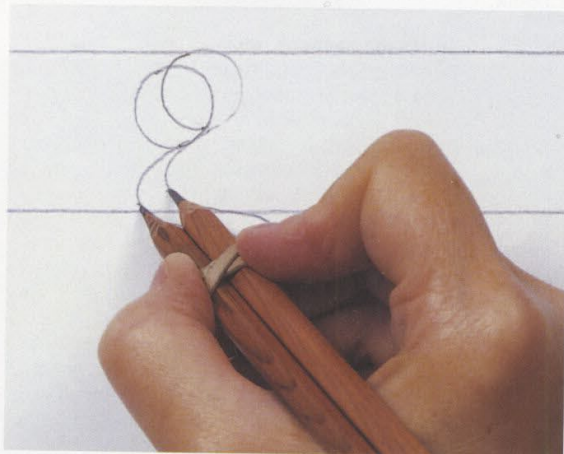
Пишем букву «g»

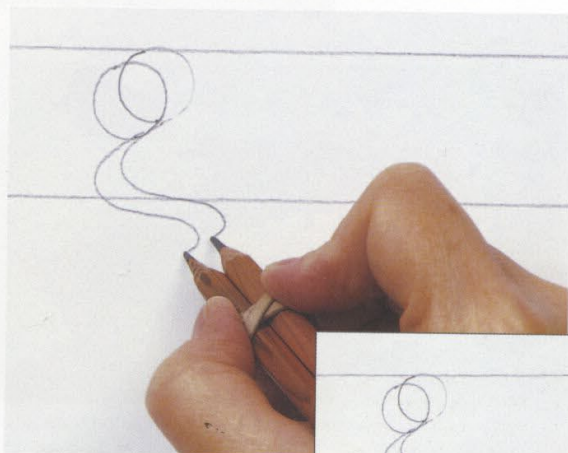
1 Буква «g» намного сложнее и состоит из ряда изгибов. Приложите кончик верхнего карандаша к х-линии и нарисуйте окружность, которая должна заканчиваться посередине строки.

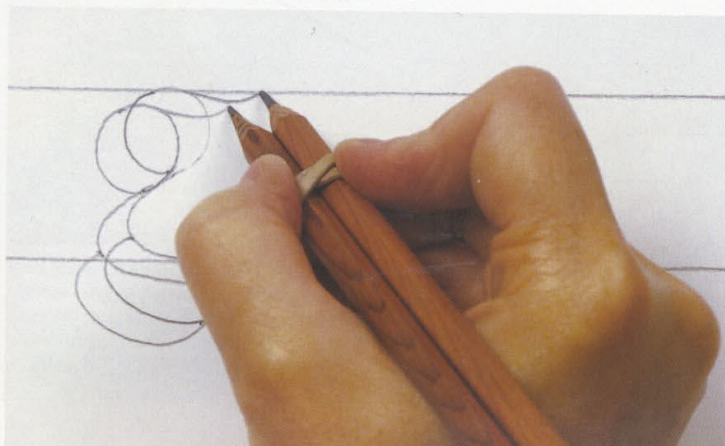
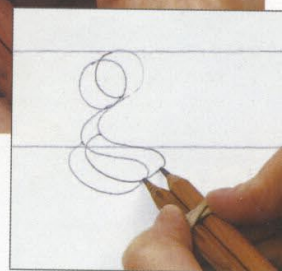
2 Приставьте кончики парных карандашей к нижним точкам окружности, при этом кончики карандашей должны совпадать с уже проведенными линиями.

3 Начните писать хвостик буквы, делая изгиб влево. Дойдите до основной линии.

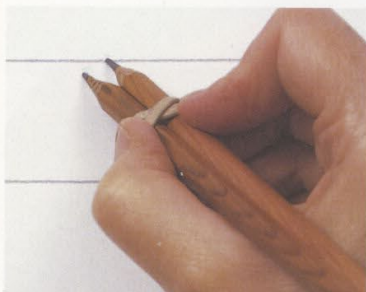

4 Продлите хвостик буквы под основную линию, а затем проведите карандаши вверх, чтобы замкнуть хвостик.

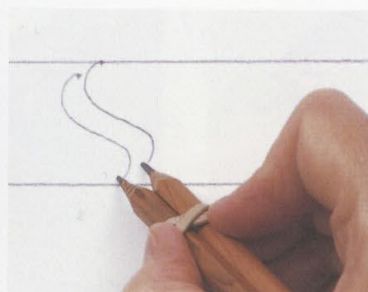

5 Чтобы нарисовать заключительный хвостик в верхней части буквы, приложите кончики карандашей на то место, с которого начинали писать букву, и проведите вправо плавную линию, заканчивающуюся на х-линии.

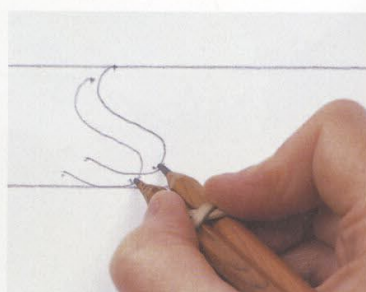
Пишем букву «s»

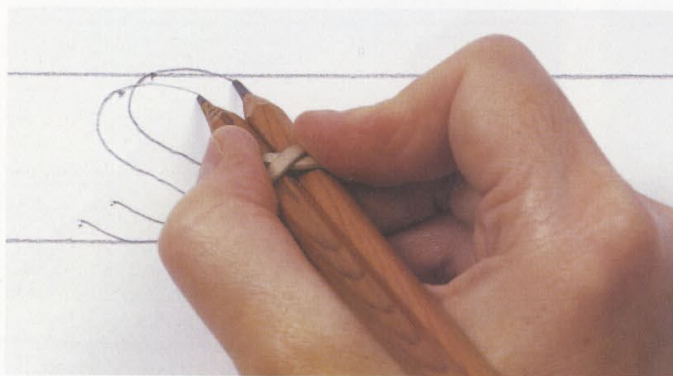
1 Буква «s» состоит из зеркально повторяющихся изгибов. Начните писать букву, приложив кончик верхнего парного карандаша к х-линии.

2 Проведите штрих, изгибающийся влево, затем вправо и, наконец, вновь влево. Закончите штрих, когда кончик нижнего парного карандаша окажется на основной линии.

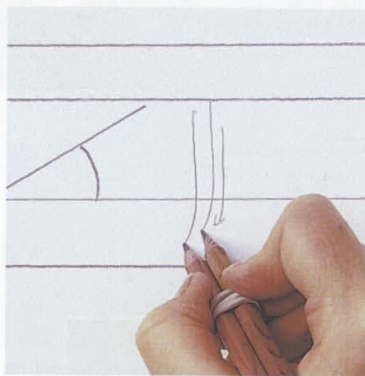

3 Нарисуйте нижнюю часть буквы, начав изгибающийся штрих слева, и закончив его тогда, когда кончики карандашей окажутся на ранее проведенных линиях.

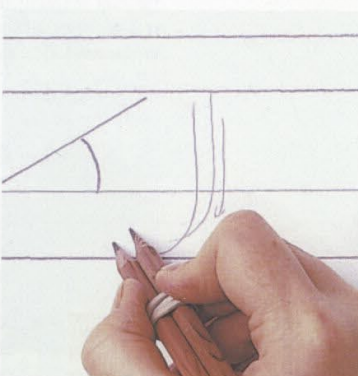

4 Чтобы написать верхнюю часть буквы, приложите карандаши к исходной точке и нарисуйте плавный изгиб вправо. После этого вы можете соединить линии на концах буквы линией, проведенной одним карандашом.

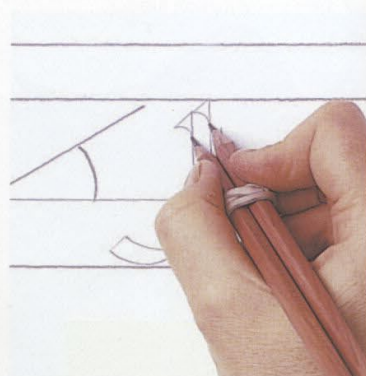
Пишем букву «j»

1 Проверьте свою позу для письма. Держите карандаши под наклоном 30° и начните, как и прежде, от х-линии. Буква «j» состоит из трех штрихов. Вначале проведите вертикальный штрих и остановитесь, немного не дойдя до основной линии.

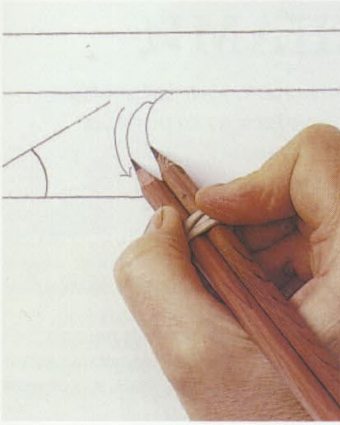

2 Проведите второй штрих, следуя направлению стрелки на фотографии. Вернитесь к вершине первого штриха, вновь найдите наклон в 30° относительно х-линии и проведите направленный вправо штрих, соединяющий х-линию с вершиной первого штриха.

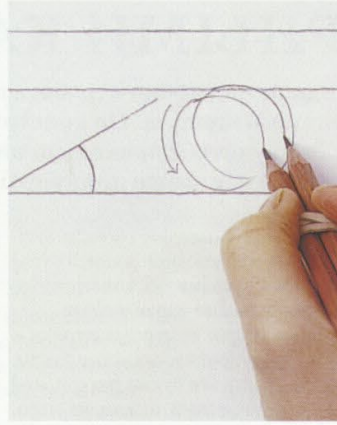

3 Вернитесь к вершине буквы и установите правильный угол наклона карандашей. Нарисуйте засечку плавным штрихом, наклоняющимся вправо и соединяющимся с буквой.

Пишем букву «о»

1 Проведите изогнутый влево округлый штрих, начинающийся от х-линии и заканчивающийся, когда кончик нижнего парного карандаша коснется основной линии. Буква «о» состоит из двух штрихов.

2 Вернитесь к вершине буквы, вновь найдите наклон в 30° и проведите новый округлый штрих, на этот раз выгнутый вправо. Оба штриха должны соединиться на основной линии. Напишите букву «о» пять раз.

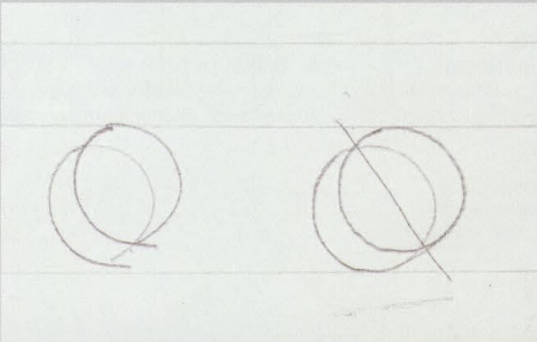
РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ И ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Самая распространенная среди начинающих ошибка заключается в том, что круглые буквы выглядят слишком узкими. Буквы в этом шрифте должны быть широкими и округлыми. В основе букв «f», «c», «d», «e», «g», «p» и «q» лежат штрихи, которыми пишется буква «о».

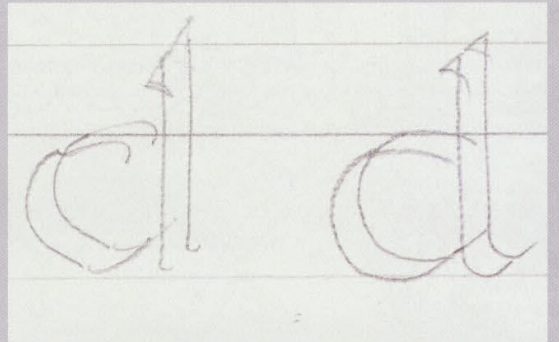
- В буквах «h», «m», «n» и «u» должно оставаться достаточно свободного пространства между штрихами.
- Начинающие часто не оставляют достаточно пространства между направленными вниз штрихами.
- Вторая распространенная ошибка состоит в том, что не во всех буквах соблюдается наклон карандашей в 30° . Постоянно проверяйте наклон во время письма. Написав несколько букв, вернитесь к линии, которой на вашем листе отмечен наклон в 30° . Приложите кончики карандашей к этой наклонной линии. Помните, что одной из самых сложных задач в каллиграфии является сохранение постоянного угла наклона.
- Большой практики требуют изгибающиеся штрихи, которые встречаются во многих буквах. Такие штрихи имеются

в буквах «a», «f», «t», «v», «w», «x», «y» и «z». Для того чтобы правильно написать такие штрихи, вы должны делать угол наклона более плоским. Если этого не сделать, написанная пером буква будет выглядеть слишком жирной.

- Сложным является и изгиб в букве «s». Попробуйте написать строчку букв «s» без верхних и нижних изгибов. Полученный при этом навык поможет вам и в написании некоторых других букв.
- Всегда будьте внимательны, когда копируете строчные буквы алфавита. Постоянно изучайте конструкцию каждой буквы. В учебных таблицах указывается порядок и направление штрихов, — всегда точно следуйте этим указаниям.
- Следите за тем, чтобы расстояния между вертикальными штрихами букв были одинаковыми. Это относится к буквам «h», «m», «n» и «u». Неравные расстояния между этими штрихами — это еще одна распространенная ошибка.

Буква «о» слева стоит слишком вертикально, и в ней наблюдаются неряшливые соединения между штрихами. Буква справа написана абсолютно правильно

Буква «d» слева написана поставленными под неправильным углом карандашами, отчего все пересечения и соединения штрихов выглядят очень неряшливо

ПИШЕМ ПРОПИСНЫЕ БУКВЫ ПАРНЫМИ КАРАНДАШАМИ

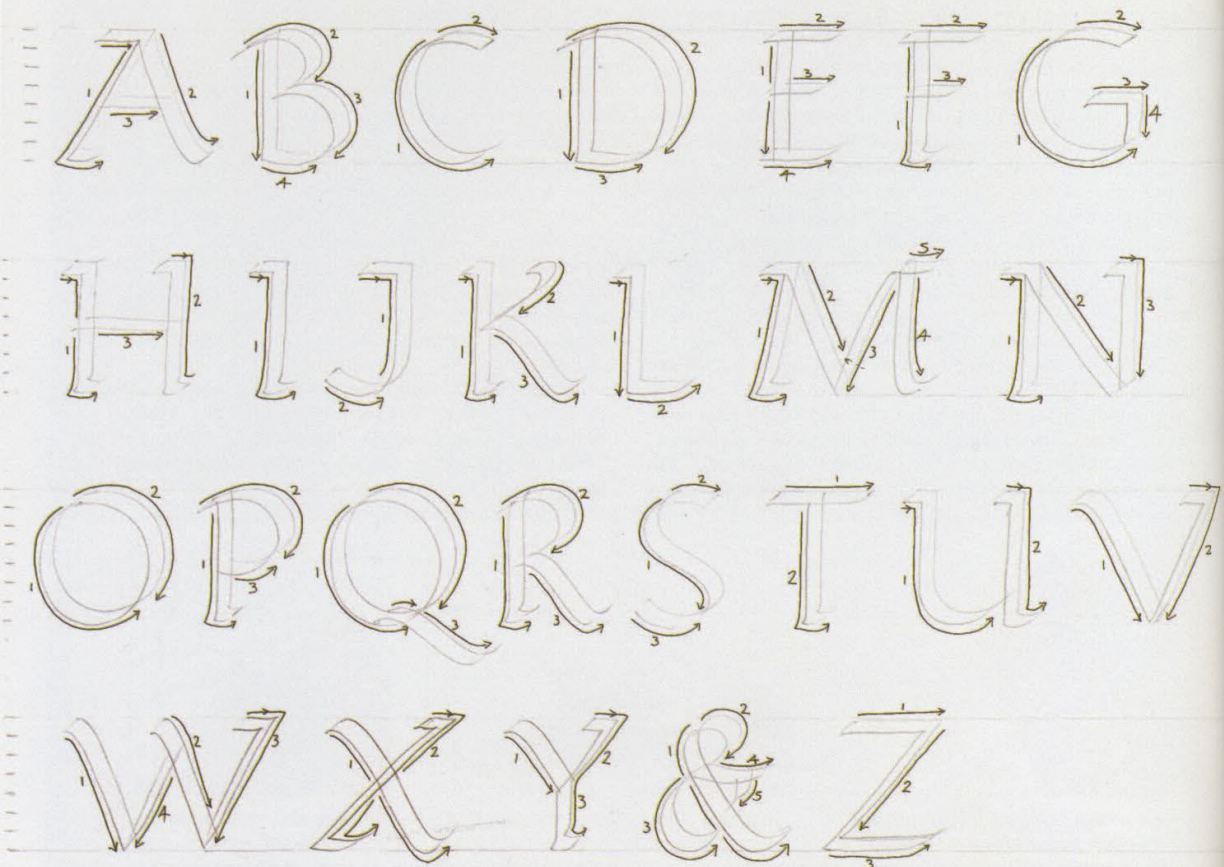
Парными карандашами удобно отрабатывать и написание прописных, или заглавных букв каролингского шрифта. По конструкции эти буквы отличаются от строчных, и научиться правильно писать их несколько сложнее, однако основные принципы написания остаются теми же.

Прописные буквы в каролингском шрифте располагаются по высоте между верхней и основной линией строки. Как и в случае со строчными буквами, их конструкцию удобнее всего изучать, работая парными карандашами.

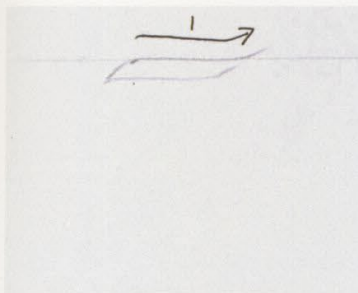
Единственные буквы, которые имеют изогнутые штрихи — это «В», «С», «G», «О» и «Q». Это широкие, округлые буквы. Помните, что когда вы будете писать эти буквы ручкой, вам будет необходимо соблюдать постоянный нажим на перо.

Все остальные прописные буквы каролингского шрифта состоят из прямых штрихов. Самой трудной из них можно считать букву «М», состоящую из пяти направленных в разные стороны штрихов.

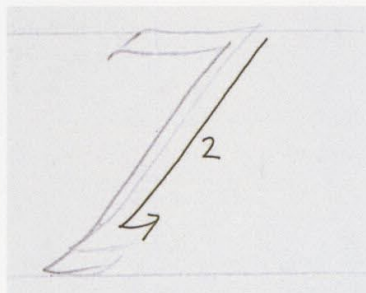
Все прописные буквы каролингского шрифта пишутся пером или карандашами, постоянно наклоненными под углом в 30°. Это придает равномерность всем штрихам, из которых состоят буквы.

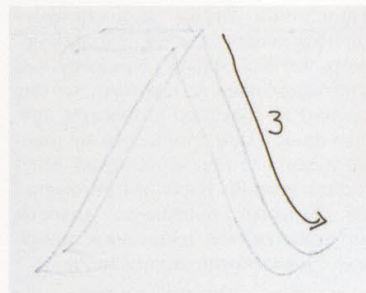
Пишем букву «А»

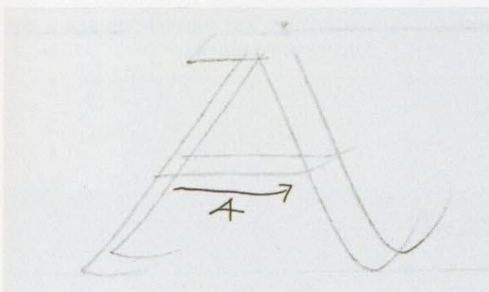
1 Начните эту прописную букву с засечки, идущей вдоль верхней линии строки. Эта засечка определяет пропорции всех остальных элементов буквы.

2 Держа парные карандаши под постоянным углом, проведите наклонную линию влево, а у основания линии сделайте короткий завиток вправо.

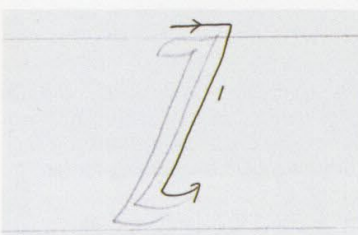

3 Начиная от той же точки на верхней линии, проведите линию, наклоненную вправо. Если вы будете держать парные карандаши под правильным углом, эта линия получится у вас толще, чем предыдущая. Закончите линию маленьким завитком вверх.

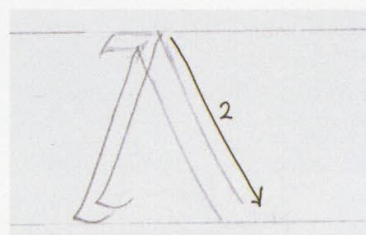

4 После этого добавьте перекладину, проводя штрих от внешнего края левой линии до внешнего края правой линии.

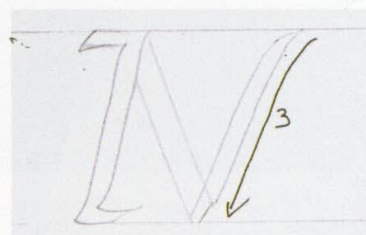
Пишем букву «М»

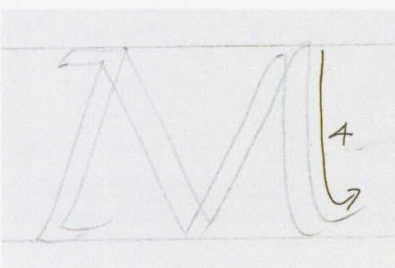
1 Повторите первый штрих, встретившийся в букве «А», но сделайте наклон линии чуть более пологим.

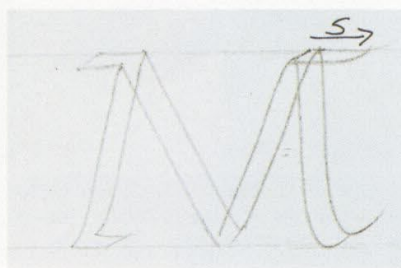
2 Проведите наклонную линию от вершины буквы, но оставьте ее открытой снизу.

3 Проведите третью линию, чуть более пологую, чем первая линия.

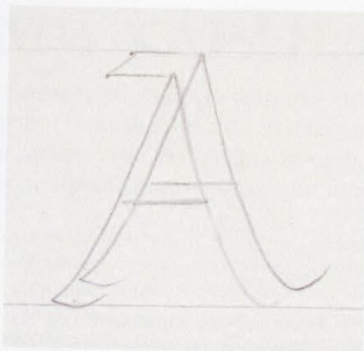
4 Правая вертикальная линия буквы направлена более отвесно вниз и заканчивается внизу легким завитком вправо.

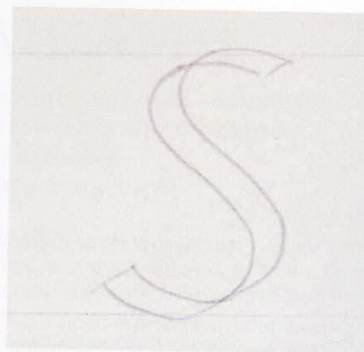
5 В конце добавьте засечку, идущую вдоль верхней линии строки.

Сложные прописные буквы

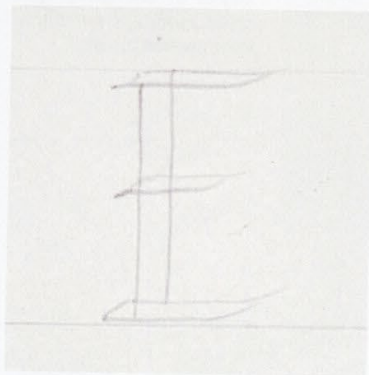
Прописные буквы каролингского шрифта писать сложнее не только потому, что они больше по размеру, чем строчные буквы, но и потому, что они состоят из большого количества прямых линий. При этом нужно постоянно следить за тем, чтобы буква получилась ровной. Ниже мы поговорим об основных проблемах, которые встречаются при написании заглавных букв каролингского шрифта.

В букве «А» имеются два диагональных штриха, которые нужно правильно расположить. Кроме того, эти штрихи не должны быть ни слишком узкими, ни слишком широкими.

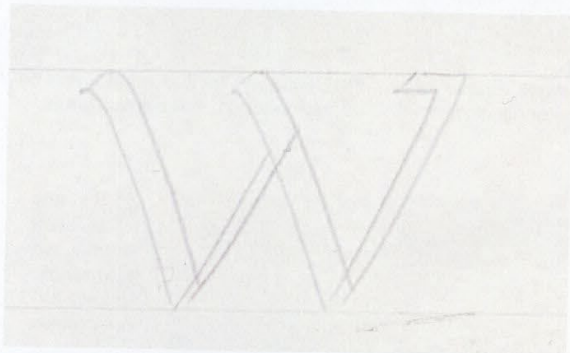
Напишите несколько раз центральную часть буквы «S» и только после этого попробуйте завершить буквы. Второй и третий штрихи могут слегка выступать над верхней линией и под основной линией.

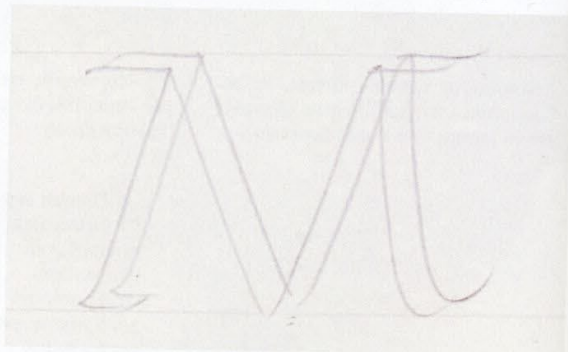
Буквы «Е» и «F» состоят из одних прямых линий.

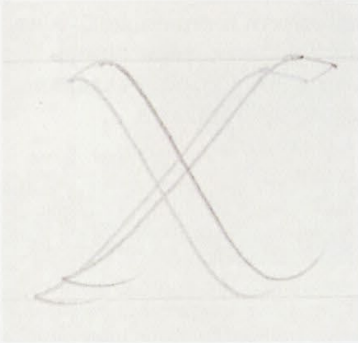
Проводите горизонтальные линии под более плоским углом, иначе они будут выглядеть слишком тяжелыми и значительно уменьшат высоту буквы.

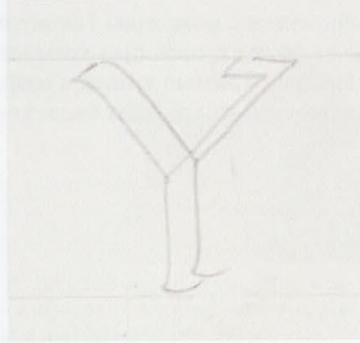
Буква «W» состоит из четырех штрихов. Две наклоненные влево диагональные линии уже остальных линий. Эти линии проведены под более плоским углом.

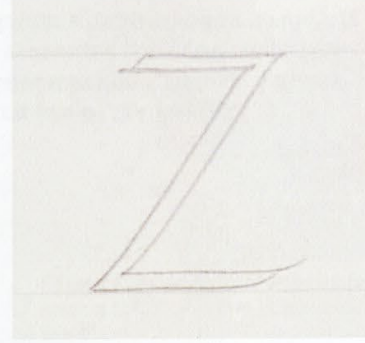
Буква «М» считается самой сложной среди прописных букв каролингского шрифта. Она состоит из пяти проведенных под разными углами штрихов, а первый и пятый штрих заканчиваются при этом повернутым наружу завитком.

Буквы «X», «Y» и «Z» состоят из прямых, заканчивающихся завитками штрихов. Диагональный штрих, который наклонен влево, уже, чем штрих,

идущий в противоположном направлении. То же самое происходит со вторым диагональным штрихом в букве «Y». Все линии, из которых состоит буква «Z»,

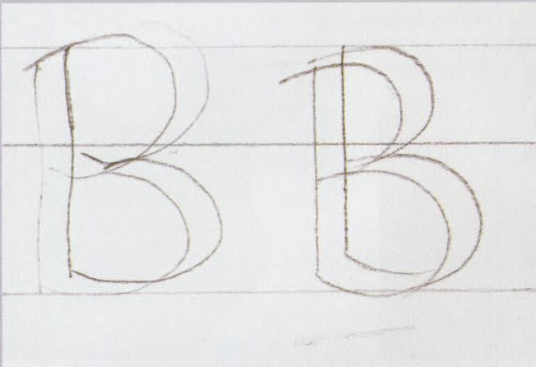

должны писаться ручкой, наклоненной под более плоским углом, в противном случае верхний и нижний штрих будут выглядеть слишком тяжелыми.

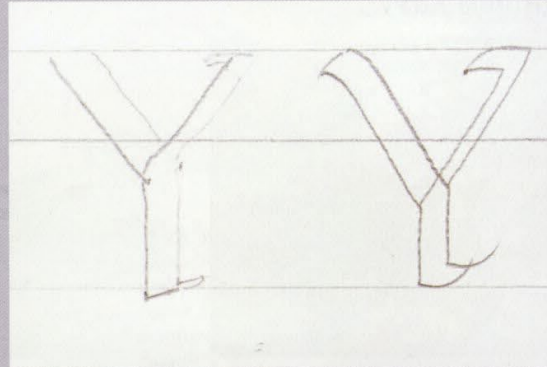
РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ И ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- Прописные буквы каролингского шрифта сложнее строчных, поскольку состоят из большего числа разнообразных штрихов. Написание этих букв требует внимательности, твердой руки и умения добиться абсолютного контроля над пером.
- У многих начинающих вертикальные штрихи получаются неровными, как и боконочки букв. Для того чтобы исправить эту ошибку, следите, в первую очередь, за тем, чтобы линии встречались в нужной точке, — это важнее, чем стараться провести ровную линию.

- Часто проблемы возникают с написанием округлых букв. Самая распространенная ошибка — недостаточно закругленные боконочки букв. В букве «B», например, оба боконочка должны быть очень округлыми (это второй и третий штрих, из которых состоит эта буква), однако многие начинающие делают эти боконочки слишком узкими, отчего буква становится угловатой и теряет свою красоту.

Наносите прямые линии уверенно, следя, в первую очередь, за тем, чтобы они правильно соединялись с остальными линиями

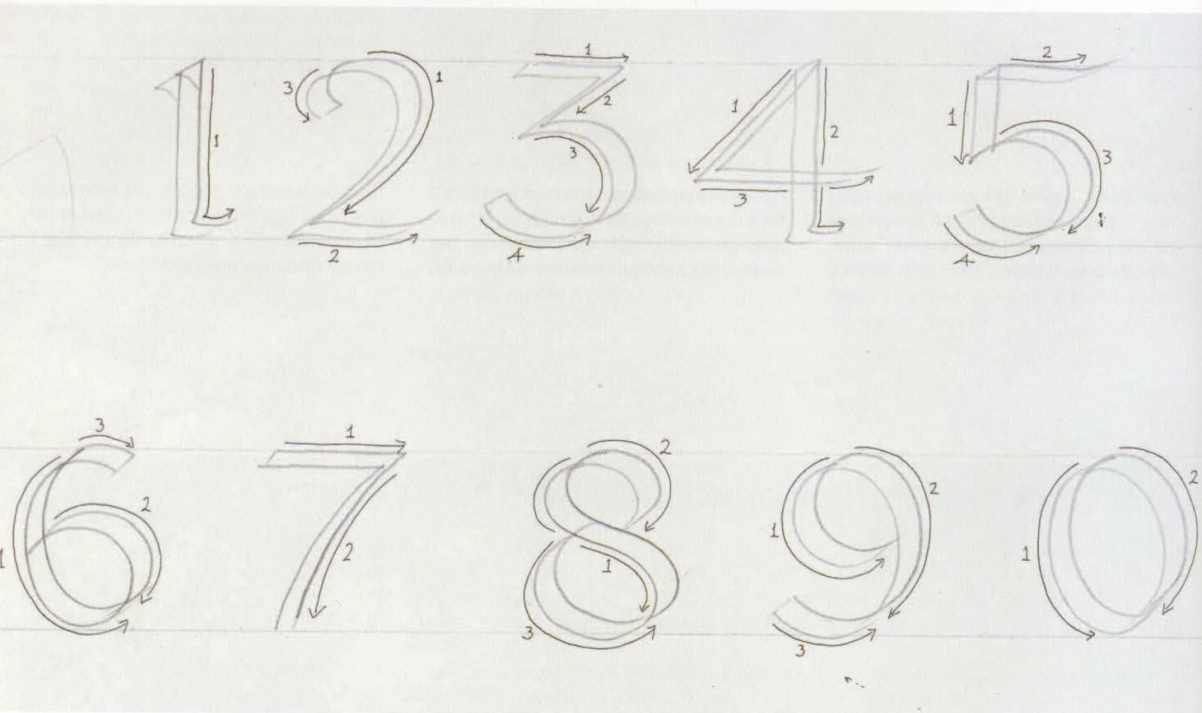

Для того чтобы сохранить идущие в разных направлениях штрихи ровными, парные карандаши должны все время оставаться под одним и тем же углом к странице

ПИШЕМ ЦИФРЫ ПАРНЫМИ КАРАНДАШАМИ

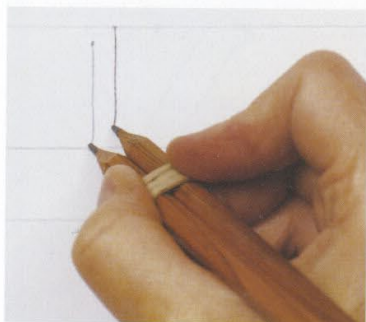
Цифры в каролингском шрифте пишутся с помощью тех же штрихов, что и строчные буквы.

Цифры должны занимать всю высоту строки, при этом нижний край некоторых цифр может выходить под основную линию. Прямые линии в цифрах должны идти параллельно друг другу, а все изогнутые линии должны быть хорошо закругленными.

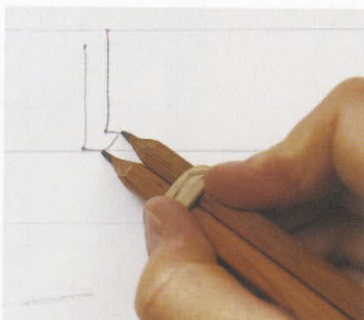

Цифрами указан порядок штрихов, а стрелками — их направление

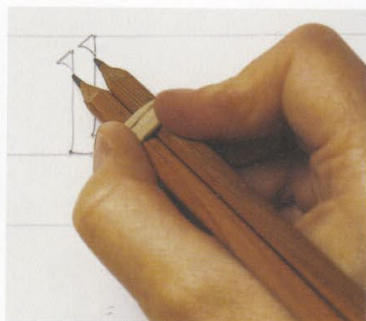
Пишем дату

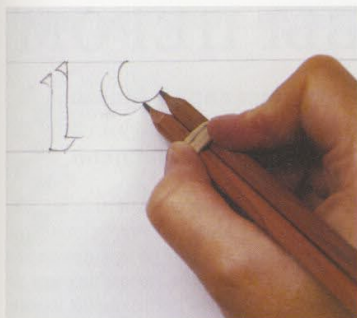
1 Начертите полную строку и проведите, если требуется, линию наклона. Начните писать цифру «1» с четкого вертикального штриха.

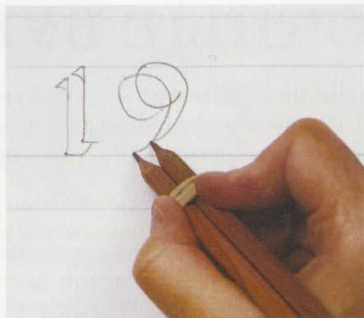
2 Внизу сделайте маленький завиток вправо и соедините концы штриха одной прямой линией.

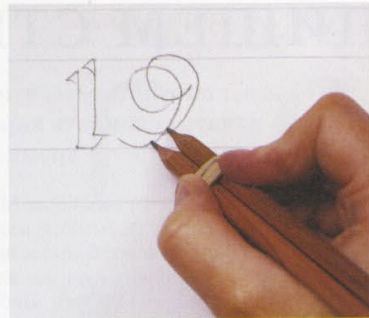
3 Верните парные карандаши в исходную позицию и нарисуйте засечку, состоящую из двух маленьких треугольников.

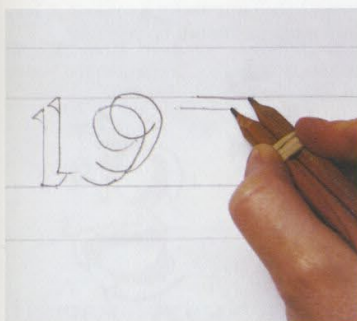
4 Начните писать цифру «9» от верхней линии. Проведите плавно изгибающуюся против часовой стрелки линию.

5 Верните парные карандаши в исходную точку и напишите основной изогнутый штрих цифры.

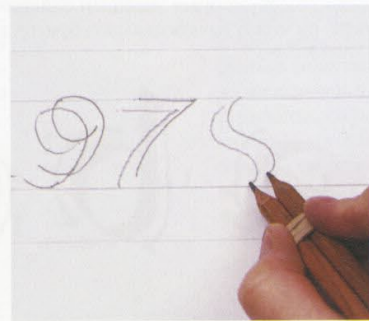
6 В конце добавьте изгибающийся вверх и влево хвостик в нижней части цифры.

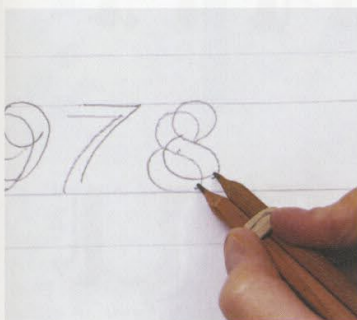
7 Цифра «7» состоит из двух штрихов, первый из которых идет вдоль верхней линии строки.

8 Добавьте основной, плавно изгибающийся влево и вниз штрих.

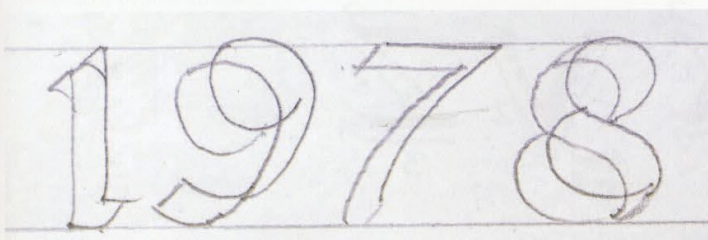
9 Начните писать цифру «8» как несколько увеличенную букву «S», разместив ее между верхней и основной линиями строки.

10 Завершите верхнюю часть цифры изгибающейся вправо полукруглой линией, которая должна соединиться с основной линией цифры.

11 Добавьте нижний бочонок цифры изгибающимся вправо округлым штрихом, который должен соединиться с нижним краем цифры.

12 В конце соедините концы всех открытых линий прямыми линиями, проведенными одним карандашом.

ПИШЕМ СТРОЧНЫЕ БУКВЫ ПЕРОМ

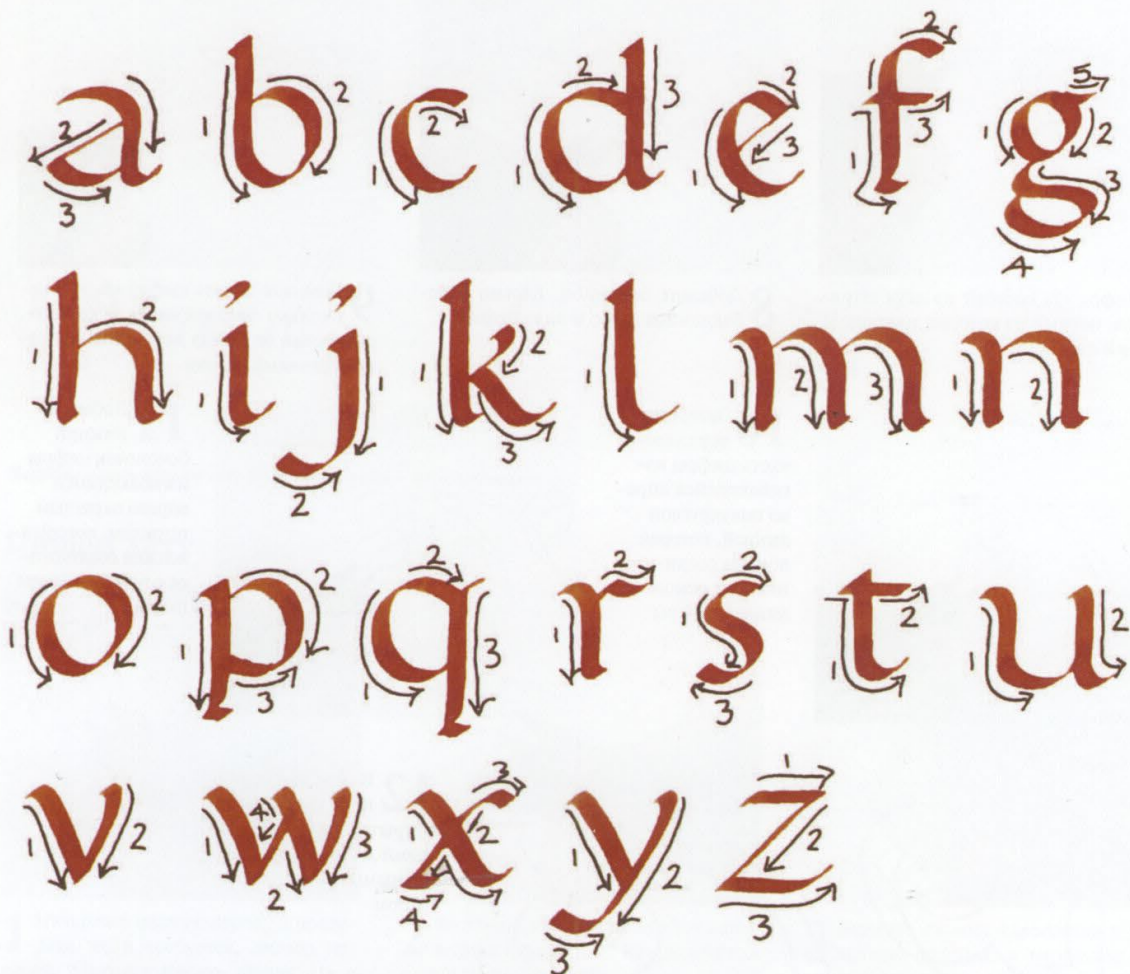
Когда вы почувствуете, что научились уверенно писать буквы парными карандашами, можно начать осваивать каролингский шрифт, работая пером и чернилами. Вам придется потратить какое-то время на то, чтобы научиться делать правильный нажим на перо.

Начните с пера № 0 марки «William Mitchell» (эквиваленты перьев для других фирм-производителей приведены в таблице на с. 224). Это самое большое по размеру перо, с которым легче всего начинать изучение каллиграфии. Вам потребуется некоторое время для того, чтобы привыкнуть к перу после того, как вы писали парными карандашами, — написанные пером буквы будут мельче и теперь вам придется следить за нажимом и за тем, как сходят чернила с пера на бумагу.

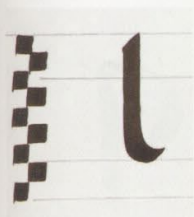
Прикрепите под самым кончиком пера резервуар для чернил (лучше всего взять для этого резервуар размером 3 мм). Если резервуар будет укреплен слишком близко к кончику пера, он может начать царапать бумагу, а если отодвинуть ре-

зервуар слишком далеко от кончика пера, из него будет вытекать слишком много чернил и буквы получатся слишком жирными. Найдите правильное положение резервуара на пере. Вначале просто попробуйте проводить пером штрихи на бумаге и постарайтесь научиться делать постоянный нажим на перо. Помните, что в каролингском шрифте строчные буквы должны быть ровными и хорошо закругленными.

Постоянно сохраняйте наклон пера, который равен 30°. Постоянно проверяйте угол наклона, когда будете копировать приведенный ниже алфавит. Оставляйте достаточно свободного места между вертикальными штрихами и следите за тем, чтобы они были ровными и одинаковыми по толщине.

Пишем буквы с верхними выносными элементами

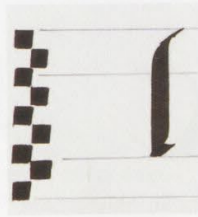
1 Чтобы написать букву «b», поставьте перо чуть ниже верхней линии строки. Проведите прямую вертикальную линию. Завершите эту линию внизу широким завитком и остановитесь.

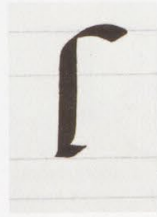
2 Приложите перо к вертикальной линии чуть ниже х-линии и проведите изогнутый округлый штрих. Этот штрих должен соединиться с завитком, который вы сделали у основной линии. После этого у вас получится округлый бочоночек.

3 Чтобы написать заческу, приложите перо к вершине буквы под углом 30°. Поведите перо немного влево, а затем вниз, чтобы соединить штрих с вертикальной частью буквы.

1 Чтобы написать букву «f», приложите перо к верхней линии строки с наклоном в 30°. Проведите вертикальную линию вниз, до основной линии строки. В самом низу слегка изогните линию сначала влево, а затем вправо.

2 Перенесите перо к вершине буквы и нарисуйте короткую, плавно изгибающуюся вправо дугу.

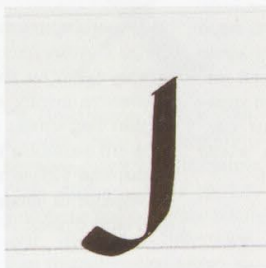

3 Чтобы добавить длинную перекладину, поставьте перо слева от вертикальной линии буквы сразу под х-линией. Сделайте угол наклона пера несколько более пологим и проведите горизонтальную линию, которая должна заканчиваться под краем изогнутой вправо дуги.

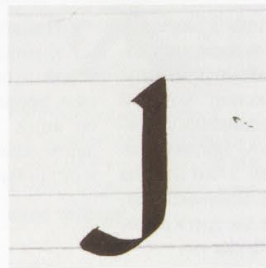
Пишем буквы с нижними выносными элементами

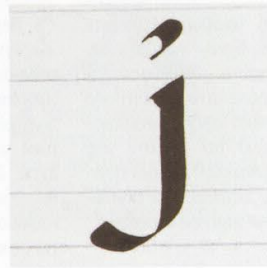
1 Начните писать букву «j» от х-линии. Сохраняйте наклон пера в 30°. Нажим на перо должен быть равномерным. Подойдя к нижней линии, сделайте маленький завиток влево и остановитесь.

2 Перенесите перо влево и нарисуйте изгибающуюся вправо линию, соединяющуюся с первым, вертикальным штрихом буквы.

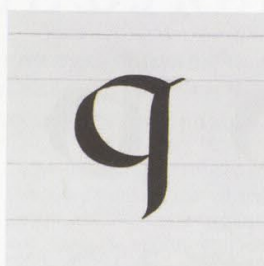

3 Приложите перо к х-линии и нарисуйте заческу, идущую вначале влево, а затем вправо и соединяющуюся с вертикальным штрихом.

4 Чтобы поставить точку над буквой, приложите перо над вершиной буквы. Нарисуйте круто изгибающуюся вправо дугу, а затем добавьте сверху маленький завиток налево.

Учимся писать сложные буквы

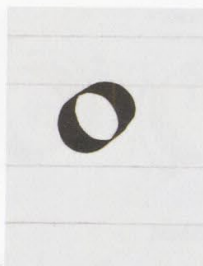

1 Для того чтобы написать букву «q», поставьте перо на х-линию под углом 30° и проведите плавный штрих, изгибающийся вначале влево, касающийся основной линии, а затем загибающийся вверх.

2 Вернитесь к исходной точке. Проведите пером небольшой, напоминающий изогнутую вправо дугу штрих и остановитесь.

3 Приложите перо к концу проведенного перед этим штриха и проведите вниз отвесную линию, уходящую под основную линию строки и образующую нижний выносной элемент буквы.

4 Перенесите перо к нижнему концу только что проведенной линии и добавьте уходящую вправо параллельно нижней линии строки засечку.

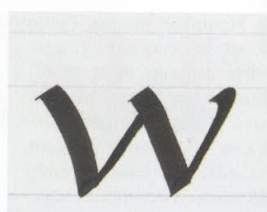
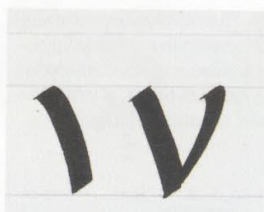
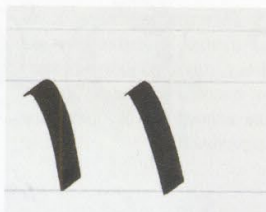
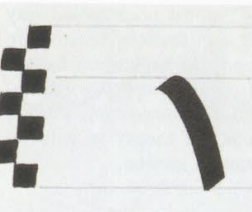
1 Чтобы написать букву «g», приложите перо к х-линии и проведите изогнутую влево дугу, занимающую по высоте две трети расстояния между х-линией и основной линией строки.

2 Вернитесь к вершине буквы и проведите изгибающуюся вправо дугу, нижний конец которой должен соединиться с нижним концом предыдущей дуги. После этого должна получиться маленькая, занимающая две трети высоты строки буква «o».

3 Приложите перо к нижнему краю левой изогнутой линии, проведите вправо вниз, затем сделайте завиток влево и остановитесь.

4 Теперь приложите перо к этому напоминающему букву «s» изгибу и проведите штрих вниз и вправо так, чтобы соединить его с концом третьего штриха. После этого у вас образуется четкая нижняя часть буквы.

5 Последний штрих — это маленькая, направленная в сторону засечка в верхней части буквы. Приложите перо к бумаге под углом 30° и проведите короткую линию вправо, сразу под х-линией.

1 Чтобы написать букву «w», приложите кончик пера к х-линии. Держа перо под углом 30° к бумаге, проведите диагональный, скошенный вправо и имеющий маленький изгиб в средней части штрих; остановите перо, когда оно коснется основной линии строки.

2 Проведите второй точно такой же штрих справа от первого штриха.

3 Третий штрих соединяется со вторым штрихом. Сделайте угол наклона пера чуть более плоским, приложите перо к х-линии и проведите диагональный скошенный влево штрих, который должен соединиться с основанием второго штриха.

4 Чтобы закончить букву, приложите перо ко второму штриху, слегка отступив от его вершины (второй штрих был проведен в шаге 2). Вновь сделайте более плоским угол наклона пера к бумаге и проведите штрих, наклоняющийся по диагонали влево и соединяющийся с основанием самого первого штриха, с которого мы начинали писать букву.

1 Чтобы написать букву «m», приложите перо к х-линии. Держа перо под углом 30°, проведите небольшую дугу, а затем изогните штрих вниз. Доведя штрих почти до основной линии строки, слегка изогните его вправо. Остановитесь.

2 Перенесите перо к началу ствола первого штриха. Проведите второй штрих, который вначале изгибается вправо, а затем опускается к основной линии строки так же, как и первый штрих. Помните о том, что между вертикальными стволами штрихов должно оставаться достаточно свободного пространства.

3 Чтобы провести третий штрих, перенесите перо к вершине ствола второго штриха. Проведите третий штрих, который вначале изгибается вправо, а затем опускается к основной линии строки, как и два предыдущих. Проследите за тем, чтобы расстояние между стволами всех трех штрихов было одинаковым.

1 Чтобы написать букву «s», подведите перо к х-линии. Проведите штрих, который изгибается книзу вначале влево, затем вправо и вновь влево. Завершите штрих, когда дойдете до основной линии.

2 Теперь вернитесь к началу первого штриха и добавьте изгибающуюся вправо небольшую дугу.

3 Проведите последний штрих, начав его справа от первого штриха чуть выше основной линии строки. Этот штрих должен соединиться с основанием первого штриха.

1 Чтобы написать букву «x», приложите перо к х-линии. Равномерно нажимая на перо, проведите диагональную наклоненную вправо линию и завершите ее, дойдя до основной линии строки.

2 Приложите перо к х-линии справа от вершины первого штриха. Поверните перо вправо, чтобы сделать угол его наклона более плоским. Проведите диагональную наклоненную влево линию. Остановите перо, дойдя до основной линии строки.

3 Приложите перо к основной линии строки и проведите короткую линию вправо, чтобы написать нижнюю засечку.

4 Чтобы закончить букву, приложите перо к х-линии и добавьте еще одну засечку в виде короткой изгибающейся вправо дуги.

1 Чтобы написать букву «z», приложите кончик пера под х-линией. Сделайте угол наклона пера более плоским, иначе проведенная вами линия получится слишком жирной. Проведите линию вправо, стараясь держать перо прямо.

2 Приложите перо к х-линии на правом конце только что проведенной линии. Слегка поверните перо вправо и вновь сделайте угол его наклона более плоским. Проведите диагональную наклоненную влево линию. Остановитесь, когда дойдете до основной линии строки.

3 Начните последний штрих от основания диагональной линии. Приложите к этой точке перо и проведите линию вдоль основной линии строки. Остановитесь.

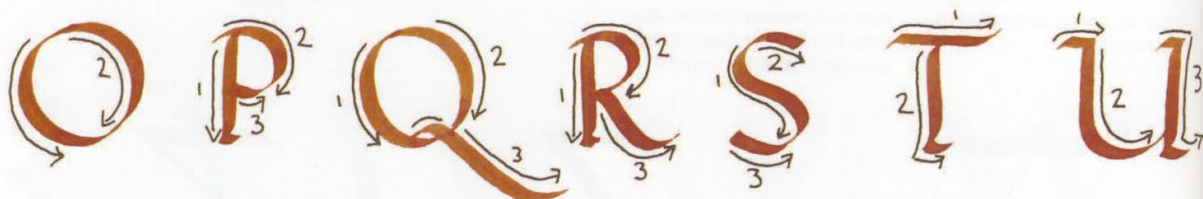
ПИШЕМ ПЕРОМ ПРОПИСНЫЕ БУКВЫ

Написание прописных (заглавных) букв каролингского шрифта требует некоторой практики.

Как и в случае с парными карандашами (см. с. 34–37), постоянно проверяйте угол наклона пера, который должен быть равен 30° . Проводите линии смело и уверенно и помните о том, что некоторые линии в прописных буквах пишутся под другим углом, который вначале может показаться вам странным. Соблюдение этих углов станет залогом того, что написанные буквы получатся правильными по толщине и не будут выглядеть слишком тяжеловесно.

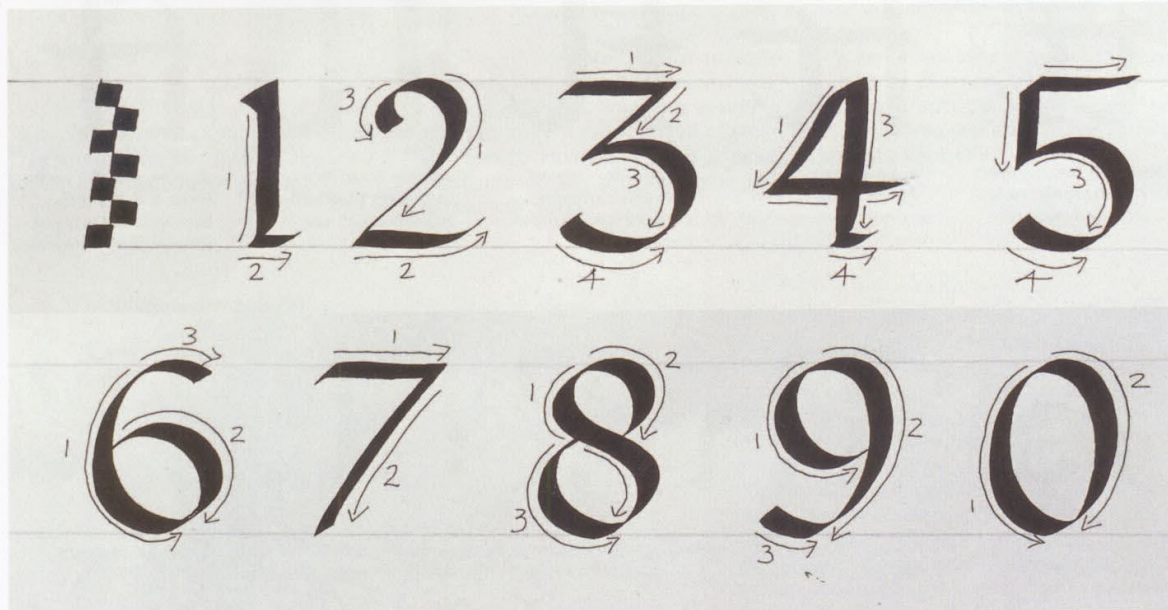
Изогнутые части прописных букв («бочоночки») должны быть округлыми и хорошо раскрытыми, в первую очередь это касается букв «В», «С», «D» и «G». Обратите внимание на углы, под которыми проводятся прямые линии в таких буквах, как «V», «W», «X», «Y» и «Z». Вспомните технические приемы, которые вы изучили, когда писали строчные буквы каролингского алфавита (см. с. 40–43).

Вначале попробуйте провести несколько линий самым большим из своих перьев (о размерах перьев см. с. 223) на ненужном листе бумаги. Когда будете копировать приведенный ниже алфавит, точно соблюдайте последовательность штрихов и их направление. Всегда тяните перо, но никогда не толкайте его — так вы можете смазать чернила или сломать перо.

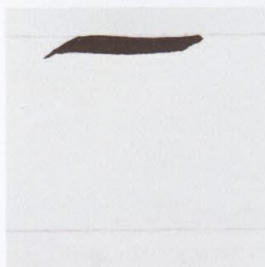
ПИШЕМ ЦИФРЫ ПЕРОМ

При написании цифр каролингского алфавита используются те же технические приемы, что и при написании прописных букв. По высоте цифры должны занимать всю высоту строки, которая равна семикратной толщине пера. Все время держите перо наклоненным к бумаге под углом 30° и внимательно следуйте указанному в прописях порядку штрихов. Как правило, цифры в каролингском алфавите выглядят более плоскими, чем прописные буквы, и имеют меньше засечек. При этом бочоночки цифр должны быть такими же округлыми, как в прописных буквах, а прямые линии – достаточно густыми и ровными. Цифры в каллиграфии встречаются не так часто, однако имеют свойство появляться в самых неожиданных местах!

Цифрами указана последовательность, а стрелками – направление штрихов

Пишем цифру «3»

1 Приложите наклоненное под углом 30° перо к х-линии и проведите прямую линию вправо.

2 Держа перо под тем же углом, проведите четкий наклоненный влево диагональный штрих, который должен заканчиваться на середине строки.

3 Проведите изогнутую вправо дугу, чтобы написать бочоночек цифры, начав от нижнего края второго штриха.

4 Проведите еще одну, завершающую бочоночек дугу и добавьте на верхнем конце штриха маленькую поперечную черточку.

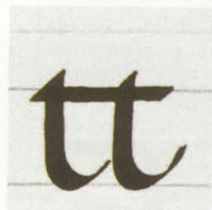
Сочетания букв

Отдельные сочетания букв, или так называемые лигатуры, требуют особого внимания. Здесь нужно следить за тем, чтобы штрихи правильно соприкасались друг с другом.

В английском языке чаще всего встречаются такие сочетания букв, как «tt», «ft», «ff» и «fl». Особые проблемы могут возникнуть в сочетаниях прописных букв с буквами, имеющими верхний выносной элемент, например «Th», и буквами, которые повернуты лицом друг к другу, например «га».

Возникающие при этом типичные ошибки рассмотрены внизу на этой странице. Чтобы избежать подобных ошибок, вы должны хорошо изучить конструкции строчных букв алфавита, обращая особое внимание на направление каждого штриха.

Следите за тем, чтобы расстояния между вертикальными штрихами в таких буквах, как «m», «n», «h» и «u» всегда оставались одинаковыми. Начинающие часто делают это расстояние либо слишком узким, либо слишком широким.

Напишите вторую букву «t» справа от первой буквы «t» и соедините обе буквы одной общей перекадиной.

Стоящие рядом друг с другом буквы «f» и «t» также соединены общей перекадиной.

Соедините верхушку буквы «l» с верхним концом стоящей рядом слева буквы «f».

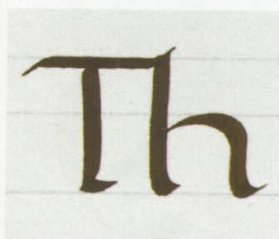
Вторая буква «l» в сочетании «ll» должна быть немного выше, чем первая.

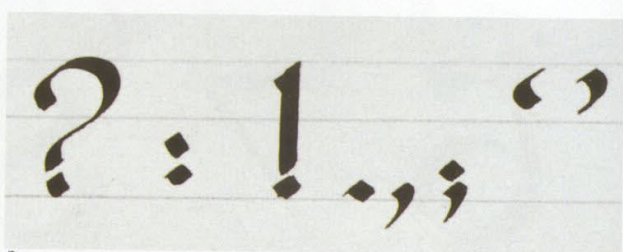
В сочетании «ff» вторая буква также должна быть чуть выше, а также чуть уже, чем первая.

Начните дугу буквы «a» от верхнего края буквы «r».

Верхушка буквы «h» соприкасается с верхним правым концом прописной буквы «T».

Знаки препинания, включая вопросительный знак и двоеточие, пишутся ближе к предшествующей букве, чем к следующей.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ И ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

В данном примере мы рассмотрим слово «montreal», в котором имеется ряд ошибок, характерных для большинства начинающих каллиграфов. Слово слева написано с ошибками, а слово справа написано абсолютно правильно. Сравните эти слова.

- Расстояния между вертикальными штрихами в букве «m» должны быть одинаковыми.
- В левом слове буква «o» получилась слишком узкой, а должна быть более округлой.

- В левом слове вертикальные штрихи в букве «n» отстоят слишком далеко друг от друга.
- В левом слове слишком вытянуты нижние изгибы букв «t» и «g».
- В левом слове недостаточно закруглены штрихи в букве «e».
- В левом слове буква «a» получилась слишком узкой вверх и вниз.
- В левом слове у буквы «l» слишком короткий хвостик вниз — он должен загнуться немного выше.

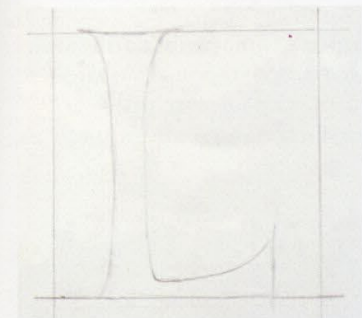
montreal

Каждая буква этого слова написана с ошибками

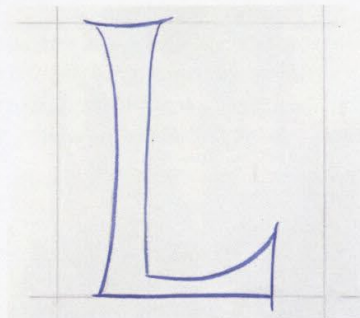
montreal

Здесь все буквы написаны правильно

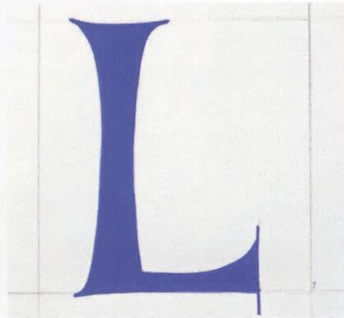
Как написать простую иллюминированную букву «L»

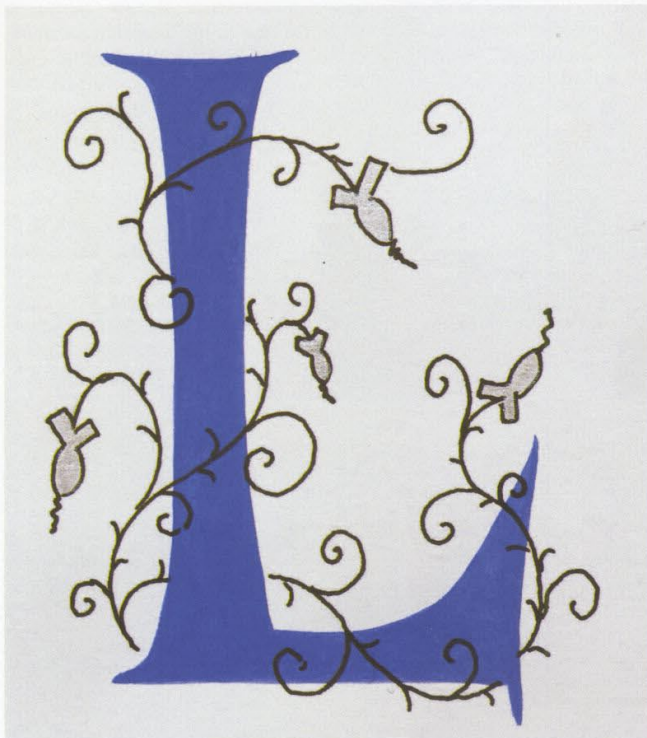
1 Для того чтобы провести направляющие линии, начертите мягким карандашом 2В квадрат со стороной 5 см. Наметьте легкими линиями внутри этого квадрата букву, которую вы собираетесь иллюминировать.

2 Теперь обведите букву тонким контуром. Возьмите колонковую кисть № 000, обмакните ее в краску и обведите контур буквы одной сплошной тонкой линией, которая должна проходить по внутреннему краю карандашной линии.

3 Затем возьмите колонковую кисть № 1 и заполните краской всю внутреннюю часть буквы. Следите за тем, чтобы краска при этом не выходила за пределы контурной линии.

4 После этого можно добавить узор, — например, листья. Когда краска, которой вы окрашивали букву, полностью просохнет, возьмите мягкий карандаш 2В и нарисуйте виноградные лозы с листьями. Возьмите черный фломастер с фетровым пером и обведите карандашные линии. Окрасьте внутренние части листьев. При этом вы можете сделать листья черными или окрасить их в любой другой цвет по своему выбору. Когда краски просохнут, аккуратно сотрите ластиком оставшиеся карандашные линии.

СОВЕТЫ
ПО ИЛЛЮМИНАЦИИ

Украшенные буквы называются иллюминированными. Это искусство особенно пышно процветало в Средневековье.

Проще всего украсить букву с помощью черного фломастера, — в этом случае узор наносится прямо поверх предварительно окрашенной буквы.

Лучше нарисовать узор вначале карандашом и только затем обвести его черным фломастером или чернилами, — так вы сможете исправить все допущенные в узоре ошибки и неточности. Обязательно дождитесь, пока краска, которой окрашена буква, полностью просохнет, в противном случае чернила растекутся по влажной краске.

Возьмите мягкий карандаш 2В и нанесите узор легкими линиями, которые будут незаметны под слоем чернил или краски.

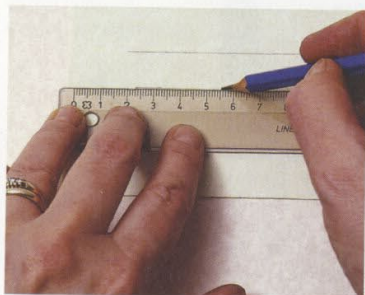
Обводите контур буквы (шаг 2) длинными, тонкими, плавными штрихами кисти — это поможет сохранить четкими очертания буквы. Когда вы будете закрашивать букву (шаг 3), следите за тем, чтобы краска не выходила за пределы контурной линии. Загрузите кисть большим количеством краски и постарайтесь закрасить букву как можно быстрее — в этом случае слой краски получится ровным и непрозрачным. Никогда не закрашивайте буквы сухой кистью, которая оставляет следы мазков.

Смешиваем гуашь

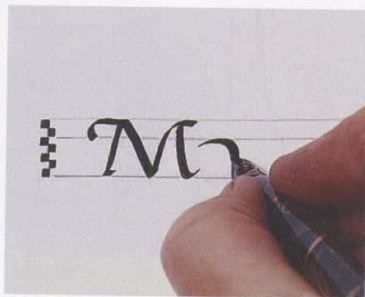
Возьмите тюбик гуашевой краски и выдавите немного краски на палитру. Возьмите кисть № 3, добавьте в краску капельку гуммиарабика и немного воды. Разведите краску до консистенции жидких сливок.

ОТКРЫТКИ КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ

Несмотря на то, что в магазине вам могут предложить самые разные открытки и конверты, редко можно найти карточку с именем человека, которого вы хотите поздравить с днем рождения. Такую карточку или конверт вы можете сделать сами, украсив их именем человека, которого вы поздравляете, написанным округлым, четким каролингским шрифтом.

1 Вначале разметьте строку на листе обычной бумаги для картриджей. Строка размечается как обычно, — семикратная ширина пера от основной линии до верхней линии и 4,5 ширины пера от основной линии до х-линии.

2 Напишите имя человека, которого вы хотите поздравить, чтобы попрактиковаться в написании букв и посмотреть, как имя будет выглядеть на бумаге. Как написать шесть штрихами прописную букву «М» было показано на с. 44. Для того чтобы написать строчные буквы, обратитесь к алфавиту на с. 40.

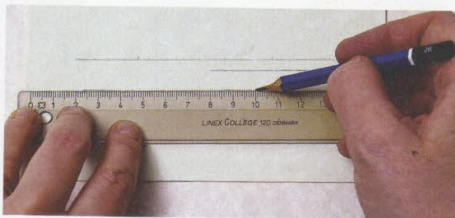
3 Измерьте длину написанного вами слова. Помните, что имя или поздравительный текст должны занимать не более половины площади лицевой стороны карточки или конверта. Разметьте бордюр или узоры, как было описано на с. 27.

МАТЕРИАЛЫ

Лист бумаги для картриджей
Лист кальки
Лист пергаментной бумаги формата А4
Поздравительная открытка и конверт
2 пера «William Mitchell» № 2
2 перьевые ручки
2 резервуара для чернил
Мягкий карандаш 2В
Золотистый маркер
Черные чернила «Chinese Black» или «Fount India»
Линейка и угольник
Ластик
Тонкий черный фломастер

Для окрашивания

Красная гуашевая краска
Гуммиарабик
Кисть № 4
Палитра и сосуд с водой

4 Возьмите чистый конверт или карточку и разметьте строку. Как и прежде, расстояние между основной и верхней линией равно семикратной ширине пера, а расстояние между основной и х-линией равно 4,5 ширины пера.

5 Возьмите кисть и разведите на палитре красную гуашевую краску, добавив в нее капельку гуммиарабика и немного воды. Краска должна иметь консистенцию жидких сливок. Загрузите перо краской (см. с. 22) и напишите прописную букву «М», как уже делали это в шаге 2.

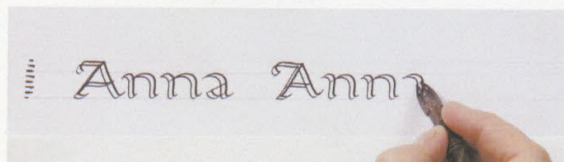

6 Возьмите другое перо и напишите чернилами строчные буквы. Подождите три часа, чтобы дать гуаши и чернилам полностью просохнуть. Затем сотрите все оставшиеся карандашные линии и добавьте по углам конверта виньетки, нарисованные черными чернилами и золотистым маркером.

ЛИЧНЫЙ БЛАНК ДЛЯ ПИСЬМА

Каролингский шрифт идеально подходит для того, чтобы с его помощью создать свой собственный «фирменный» бланк для письма. Прежде всего, решите, что именно вы напишете на своем бланке и как лучше разместить выбранный текст.

1 Прежде всего, расчертите строку на листе бумаги для картриджей, отступив на 2,5 см от верхнего края листа. Обмакните перо в чернила и отметьте семь раз ширину пера на левой стороне листа. Высота прописных букв должна равняться семикратной ширине пера, а высота строчных букв — 4,5 ширины пера. Попрактикуйтесь в написании своего имени большим пером. Это будет первая строка вашего бланка.

venue 1 Fifth Avenue New York

2 Для того чтобы написать адрес, начертите две линии, отстоящие друг от друга на расстоянии 6 мм. Разметьте остальные строки, измеряя их высоту шириной пера, которым вы собираетесь написать каждую строку. Не забывайте делать разметку как для прописных, так и для строчных букв.

3 Возьмите лист качественной бумаги и проведите горизонтальную линию, отступив на 2,5 см от верхнего края листа. Измерьте ширину линии, чтобы найти ее середину. Пометьте середину линии точкой. Проведите вертикальную линию, проходящую через эту точку.

4 Начертите направляющие линии строк (7 и 4,5 ширины пера). Расстояние между строками должно составлять 5 мм, а между строкой с почтовым индексом и номером телефона — 8 мм. Приложите к пересекающейся строки вертикальную линию линейку и отметьте начало и конец каждой строки, сверяясь для этого с черновой надписью, сделанной на листе бумаги для картриджей. После этого напишите свое имя и адрес.

МАТЕРИАЛЫ

Лист бумаги для картриджей
Лист качественной писчей бумаги
Мягкий карандаш 2B
Ластик
Линейка
Перьевая ручка
Перо «William Mitchell» № 4
Резервуар для чернил
2 пера с двойным кончиком № 30 и № 40
Тонкий черный фломастер
Серебряный или золотистый фломастер
Кисть № 4
Гуммиарабик
2 тонкие кисти № 000 и 1

5 В последней строке помещен ваш телефонный номер. Возьмите стальное перо № 4 и напишите номер своего телефона. Дайте чернилам полностью просохнуть, а затем аккуратно сотрите все карандашные линии.

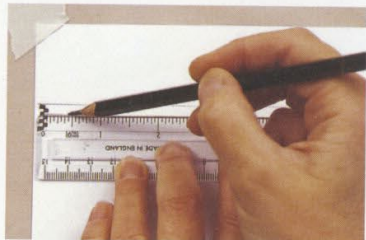

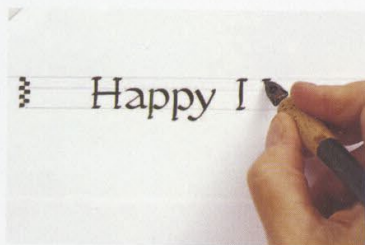
Anna
1 Fifth Avenue
New York
NY 10011
☎ 212 984 3271

ОБЕРТОЧНАЯ БУМАГА ДЛЯ ПОДАРКОВ

Каролингский шрифт очень хорош для того, чтобы надписать им оберточную бумагу. В такую бумагу вы можете завернуть, например, подарок, который собираетесь вручить дорогому или близкому человеку перед отъездом в отпуск. В данном случае мы откажемся от строгих черных чернил и заменим их яркими гуашевыми красками, а написанные на разных языках пожелания счастливых и веселых каникул разместим на листе под разными углами.

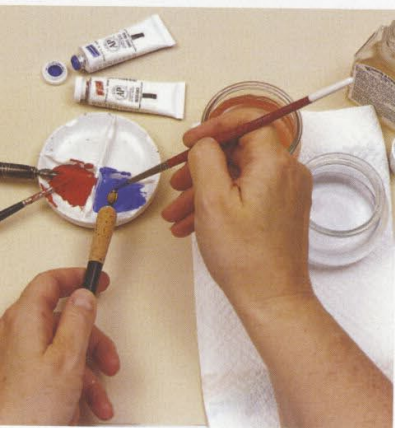
1 Возьмите лист бумаги для картриджей и разметьте с помощью линейки строку. Высота строчных букв должна равняться 16 мм, а высота прописных букв — 25 мм. Начертите на бумаге три линии строки, отступите на 38 мм вниз и начертите следующую строку. Расчертите строки по всей длине листа.

2 Вначале поупражняйтесь в написании пожелания на английском. Возьмите ручку и до половины погрузите перо в чернила. Снимите излишки чернил, проведя пером по горлышку пузырька с чернилами. Держите ручку под углом 30° и соблюдайте равномерный нажим на перо. Напишите пожелание несколько раз.

3 Повторите то же самое, написав пожелания на других языках.

4 Возьмите палитру и разведите на ней краски — каждую краску в своем отделении палитры. Добавьте в каждую краску немного гуммиарабика и разведите водой до консистенции жидких сливок.

5 Загрузите перо краской и вновь напишите пожелания разными чернилами на листе бумаги для картриджей. Не забывайте промывать перо каждый раз, когда переходите к новой краске. Посмотрите, как будут выглядеть фразы, написанные разными гуашевыми красками.

6 Разметьте строки на новом листе бумаги для картриджей, но на этот раз располагайте их под разными углами, — вы можете даже разметить одну или две строки вверх ногами. Вы можете не вымерять длину каждой строки, поскольку отдельные фразы могут остаться незаконченными и обрезанными краем листа. Напишите пожелания на разных языках гуашевыми красками разных цветов.

7 Возьмите лист бумаги, в которую будет завернут подарок, и напишите на нем пожелания так же, как только что делали на бумаге для картриджей. Если к этому времени гуашевые краски начнут засыхать, добавьте в них немного воды. Когда краски полностью просохнут, сотрите все карандашные линии.

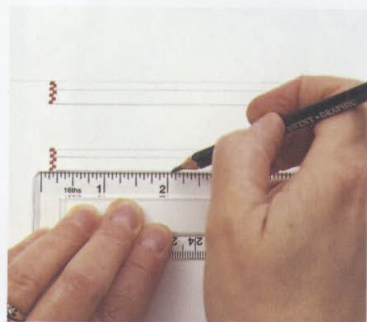

МАТЕРИАЛЫ

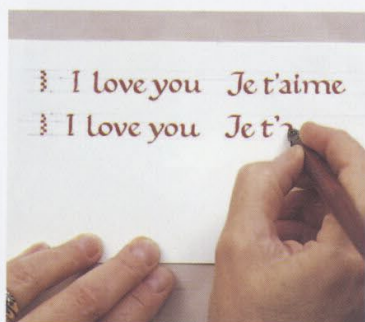
- Мягкий карандаш 2B
- Ластик
- Линейка длиной 30 см
- Несколько листов бумаги для картриджей
- 1 лист бумаги для картриджей формата A3
- 1 лист качественной кремовой или окрашенной в светлый цвет бумаги формата A3
- Черные чернила
- Перьевая ручка
- Перо «William Mitchell» № 1 и резервуар для чернил
- Гуммиарабик
- 5 сосудов с водой
- 1 палитра или тарелочка для разведения красок
- 5 кистей № 4
- 5 гуашевых красок:
 - алая
 - ультрамарин
 - изумрудно-зеленая
 - пшенично-желтая
 - лиловая

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ

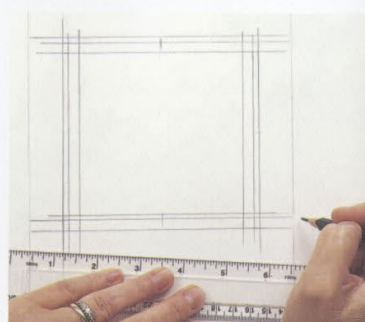
Этот свиток с признаниями в любви вы можете подарить человеку, который занимает особое место в вашей жизни. Это также поможет вам поупражняться в каллиграфии. Свиток украшен тремя лентами — одна лента служит подвеской, вторая продернута сквозь свиток, а третьей вы перевяжете свой подарок перед тем, как вручить его. Изображенное на свитке сердечко вы можете скопировать с нашей книги, нарисовать его самостоятельно или заменить сердечко каким-то другим, понятным для вас и человека, которому вы дарите свиток, символом.

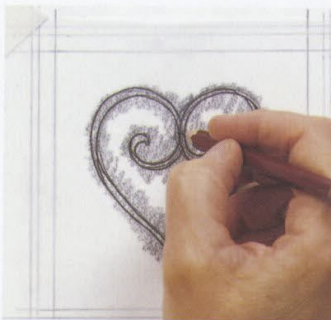
1 Разметьте строки на листе бумаги для картриджей, — высота прописных букв равна семикратной ширине пера, а высота строчных букв составляет 4,5 ширины пера. Добавьте в гуашевую краску 1 каплю гуммиарабика и немного воды, размешайте кистью № 4 и загрузите краской перо № 3,5.

2 Возьмите бумагу, из которой будет сделан свиток, и начертите прямоугольник 15 x 30 см. Внутри этого прямоугольника начертите второй прямоугольник, отступив 2,5 см от боковых сторон и 9 см от верхнего и нижнего края большого прямоугольника.

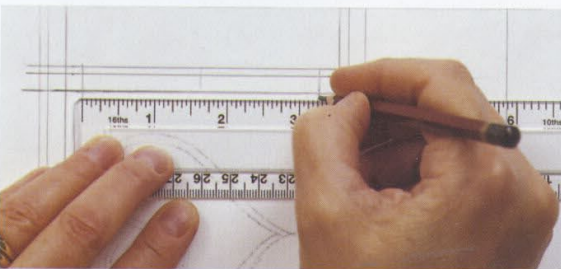
3 Прочертите по всем сторонам центрального прямоугольника строки высотой 10 мм. Отступите от основной линии каждой строки на 6 мм вверх и проведите еще одну линию — это будет х-линия.

4 Переведите на кальку сердечко карандашом НВ. Заштрихуйте тыльную сторону кальки мягким карандашом 2В. Верните кальку в первоначальное положение, приложите к свитку и переведите на его центр изображение сердечка, обведя его для этого по кальке карандашом НВ.

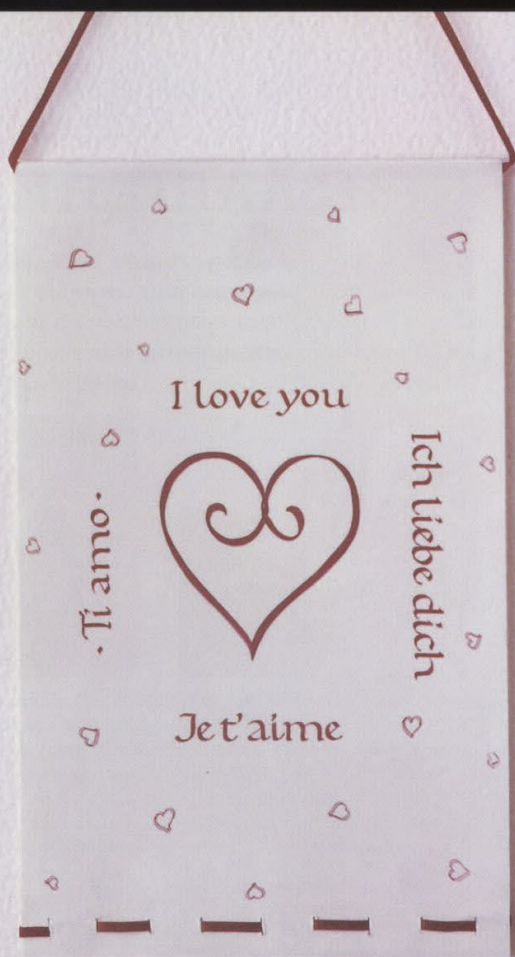
5 Измерьте длину всех написанных на бумаге для картриджей фраз. Найдите и отметьте середину каждой фразы.

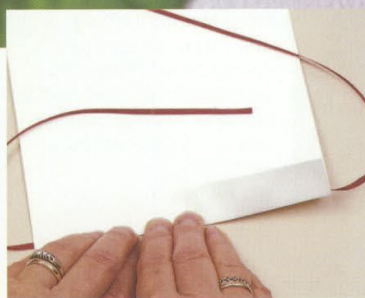
6 Найдите середину строки на каждой стороне свитка и сделайте пометку мягким карандашом 2В. Отметьте начало и конец каждой фразы, которая будет помещена на свитке.

7 Размешайте гуашевую краску, добавив в нее капельку воды. Возьмите кисть № 4 и загрузите краской перо № 3,5. Напишите первую фразу на верхней строке свитка. Подождите, пока краска полностью просохнет, поверните свиток и напишите следующую фразу, теперь уже на боковой стороне свитка.

8 Загрузите краской кисть № 00 и обведите плавными мазками контур сердечка. Когда краска полностью просохнет, возьмите перо с двойным кончиком № 40, чтобы нарисовать на свитке маленькие сердечки. Загрузите перо краской с помощью кисти № 4 (резервуар на перо устанавливать не нужно). Нарисуйте маленькие разбросанные по всему свитку сердечки. Следите при этом за тем, чтобы не выходить за очерченные карандашом границы прямоугольника.

9 Вырежьте свиток по внешним карандашным линиям. Отмерьте 2,5 см от верхнего края свитка, подогните край, вставьте внутрь клапана ленту, заклейте клапан, а затем завяжите ленту красивым узлом. Отмерьте 2,5 см от нижнего края свитка и подогните край. Сделайте в клапане и свитке прорезы, расположенные на равном расстоянии друг от друга. Пропустите сквозь эти прорезы вторую ленту. Сотрите все карандашные линии. Скатайте свиток в трубочку и перевяжите по середине третьей лентой.

МАТЕРИАЛЫ

Калька
Карандаши: мягкий (2B),
средний (HB) и твердый (H)
Ластик
Линейка
Качественная писчая бумага
Бумага для картриджей
Красная гуашевая краска
Гуммиарабик
Палитра
Чашка с водой
Перьевая ручка
Перо «William Mitchell» № 3,5
Резервуар
Перо с двойным кончиком № 40
Кисть № 4
Колонковая кисть № 00
1 метр атласной ленты красного
цвета
Клей ПВА
Острый поделочный нож

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ВЕЧЕРИНКУ

Если вы собираетесь устроить веселую вечеринку, подумайте о том, чтобы разослать красочные приглашения, написанные своей рукой. Каждая буква в таких приглашениях пишется несколькими гуашевыми красками, после чего приобретает «неоновый» эффект. В данном случае приглашение написано на белой бумаге, но вы можете выбрать для этого бумагу любого другого цвета.

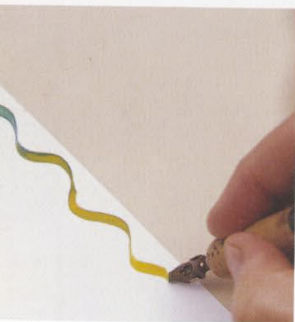
1 Возьмите лист бумаги для картриджей и разметьте на нем строку (х-линия и основная линия), отступив 2,5 см от верхнего края листа. Держите перо под углом 30° и напишите слово «PARTY». Написав это слово несколько раз, промойте перо.

2 Наносите гуашевые краски на перо с помощью кистей. Вы можете смешивать разные краски, не промывая при этом перо. Правда, каждую краску нужно наносить своей кистью и иметь для разведения каждой краски отдельный сосуд с водой. Это поможет вам сохранить краски чистыми.

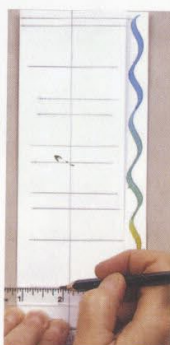
3 Теперь напишите красками слово «PARTY». Напишите букву «Р» красной краской, а затем той же краской часть буквы «А», но перед тем, как закончить ее, загрузите перо желтой краской. Начните писать букву «R» желтой краской, а продолжите зеленой. Напишите часть буквы «Т» зеленой краской, а ее окончание и букву «Y» — синей.

4 Сложите картонное приглашение пополам и разрежьте по линии сгиба. Возьмите одну половинку картона и нарисуйте вдоль ее правого края разноцветную волнистую линию. Наверное вам будет полезно для начала попробовать нарисовать такую линию на листе бумаги для картриджей. Для начала загрузите перо синей краской с помощью кисти. По мере того, как вы будете продолжать волнистую линию, загружайте перо красками другого цвета, — зеленой, затем желтой и закончите рисовать линию красной краской.

5 Теперь сложите картон вдоль, отступив на 10 мм от центра, чтобы на правом краю была видна разноцветная волнистая линия. Найдите на лицевой стороне сложенной открытки середину и проведите через эту точку вертикальную линию, идущую от верхнего до нижнего края открытки.

6 Теперь начертите горизонтальные линии для букв. Отступите 38 мм от верхнего края открытки и начертите линии для букв. Высота каждой буквы равна 20 мм, а расстояние между буквами — 10 мм.

7 Загрузите перо красной гуашью с помощью кисти. Начните писать буквы, постепенно меняя их цвет так же, как вы делали это раньше. Когда гуашевые краски полностью просохнут, сотрите карандашные линии.

8 Возьмите перо № 4 и напишите сверху и внизу открытки слово «FIESTA».

МАТЕРИАЛЫ

Лист белого картона формата А4
Бумага для картриджей
Мягкий карандаш 2В
Перьевая ручка
Перья «William Mitchell» № 1 и 4
и резервуары для чернил
Черные чернила
Линейка
Ластик
4 гуашевые краски: красная,
синяя, желтая и зеленая
Гуммиарабик
4 чашки с водой
4 кисти № 3 или № 4
Палитра

ГЛАВА 2. РИМСКАЯ КАПИТЕЛЬ

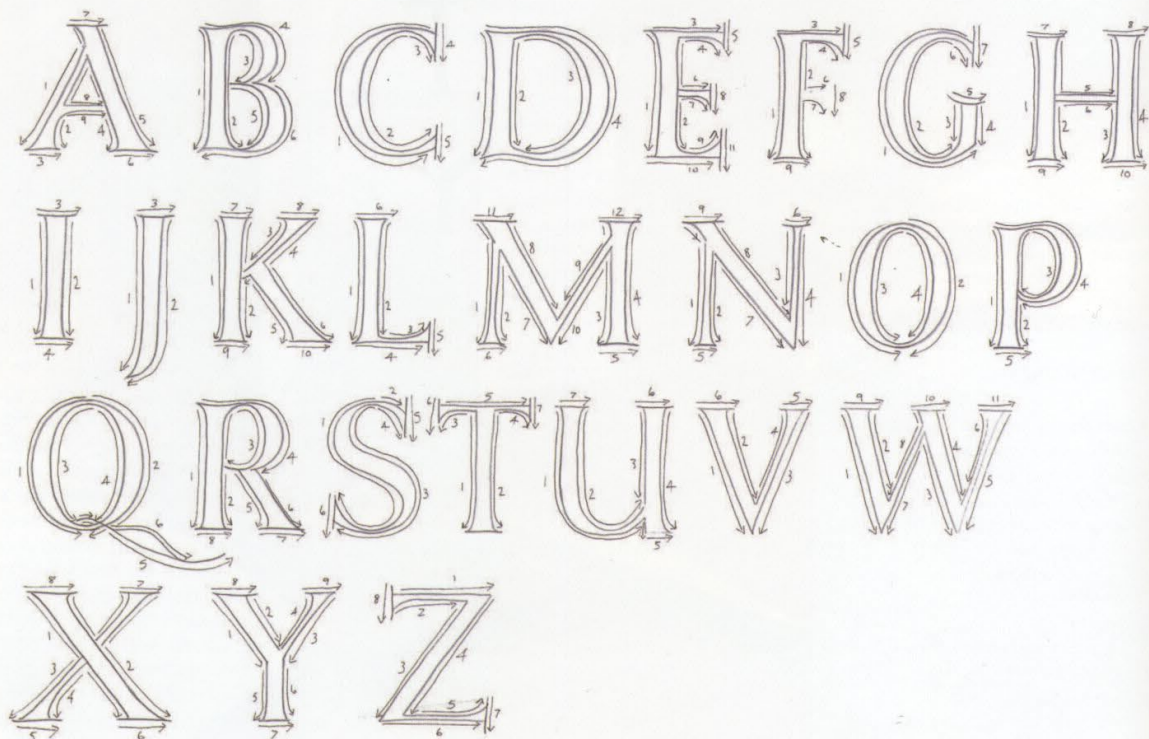
Римская капитель, или римские прописные буквы, используется в различных видах начиная с первого столетия до нашей эры вплоть до наших дней. Эта форма начертания букв заимствована из греческого алфавита (который, в свою очередь, пришел в Грецию от этрусков), а нам она стала известна благодаря надписям, которые римские мастера высекали на каменных колоннах и скульптурах.

Римские прописные буквы, или капитель, широко использовались по всей Римской империи. Наиболее известным образцом капители считается надпись, высеченная на каменной колонне Траяна, воспевающей военные подвиги этого императора.

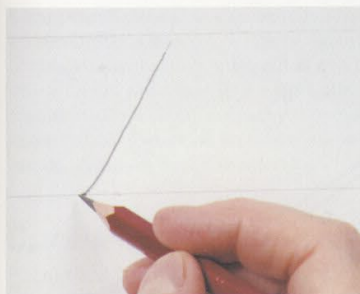
В начале Средневековья римская капитель вышла из употребления и начала возрождаться только в конце XV века, в эпоху Ренессанса. Как следует из названия, этот шрифт состоит из одних только прописных букв, в которых прямые линии красиво сочетаются с плавно изогнутыми штрихами. Вертикальные линии становятся чуть уже в середине и слегка загибаются вверх и вниз. В этом шрифте очень четко различаются тонкие и толстые линии. Кроме того, важную роль играют пропорции каждой буквы.

Иногда римскую капитель называют еще «версалом», но это название происходит не от французского дворца Версаль, а от слова «verse» (стих), поскольку капителью написаны многие стихи Нового Завета. При этом каждый библейский стих начинается в манускриптах с большой иллюминированной буквы, — эти буквы называются «версалами». В некоторых манускриптах встречаются только «скелетные» буквы, написанные гусиным пером, но оставленные не закрашенными. В других случаях пространство между линиями букв капители заполнено чернилами или краской. В современной каллиграфии римскую капитель принято писать стальным пером с острым или слегка скошенным кончиком.

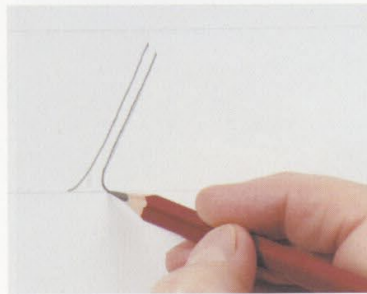
РИМСКАЯ КАПИТЕЛЬ

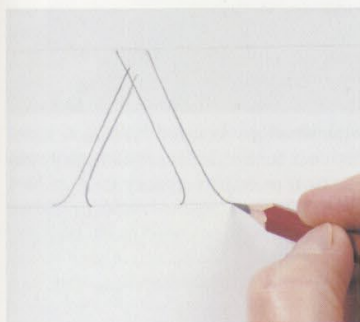
Как написать букву «А»

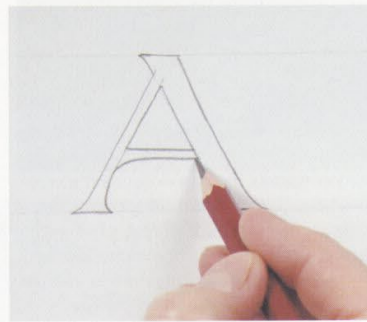
1 Вначале начертите дальний край буквы, включая маленький завиток для засечки внизу.

2 Проведите вторую линию, параллельную первой, но загибающуюся внизу внутрь, а не наружу. На этой стадии работы вы можете не беспокоиться о том, чтобы оставить пустое место для перекладины.

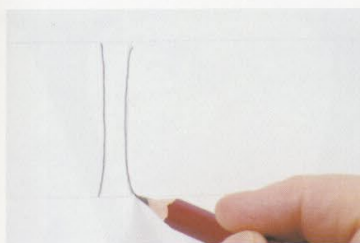

3 Правая сторона буквы шире, чем левая. Начинать вести каждую линию от верхней линии строки и раскрывайте внизу линии так, чтобы образовалась засечка.

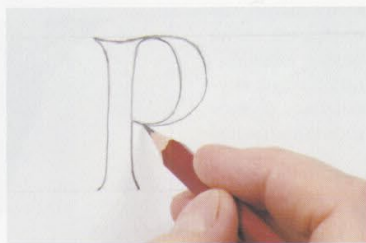

4 Закройте «ножки» и верхнюю часть буквы прямыми линиями, а затем добавьте перекладину, которая располагается по высоте чуть ниже середины буквы.

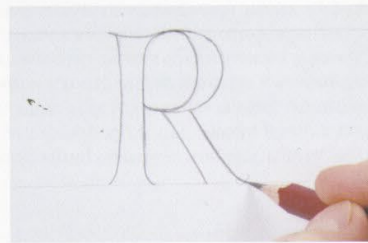
Как написать букву «R»

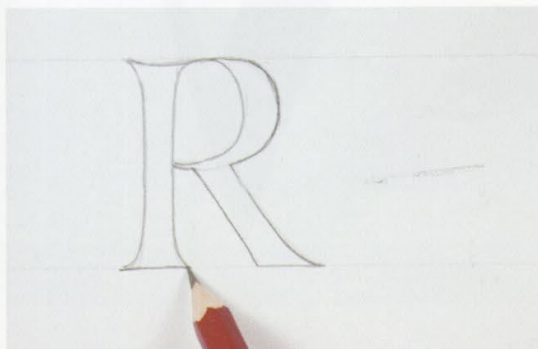
1 Начните с вертикальной части буквы. Стороны вертикали не должны быть прямыми, поэтому придавайте концу каждой линии легкий изгиб.

2 Нарисуйте внешнюю дугу боко-ночка, а затем «вставьте» в него внутреннюю, менее изогнутую дугу.

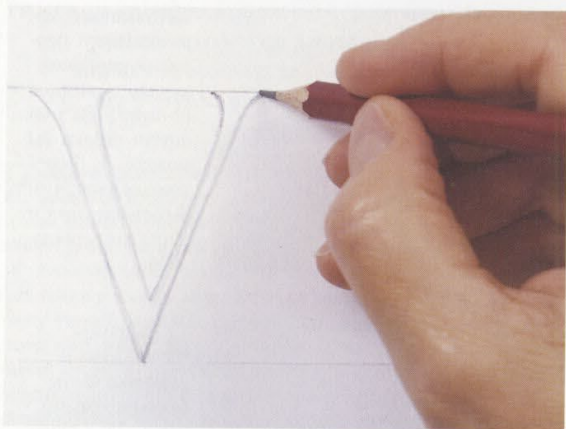

3 Добавьте правую ножку буквы,ходящую от нижнего края боко-ночка. Слегка изогните внизу правую, внешнюю линию ножки.

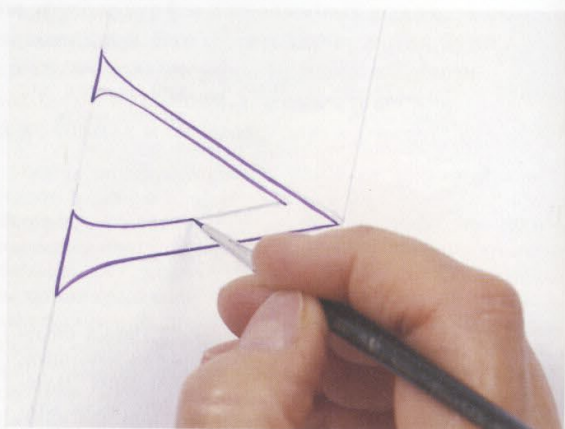

4 Закройте концы ножек горизонтальными проведенными вдоль основной линии черточками.

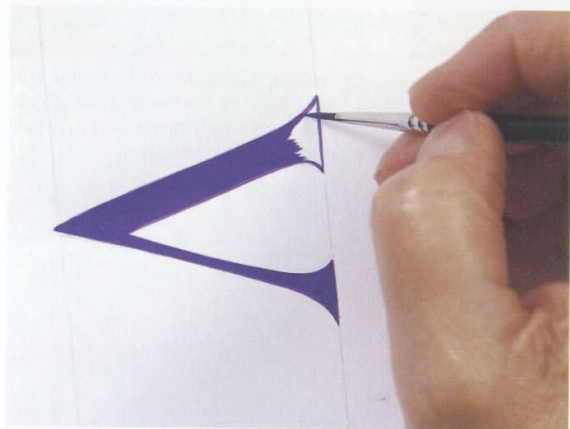
Как написать и закрасить букву «V»

1 Возьмите лист качественной белой бумаги для картриджей. Начертите карандашом 2В верхнюю линию и отстоящую от нее на 5 см основную линию. Буква «V» состоит из шести штрихов. Проведенные карандашом линии должны быть легкими, почти незаметными на бумаге. Начните с верхнего левого края буквы. Сделайте изгиб, чтобы образовать засечку, а затем проведите вниз диагональную, наклоненную вправо линию. Остановитесь, когда дойдете до основной линии. Вернитесь к верхнему левому углу буквы. Вновь начните от верхней линии, сделайте изгиб засечки, — он направлен в сторону, противоположную направлению первой засечки, — а затем проведите линию, параллельную первой, как показано на фотографии. Затем проведите, отступив вправо, диагональную, наклоненную влево линию, которая начинается от верхней линии строки и заканчивается в точке пересечения с первой линией. Вернитесь к верхней линии строки и проведите правую внутреннюю линию буквы, которая должна пересечься со второй линией буквы. Затем проведите две горизонтальные линии, чтобы закрыть верхние концы буквы.

2 Смешайте на палитре немного лиловой гуашевой краски с каплей цинковых белил. Добавьте каплю гуалярабика и немного воды и разведите краску кистью № 4 до консистенции жидких сливок. Для того чтобы обвести контур буквы, добавьте в краску еще немного воды. Возьмите кисть № 0 и обведите краской карандашные контурные линии. Следите за тем, чтобы контурные линии получились тонкими и ровными.

3 Возьмите кисть № 1 и закрасьте пространство между линиями. Начните с верхней части буквы и опускайтесь вниз, стараясь как можно скорее закрасить всю букву.

Надпись на вывеске

Очень часто римскую капитель используют при написании современных вывесок — такая надпись легко читается с большого расстояния, а буквы на ней выглядят «традиционно» и очень красиво. Для написания вывесок используют специальную эмалевую краску — прочную и совершенно непрозрачную. Римскую капитель на вывесках удобнее всего писать длинной плоской кистью.

Высеченные надписи

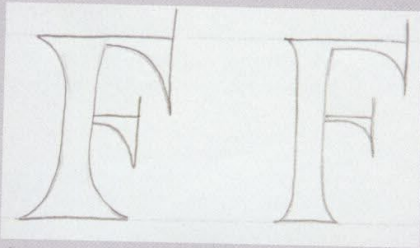
Надписи на камне или древесине высекают с помощью зубил и стамесок (см. с. 68–69). В этих случаях римскую капитель используют практически для тех же целей, что и в первом веке до н. э. Надписи, сделанные с помощью стальных зубил и молотка, можно высекать на сланце, мраморе и других породах камня. Точно так же надпись можно вырезать и на древесине — для этого используют стамески, резцы по дереву и деревянные молотки-киянки. Особенно красивыми и аккуратными получаются надписи, вырезанные на липовых досках.

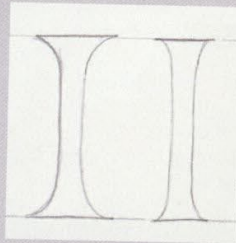
РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ И ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

В римской капители должно быть четкое различие между тонкими и толстыми линиями. Однако очень часто начинающие делают толстые линии слишком толстыми, а тонкие линии слишком тонкими, отчего шрифт теряет свою привлекательность. Начинающим можно порекомендовать для начала писать римскую капитель мягким

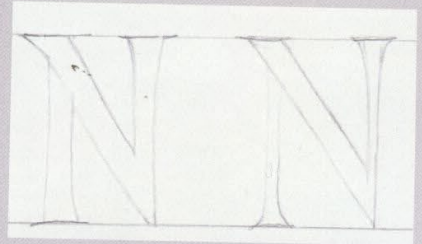
карандашом, аккуратно и равномерно нажимая на грифель. Работая карандашом, вы всегда имеете возможность с помощью ластика исправить допущенную ошибку или неточность и переписать линию заново. Помните, что если нажимать на карандаш слишком сильно, можно поцарапать или даже прорвать грифелем бумагу.

Соблюдайте пропорции букв, делайте засечки достаточно мелкими и не стремитесь излишне подчеркивать каждую линию.

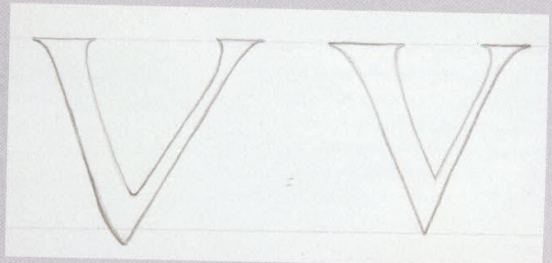
Не делайте засечки слишком широкими, они должны находиться в балансе со всеми остальными элементами буквы.

Должны быть четкие различия между широкими и узкими прямыми элементами букв.

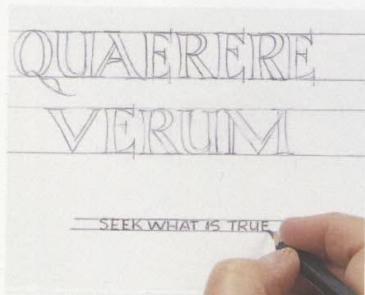
Проводите линии уверенно и четко, они не должны быть неровными и волнистыми.

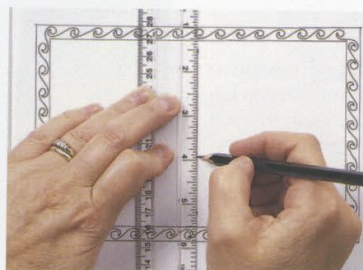
Следите за тем, чтобы концы буквы не выходили за границы строки.

ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТКА С ЛАТИНСКИМ ИЗРЕЧЕНИЕМ

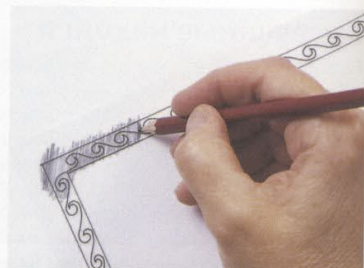
В древние времена римской капителью высекали на камнях надписи, указывающие расстояние до ближайшего города, так почему же вам не использовать этот прекрасный шрифт для того, чтобы отметить какое-то важное событие, например, наступление Нового года! Края этой поздравительной открытки мы украсим узором, который часто встречается на мозаичных полах первого века до н. э.

1 Вначале сделайте пробную надпись латинского изречения римской капителью на листе бумаги для картриджей. Расчертите строку высотой 16 мм, отступите на 10 мм вниз и расчертите вторую строку высотой 3 мм. Следите за тем, чтобы все буквы располагались на одинаковом расстоянии друг от друга, а в каждой букве четко различались толстые и тонкие линии.

2 Возьмите лист кальки и сложите его пополам. Переведите на кальку узор бордюра и добавьте проходящую через середину листа вертикальную линию.

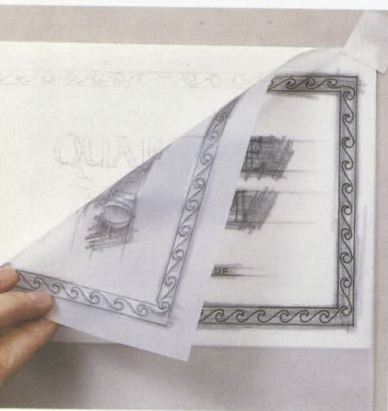
3 Переверните лист кальки и заштрихуйте бордюр с тыльной стороны мягким карандашом 2В.

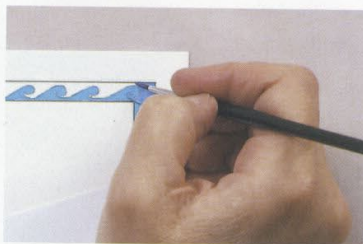
4 Перенесите кальку на лист бумаги, на котором вы делали пробную надпись карандашом, прикрепите уголки кальки клейкой лентой и переведите на кальку буквы, каждый раз совмещая середину строки с вертикальной центральной линией.

5 Переверните кальку и заштрихуйте переведенные буквы с тыльной стороны мягким карандашом 2В.

6 Теперь перенесите кальку на лист картона, из которого будет сделана поздравительная открытка. Переверните кальку лицевой стороной вверх и прикрепите ее уголки клейкой лентой. Возьмите твердый карандаш Н и обведите бордюр и надпись на кальке. Не нужно при этом слишком сильно нажимать на карандаш — даже небольшого нажима будет достаточно, чтобы перевести узор и надпись с кальки на открытку.

7 Возьмите кисть № 4 и разведите светло-голубую гуашь с добавленной в нее каплей гуммиарабика до консистенции акварельной размывки. Теперь возьмите кисть № 1 и окрасьте волны на открытке. Дайте краске просохнуть, добавьте в жидкую гуашь немного ультрамарина и закрасьте фон, на котором изображены волны.

8 Вновь возьмите светло-голубую гуашь и напишите латинское изречение кистью № 1. Добавьте в краску немного ультрамарина и напишите то же изречение по-английски мелкими буквами в нижней части открытки. Когда краска полностью просохнет, аккуратно сотрите ластиком все карандашные линии. Обведите бордюр тонким черным фломастером.

QUAERERE
VERUM

SEEK WHAT IS TRUE

МАТЕРИАЛЫ

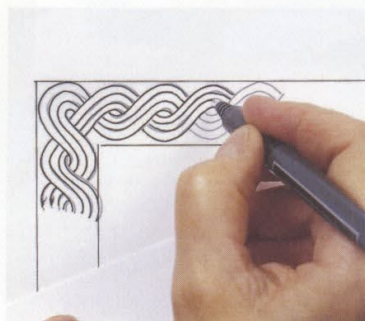
Калька
Бумага для картриджей
Лист кремового картона
2 карандаша: мягкий (2B)
и твердый (H)
Ластик
Линейка
Клейкая лента
2 гуашевые краски:
светло-голубая и ультрамарин
Палитра
Чашка с водой
Перьевая ручка
Перо «William Mitchell» № 6
Резервуар для чернил
2 кисти: № 4 и 1
Тонкий черный фломастер

ДЕКОРАТИВНАЯ ПЛАСТИНКА СО СТИХАМИ ПЕТРАРКИ

В древнем Риме полы в домах богатых людей покрывали мозаикой, состоящей из множества маленьких квадратных блоков, которые называются «тессера». Наша декоративная пластинка также украшена по краям мозаичным бордюром, а в середине мы решили поместить четверостишие, взятое из знаменитой поэмы «Канцоньера», написанной великим итальянским поэтом Франческо Петраркой.

Quelle pietose rime in ch'io m'accorsi
Di vostro ingegno et del cortese affecto,
Ebben tanto vigor nel mio conspetto
Che ratto a questa penna la man porse

1 Начертите на листе бумаги для картриджа несколько трехлинейных строк и сделайте пробную надпись пером № 2. Каждая строка стихотворения начинается с версала — см. с. 58. Самая нижняя строка с именем поэта и названием поэмы целиком написана мелкой римской капителью. Измерьте длину каждой строки, чтобы правильно расположить строки на декоративной пластинке.

2 Возьмите длинную линейку и расчертите границы бордюра на листе кальки формата А3. После этого перенесите кальку на плетеный узор, который должен уместиться в границах бордюра, и переведите его.

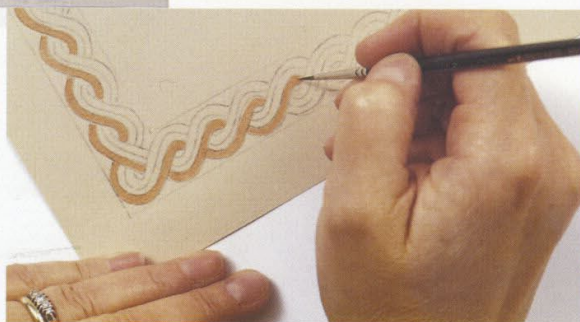
3 Расчертите линии на листе плотной желто-коричневой бумаги формата А3. Не забудьте провести также вертикальную линию, проходящую через центр листа. Напишите карандашом буквы римской капители в начале каждой строки, а затем возьмите ручку с тонким пером и обведите карандашные линии темно-коричневой тушью. После этого напишите той же тушью строчные буквы, выполненные каролингским шрифтом.

4 Когда тушь просохнет, закрасьте внутреннее пространство букв золотистой тушью. Прежде чем обмакнуть кисточку, энергично взболтайте пузырек с тушью, поскольку она может расслоиться и дать осадок.

5 Переверните лист кальки с бордюром и заштрикуйте узор с тыльной стороны мягким карандашом 2В. Вновь переверните кальку, приложите к листу с надписью и обведите узор твердым карандашом Н. Окрасьте линии узора, как показано, — первую полосу темно-оранжевой, вторую золотистой, а третью — темно-коричневой тушью. Окрашивать линии следует кистью № 1. Окрашив полосу одним цветом, дайте туши полностью просохнуть и только после этого переходите к другому цвету, в противном случае тушь начнет растекаться и полосы смешаются друг с другом.

6 Обведите контуры линий тонким черным фломастером и разделите каждую линию на мелкие квадратiki, которые будут имитировать тессеру (см. след. страницу).

Quelle pietose rime in ch'io m'accorsi
 Di vostro ingegno et del cortese affecto,
 Ebben tanto vigor nel mio conspetto
 Che ratto a questa penna la man porsi.

PETRARCH CANZONIER 120. 1-4

МАТЕРИАЛЫ

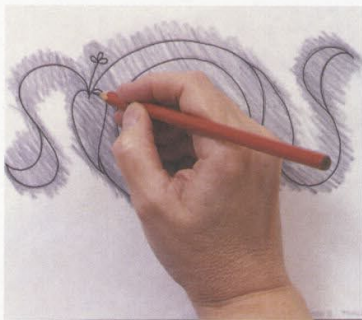
Кремовая или белая бумага
 для картриджей
 2 карандаша: мягкий (2B)
 и твердый (H)
 Перьевая ручка
 Перо «William Mitchell» № 2
 Тонкое перо
 Резервуар для чернил
 Длинная линейка
 3 пузырька спиртовой туши:
 темно-оранжевая, золотистая
 и темно-коричневая
 Кисть № 1
 Лист плотной желто-коричневой
 бумаги формата A3
 Лист кальки формата A3
 Ластик
 Клейкая лента

ПЕРЕВОД

В этих стихах ты показала мне
 Свой ум и обходительность,
 Оказала мне столько внимания,
 Что я невольно потянулся за бумагой и пером.

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ НА ЛАТЫНИ

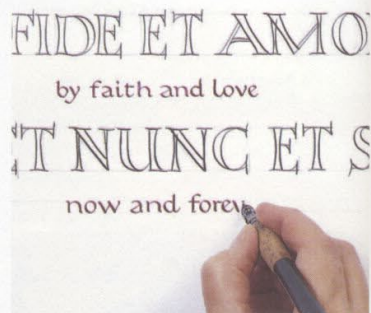
Такое признание в любви, написанное на латыни и по-английски, вы можете подарить любимому человеку или очень близкому другу. Сквозь не закрашенные буквы римской капители проступает узор, нарисованный на этом любовном послании светлыми, почти прозрачными гуашевыми красками, разведенными до консистенции акварельных размывок.

1 Нарисуйте или подберите красивый узор с сердечком и увеличьте его так, чтобы он вписался в лист бумаги формата А4. Переведите узор на кальку, затем переверните кальку и заштрикуйте тыльную сторону листа мягким карандашом 2В. Вновь переверните кальку, перенесите на лист белой или тонированной светлой краской пергаментной бумаги, прикрепите кальку, а затем переведите с нее узор с помощью твердого карандаша Н.

2 Выдавите из тюбиков на палитру все три гуашевые краски и добавьте в каждую из них капелюк гуммиарабика. Разведите краски водой до консистенции акварельных размывок — в данном случае нам потребуются светлые, почти прозрачные краски. Окрасьте переведенный на бумагу рисунок. Начните с желтой краски, затем перейдите к зеленой и завершите работу над рисунком красной краской.

3 Возьмите лист белого картона или бумаги для картриджей, разметьте на нем строки высотой 20 мм для римской капители и 6 мм для английского перевода, сделанного каролингским шрифтом. Интервал между строками должен составлять 16 мм. Вначале практикуйтесь карандашом, а затем обведите карандашные линии тонким черным фломастером или тонким пером и чернилами. После этого напишите английский текст каролингским шрифтом.

4 Найдите центр листа пергаментной бумаги и проведите через эту точку вертикальную линию мягким карандашом 2В. Измерьте длину каждой строки в сделанной вами пробной надписи, разделите пополам и отметьте на листе пергаментной бумаги начало и конец каждой строки. Напишите легкими линиями мягкого карандаша римскую капитель, а затем обведите карандашные линии тонким черным фломастером или пером и чернилами.

5 Теперь напишите темно-красной гуашью английский перевод латинского выражения каролингским шрифтом. Когда краска полностью просохнет, сотрите все карандашные линии, скатайте лист в трубочку и перевяжите красной лентой.

FIDE ET AMORE
by faith and love
ET NUNC ET SEMPER
now and forever

МАТЕРИАЛЫ

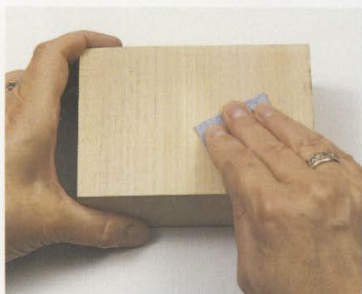
2 карандаша: мягкий (2B)
и твердый (H)
Ластик
Линейка
Клейкая лента
Перьевая ручка
Перо «William Mitchell» № 6
Резервуар для чернил
Тонкое перо или тонкий черный
фломастер

2 кисти: № 1 и 4
3 гуашевые краски: желтая,
зеленая и темно-красная
Гуммиарабик
Палитра
Чашка с водой
Лист тонированной пергаментной
бумаги формата A4
Калька
Белый картон или бумага
для картриджей

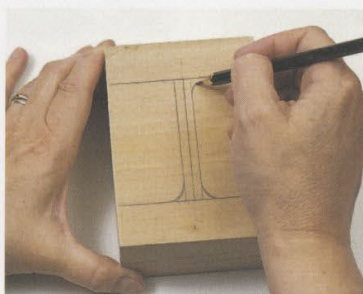
РЕЗНОЙ РЕЛЬЕФ НА ДРЕВЕСИНЕ

Угловая римская капитель очень удобна для того, чтобы делать вырезанные на древесине рельефные надписи. Вначале вы должны будете прорезать контуры буквы или букв поделочным ножом, а затем снять ненужную часть древесины с помощью стамески.

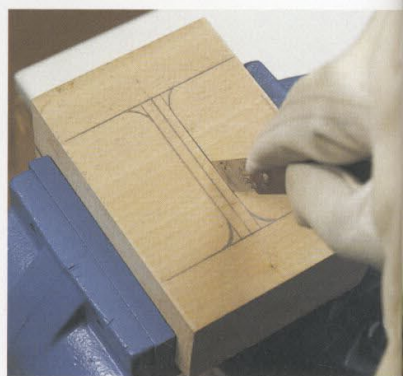
Откалывая древесину под углом, вы сможете окружить каждую римскую букву красивыми скошенными краями. При желании вы можете также снять вообще всю окружающую букву древесину, однако это займет у вас намного больше времени.

1 Возьмите деревянный брусок и слегка отшлифуйте его лицевую поверхность наждачной бумагой. Смахните пыль и мелкие опилки.

2 Возьмите линейку, карандаш и начертите на древесине две параллельные линии, между которыми будет располагаться буква. Нарисуйте букву или цифру.

3 Наденьте рабочие перчатки и зажмите деревянный брусок в тисках — это нужно для того, чтобы поделочный нож или стамеска не соскользнули в процессе работы и не поранили вам руки. Вначале прорежьте контуры буквы или цифры вертикально поставленной стамеской или поделочным ножом.

4 Для того чтобы вырезать контур засечки, вам потребуется стамеска с закругленным скошенным концом. Если у вас нет такой стамески, вырежьте контур засечки с помощью мелких, расположенных по дуге прорезей.

5 Удалите часть древесины вокруг контуров буквы с помощью прямой стамески, держа ее под плоским углом к поверхности бруска. После этого проступят выпуклые очертания буквы. Не торопитесь и помните, что в данном случае любую допущенную ошибку будет очень сложно — а то и невозможно — исправить.

6 Закончите работу тонкой стамеской и снимите древесину вокруг всей буквы. Если у вас есть маленький рубанок, можно снять по краям бруска фаску.

7 Слегка отшлифуйте вырезанную букву тонкой наждачной бумагой.

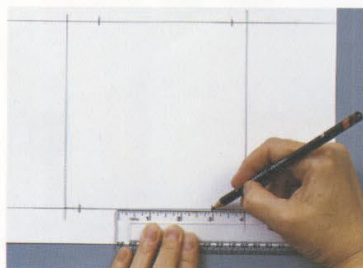

МАТЕРИАЛЫ

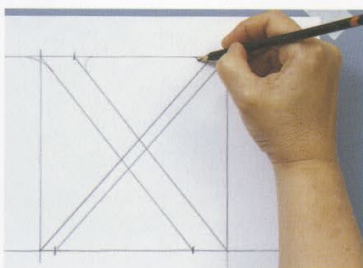
Липовый брусок
Тонкая наждачная бумага
Карандаш HB
Ластик
Линейка
Острый поделочный нож
Стамески: прямая,
закругленная
со скошенным краем
и V-образная
Тиски
Рубанок
Рабочие перчатки

ФУТБОЛКА С ЛАТИНСКОЙ БУКВОЙ

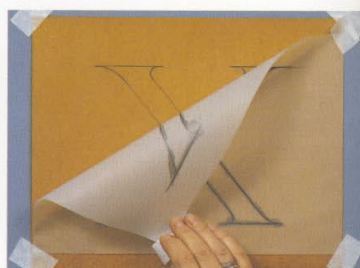
Римскую капитель можно использовать не только для создания мозаичных узоров или резьбы по дереву, — прямые чистые линии этих букв хорошо смотрятся также на ткани, например, на футболке. В этом проекте мы украсим футболку большой римской буквой «X», но вы при желании можете выбрать для этого и другие буквы, например, ваши инициалы. В этом случае вам следует обратиться к римскому алфавиту, который помещен на с. 58.

1 Возьмите лист картона для изготовления шаблона. Начертите верхнюю и основную линии строки, а затем добавьте вертикальные линии, чтобы у вас получился прямоугольник. Добавьте пометки, чтобы обозначить ширину диагональных элементов буквы — 2,5 см для узкой диагонали и 3,8 см для широкой.

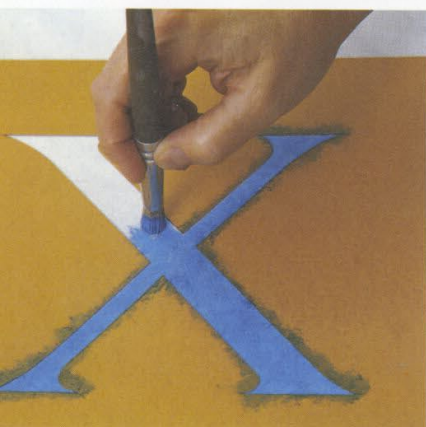
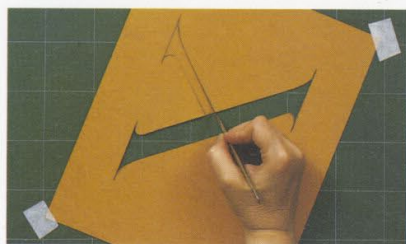

2 Напишите внутри прямоугольника букву «X» карандашом НВ и соедините ранее нанесенные карандашом пометки линиями, которые являются элементами буквы. Добавьте нарисованные от руки засечки — они также должны поместиться внутри очерченного прямоугольника.

3 Переведите букву на лист кальки, заштрихуйте с тыльной стороны карандашом и переведите на лист восковки, из которой будет сделан шаблон.

4 Положите лист восковки на мат для разрезания бумаги и прикрепите его уголки клейкой лентой. Возьмите подделочный нож и аккуратно вырежьте букву. Помните, что восковку следует резать от себя, а не к себе, — так меньше риск порезать себе пальцы.

5 Положите чистую, хорошо проглаженную, чтобы не было складок, футболку на ровную твердую поверхность и приложите сверху лист восковки с трафаретом. Приклейте трафарет на место с помощью двухсторонней клейкой ленты. Прикрепите кусочки клейкой ленты возле уголков буквы — это нужно для того, чтобы в этих местах трафарет плотно прилегал к ткани.

Возьмите короткую шетинную трафаретную кисть и аккуратно окрасьте вырезанную в трафарете букву. При этом краска должна заходить за края трафарета — в этом случае края нарисованной буквы получатся ровными. Не забывайте чаще загружать кисть, поскольку ткань впитывает в себя большое количество краски.

6 Дайте краске полностью просохнуть, а затем аккуратно снимите трафарет. Подождите еще несколько часов, а затем погладьте футболку горячим утюгом. Не забудьте положить при этом между утюгом и футболкой кусок ткани. После этого краска, которой написана буква, «закрепится» и вы сможете стирать футболку, не опасаясь смыть надпись.

МАТЕРИАЛЫ

Белая хлопчатобумажная футболка
Трафаретный картон
Поделочный нож
Мат для разрезания бумаги
Стальная линейка
Карандаш HB
Краска для ткани
Блюдечко, чтобы наливать в него краску
Трафаретная кисть
Двухсторонняя клейкая лента
Восковка

ГЛАВА 3. УНЦИАЛ И ПОЛУУНЦИАЛ

Унциальные шрифты появились в эпоху, когда для написания манускриптов все шире начали использовать выделанные шкуры животных. В отличие от римской капители, унциальные шрифты писались пером. На Британских островах унциальным шрифтом, или унциалом, было принято делать списки с христианских писаний.

На протяжении первого тысячелетия новой эры основными культурными центрами, где была развита письменность и где создавались рукописные книги, оставались монастыри. В первую очередь, это относится к кельтским странам — это Ирландия и Шотландия, а также маленький остров Линдисфарн, или Святой остров, у побережья Нор-тумбрии, на северо-востоке Англии.

С I по IV век н. э. книга постепенно приобретала современный вид, превращаясь из свитка в кипу сброшюрованных и сшитых листов. Одновременно с этим появились и новые шрифты, известные ныне как «семейство унциалов», в которое помимо собственно унциала входят также полуунциал и «островной» шрифт.

К числу самых известных манускриптов, созданных в тот период, относятся: «Книга Келлов», созданная на маленьком острове Иона, расположенном у западного побережья Шотландии, «Книга из Дарроу» («Евангелие из Дарроу»), местом происхождения которой считают Ирландию, и «Линдисфарнские Евангелия», написанные на Святом острове.

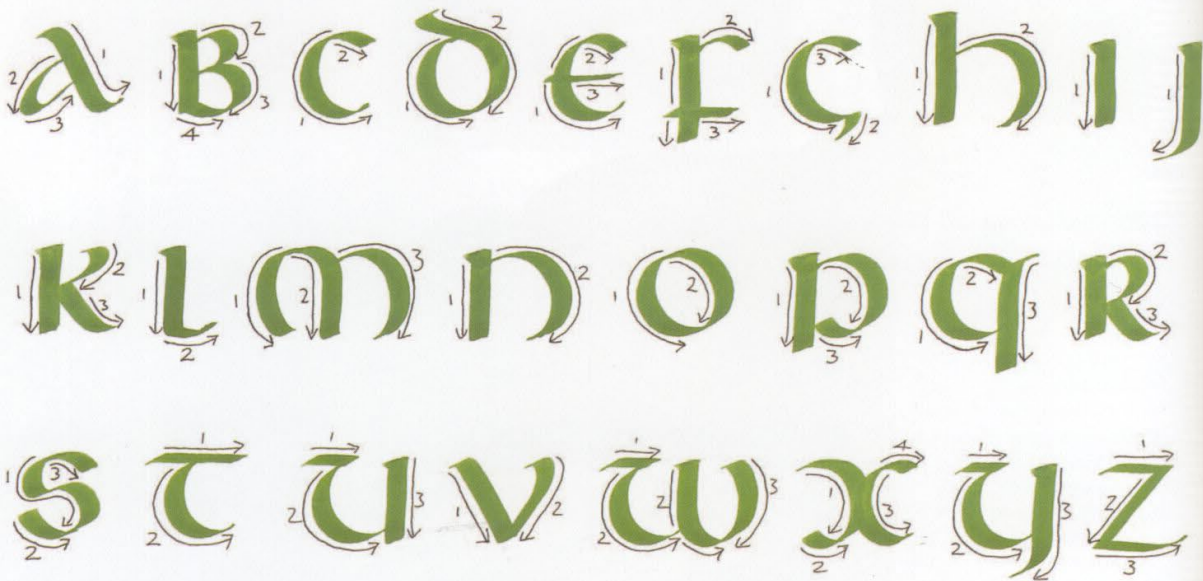
Книги в то время писались в специально предназначенном для этого помещении — скрипториуме, а работа над созданием

одной книги могла продолжаться на протяжении нескольких лет, а иногда десятилетий. Некоторые манускрипты были созданы одним писцом, другие — несколькими, сменявшими друг друга писцами, которые пользовались гусиным пером и писали, держа его под плоским углом к поверхности страницы, что и определило характерные внешние особенности унциальных шрифтов. Перо, которым писали книги, было сделано из махового пера большой птицы, например, лебедя, гуся или ворона.

Основной особенностью унциальных шрифтов является то, что все буквы в них выглядят округлыми. В унциале нет четкого разделения между прописными и строчными буквами, а начальные буквы отделялись от фрагмента текста часто бывают иллюминированными — они больше по размеру и украшены кельтскими узорами или фигурами животных.

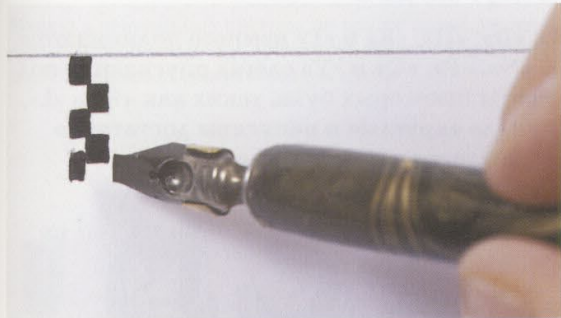
Кельтские мастера VII–VIII веков прекрасно умели сочетать каллиграфию с узором и рисунком и иногда покрывали узорами всю страницу так, что на ней вообще не оставалось свободного места для текста. Такие страницы в манускриптах называются «ковровыми», — считается, что писцы вводили такие страницы в манускрипт для того, чтобы продемонстрировать свои таланты.

УНЦИАЛЬНЫЙ АЛФАВИТ

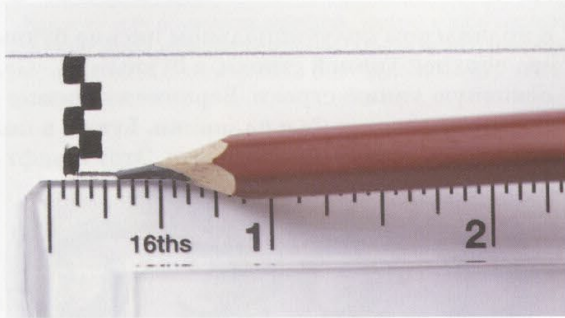

Цифрами указана последовательность, а стрелками — направление штрихов

Разметка строки

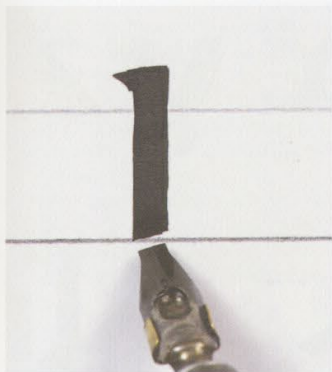

1 Проведите карандашом х-линию. Затем отмерьте 4 ширины пера вдоль левого края листа, держа перо под прямым углом к бумаге, а затем добавьте пометку размером в половину ширины пера.

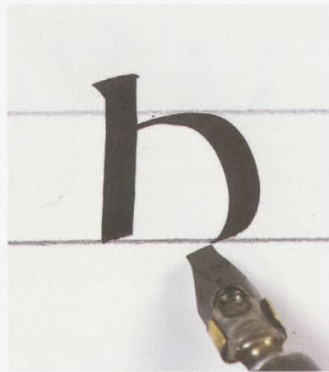

2 Проведите от нижней точки последней пометки новую линию. Это будет основная линия. Пространство между ней и х-линией определяет х-высоту букв. В принципе, высота букв в кельтском шрифте может по вашему желанию составлять от 4 до 5 размеров ширины пера. Разметьте таким же способом остальную часть листа.

Пишем букву «h»

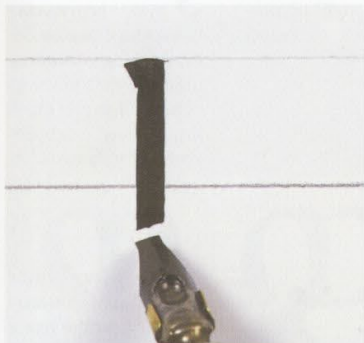

1 Поставьте перо под плоским углом над х-линией, — это придаст округлость буквам шрифта. Проведите линию вниз, до основной линии. Добавьте в верхней части линии небольшую засечку.

2 Держа перо под тем же углом, напишите бочоночек буквы, имеющий форму полумесяца.

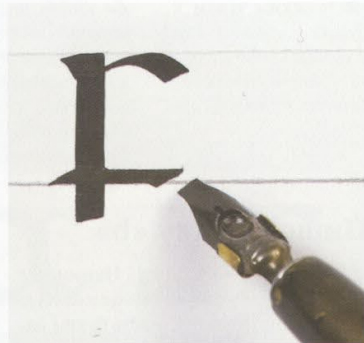
Пишем букву «f»

1 Проведите такую же линию, как и первая линия в букве «h», но на этот раз начните ее от х-линии и продлите под основную линию, чтобы изобразить нижний выносной элемент буквы.

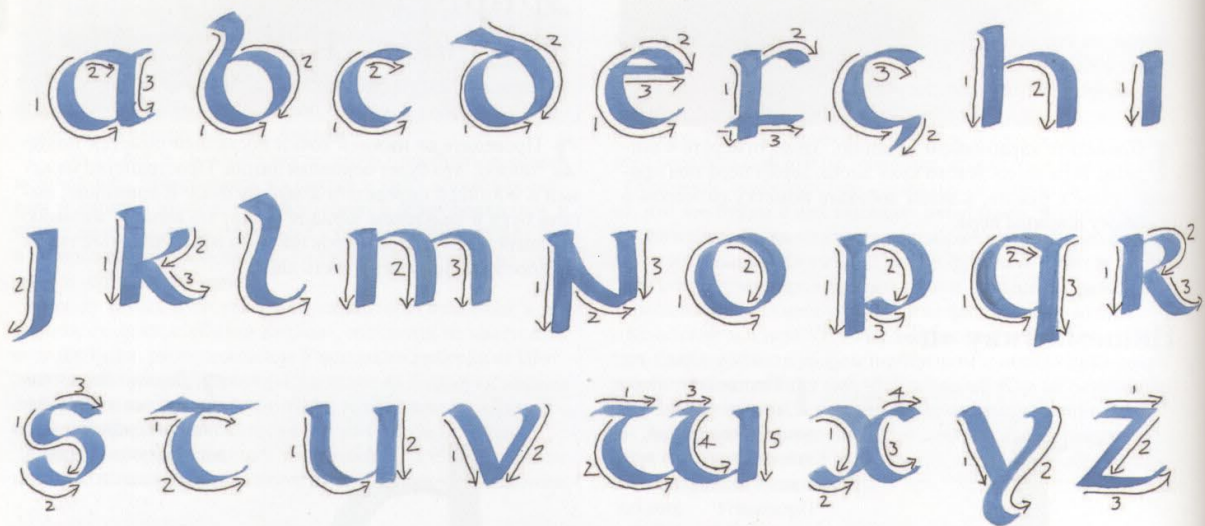
2 Добавьте в верхней части буквы короткую дугу, вершина которой должна касаться х-линии строки.

3 Напишите перекладину буквы, проведя пером вдоль основной линии строки. Добавьте в конце перекладки маленькую черточку.

ПОЛУУНЦИАЛ

В ирландском полуунциальном письме буквы «В», «D», «H», «K» и «L» немного поднимаются над верхней линией строки, а буквы «F», «G», «J», «N», «P», «Q» и «Y» слегка опускаются под основную линию строки. Верхние выносные элементы некоторых букв, таких как «В» и «L», напоминают рыбы плавники. Буквы в полуунциале округлые и написаны достаточно толстыми линиями. Этот шрифт легко читается и приятен для глаз.

Пишем букву «d»

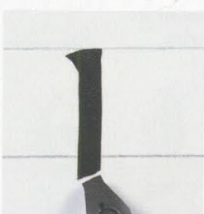

1 Держа перо под плоским углом к бумаге, — так же, как в унциальном шрифте, — нарисуйте перевернутый полумесяц.

2 Нарисуйте выступающий над х-линией верхний выносной элемент буквы и продлите закругляющийся вправо штрих так, чтобы соединить его с первым штрихом на основной линии строки.

Пишем букву «n»

1 Левая вертикальная линия буквы «n» опускается под основную линию строки наподобие нижнего выносного элемента.

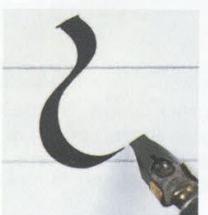

2 Добавьте диагональный поднимающийся на конце вверх штрих.

3 Напишите правую вертикальную поднимающую линию буквы. Завершите эту линию, немного не доходя до основной линии строки, чтобы показать угол наклона пера.

Пишем букву «b»

1 Напишите основную часть буквы одним штрихом, обращая особое внимание на изгибающуюся влево дугу.

2 «Закройте» боковой частью буквы, начав штрих чуть ниже х-линии и написав изгибающуюся вправо дугу.

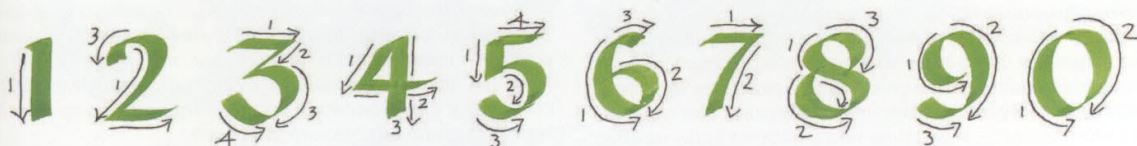

3 «Утяжелите» напоминающий рыбий плавник верхний выносной элемент буквы.

Пишем цифры

Цифры в полуунциале пишутся по тем же правилам, что и буквы. Держите перо под плоским углом к бумаге и строго следуйте порядку и направлению штрихов.

Как и во всех романских шрифтах, цифры в полуунциале выглядят менее нарядно, чем буквы. Тем не менее, эти цифры, как и буквы, очень красивы благодаря своим округлым, плавным очертаниям.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ И ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Внизу показаны характерные ошибки, которые допускают каллиграфы, начинающие изучать унциальный и полуунциальный шрифты.

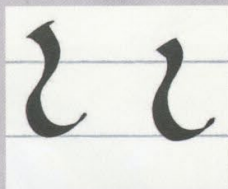
- Неточное соблюдение высоты буквы. Не пожалейте времени на то, чтобы как следует освоить технику письма пером с квадратным кончиком, поставленным под плоским углом к бумаге.
- Не перегружайте перо чернилами, от этого буквы получаются слишком жирными и напоминают кляксы. После того, как вы погрузили перо в пузырек с чернилами,

проведите им по краю горлышка, чтобы снять излишки чернил.

- Не держите перо под слишком плоским углом. Это одна из самых распространенных ошибок. Держите перо под углом 45° или примерно таким.
- Неправильная последовательность штрихов. Строго следуйте последовательности штрихов, которая указана цифрами в приведенных в этой книге алфавитах. Это поможет вам избежать ошибок при написании букв, особенно таких сложных, как «M», «S», «W» и «X».

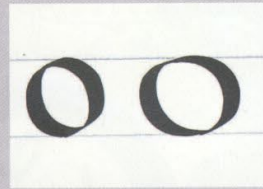
Бочоночки букв должны быть хорошо закругленными и никогда — слишком узкими.

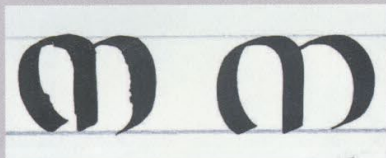
Не поднимайте верхний выносной элемент буквы больше, чем на 1–1,5 ширины пера.

Не опускайте нижние выносные элементы букв слишком далеко под основную линию строки. Длина нижнего выносного элемента не должна быть больше 1–1,5 ширины пера.

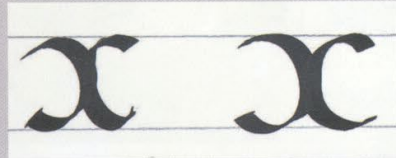
Чтобы научиться красиво писать буквы унциальных шрифтов, приучитесь держать перо под плоским углом к основной линии строки.

Никогда не перегружайте перо чернилами, в противном случае буквы получатся слишком жирными, а на краях линий появятся кляксы.

Буквы будут выглядеть красиво, если вы будете писать их, держа перо под плоским углом к бумаге.

Соблюдайте пропорции букв. Помните о том, что буквы не должны быть ни сплюснутыми с боков, ни слишком растянутыми по ширине.

Иллюминированные буквы

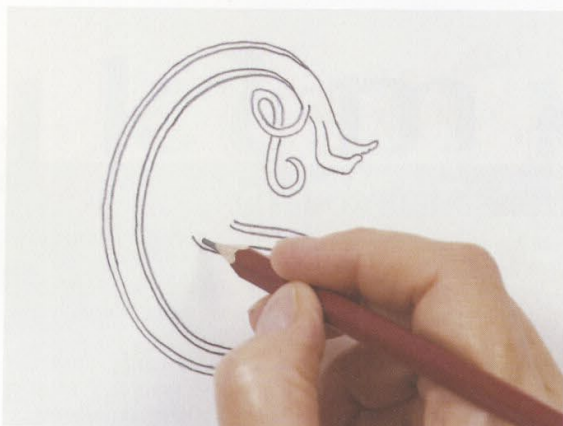
Иллюминированные буквы кельтские писцы вставляли в начало абзаца, начинали с них страницу, на которой написан псалом, или старались подчеркнуть с помощью такой буквы значимость начинающегося с нее имени. Иногда писцы раскрашивали иллюминированные буквы, а иногда просто украшали их орнаментом.

Иллюминированные буквы всегда были большего размера, чем остальные, закрашивались, и зачастую контур такой буквы обрамлялся черными и красными точками — благодаря этому приему, который называется «рубрикация», иллюминированная буква сразу же начинала выделяться на фоне остального текста. Некоторые буквы украшались простыми узелковыми узорами, добавленными в верхней или внутренней части буквы, — этот прием также выделял букву на фоне

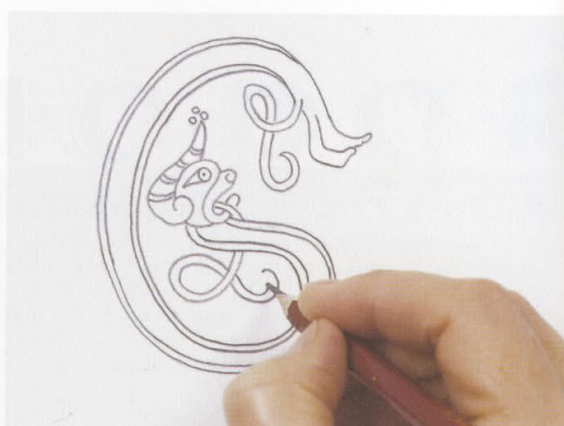
остального текста. Кроме узелков кельтские писцы использовали спирали, изображения ключей и животных. Некоторые животные в иллюминированных буквах легко узнаваемы, другие же выглядят необычно, — это либо комически стилизованные фигурки животных, либо изображения мифических существ.

В узелковый орнамент иногда вплетались не животные целиком, а только изображения их голов, — в этом случае нарисованный узелок часто становился продолжением языка, вылезавшего из раскрытой пасти животного. Порой на конце узелкового орнамента писец добавлял лапу или хвост животного.

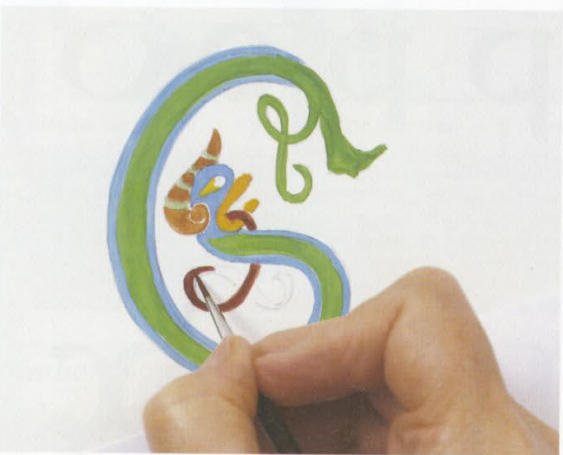
Иногда иллюминированная буква могла занимать всю страницу и была настолько богато украшена, что не всегда можно было понять, что это за буква.

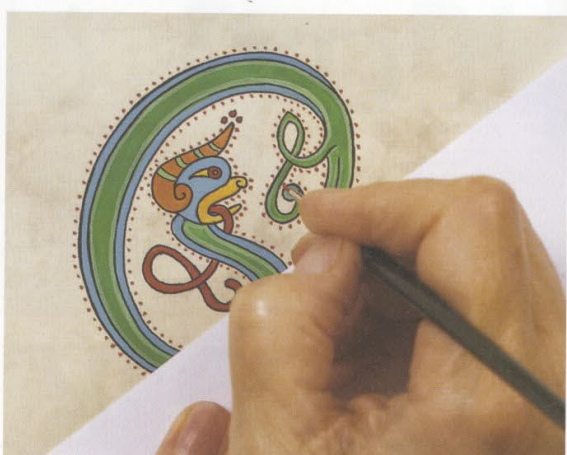
1 Переведите или напишите букву на кальке. Переверните кальку и заштрихуйте тыльную сторону листа мягким карандашом 2В.

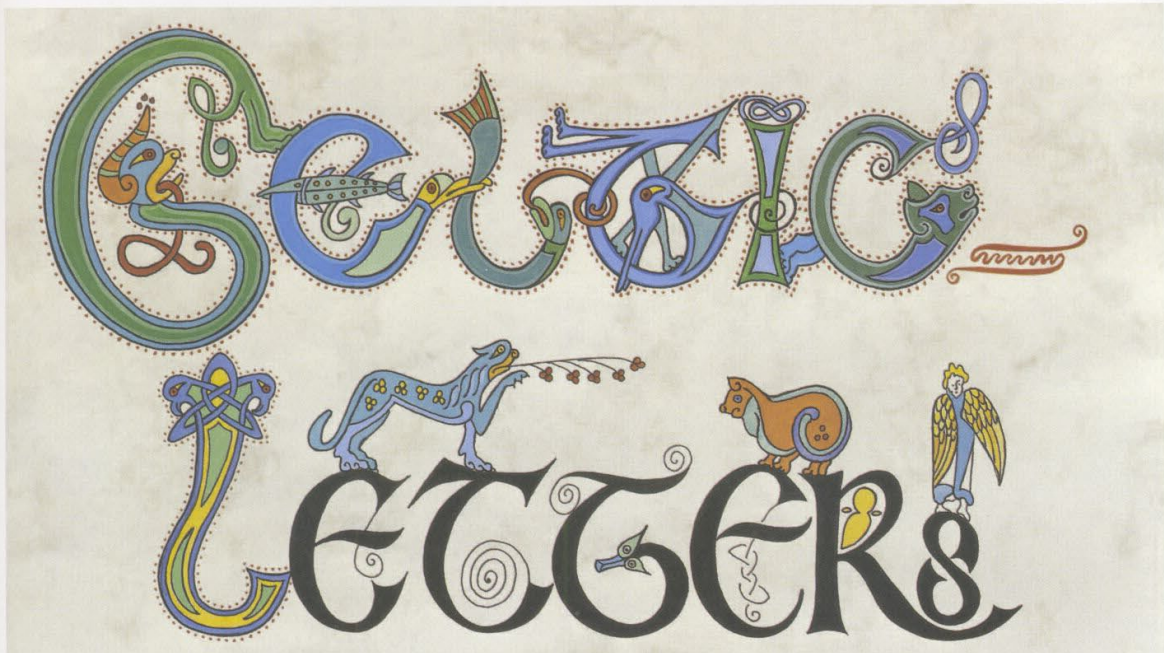
2 Вновь переверните кальку, приложите к листу чистой бумаги и обведите букву твердым карандашом Н.

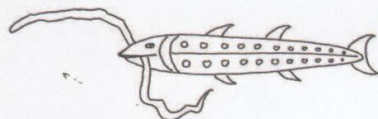
3 Раскрасьте переведенную букву тонкой кистью, используя яркие гуашевые краски. Всегда давайте краске полностью просохнуть перед тем, как начать добавлять краску нового цвета. Обведите контуры буквы и орнамента тонким черным фломастером.

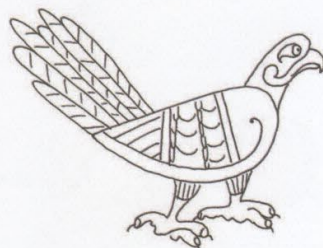
4 В конце добавьте рубрикацию — красные точки, которыми окружен контур буквы. Для иллюминации вы можете копировать готовые, приведенные в нашей книге узоры и рисунки или придумывать свои собственные.

Орнамент может быть геометрическим или зооморфным. В любом случае украшенная буква приобретет необычный вид и будет сразу же бросаться в глаза

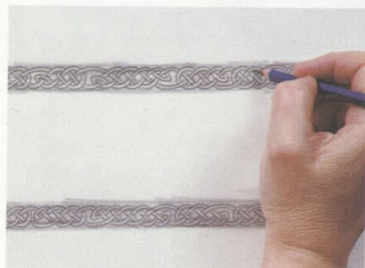

Вы можете использовать для украшения букв эти классические кельтские узоры или при желании придумывать свои собственные. Некоторые другие узоры вы можете найти в конце книги на с. 214–218

ТАБЛИЧКА С ИМЕНЕМ

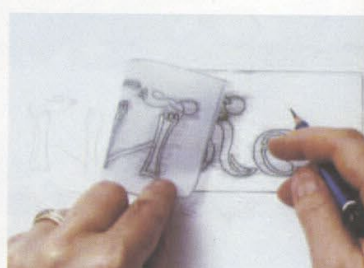
Имя на этой табличке написано полуунциалом. Больше всего такая табличка подойдет для двери детской спальни, хотя никаких «возрастных» ограничений здесь не существует. Буквы, которыми написано имя, украшены в лучших кельтских традициях. Выбрать готовые узоры вы можете, обратившись к шаблонам, которые помещены в нашей книге на с. 214–218. Там вы найдете изображения цветков, птиц, животных, а также классические узелковые узоры.

1 Выберите узор для бордюра таблички. Переведите узор на кальку мягким карандашом 2В. Проследите, чтобы рамка бордюра вписывалась в пространство таблички. Переверните кальку и заштрихуйте тыльную сторону листа карандашом 2В.

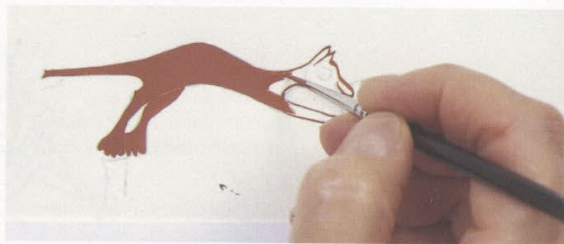
2 Положите кальку поверх «учебного» листа бумаги, приклейте кальку клейкой лентой, возьмите твердый карандаш Н и обведите узор.

3 Начертите в середине листа кальки линии строки мягким карандашом 2В, оставив сверху и снизу зазор шириной не менее пятикратной ширины пера. Обратитесь к с. 74 и напишите имя мягким карандашом 2В. Переведите имя на бумагу так же, как вы переводили узор бордюра.

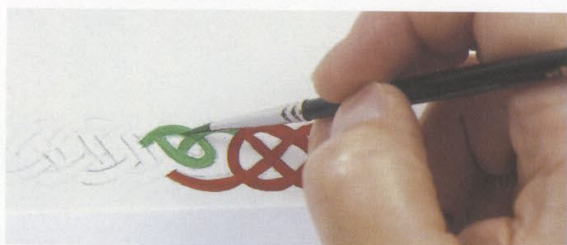
4 Разведите водой и гуммиарабиком красную и зеленую гуашь. Загрузите кисть № 1 красной краской и попробуйте раскрасить часть бордюра. Промойте кисть и раскрасьте зеленой краской другую часть бордюра. Возьмите кисть № 0 и попробуйте написать буквы красной гуашью.

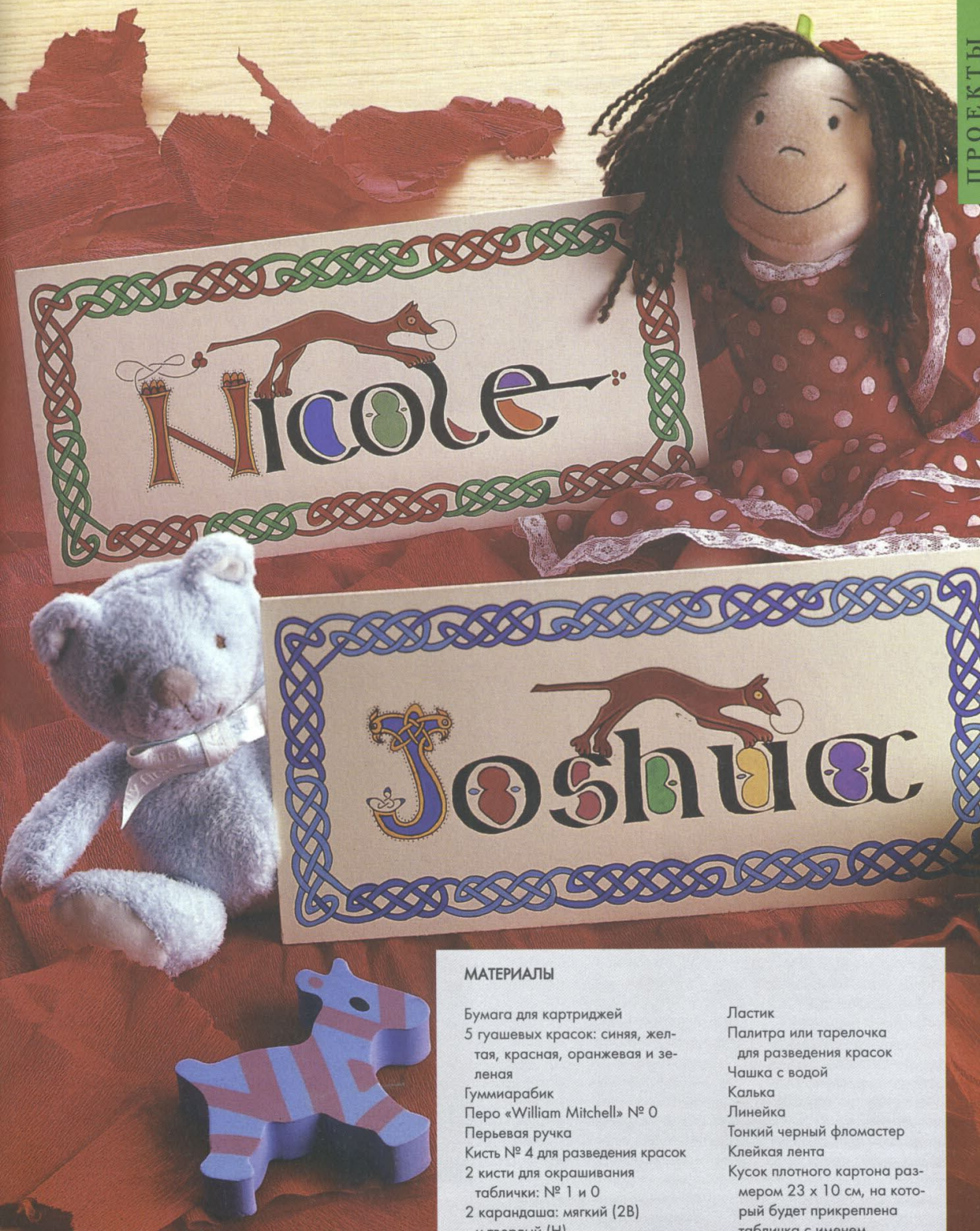
5 Переведите тем же способом, что и раньше, фигурку лисы. Расположите лисицу над буквами, которыми написано имя. Смешайте оранжевую гуашь с гуммиарабиком и водой, возьмите кисть № 1 и окрасьте фигурку лисы.

6 Заполните разноцветной гуашью внутренние пространства каждой буквы.

7 Переведите полностью готовый рисунок вместе с надписью на лист бумаги, из которого будет сделана табличка. Окрасьте бордюры. Когда краска просохнет, обведите контуры бордюра тонким черным фломастером. Окрасьте буквы и фигурку лисы. Когда краска просохнет, окружите контуры заглавной буквы имени черными точками. Сотрите все оставшиеся карандашные линии. Приклейте лист с готовой надписью к листу плотного картона с помощью прозрачной клейкой ленты.

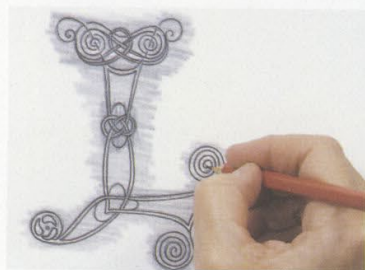
МАТЕРИАЛЫ

Бумага для картриджей
 5 гуашевых красок: синяя, желтая, красная, оранжевая и зеленая
 Гуммиарабик
 Перо «William Mitchell» № 0
 Перьевая ручка
 Кисть № 4 для разведения красок
 2 кисти для окрашивания таблички: № 1 и 0
 2 карандаша: мягкий (2B) и твердый (H)

Ластик
 Палитра или тарелочка для разведения красок
 Чашка с водой
 Калька
 Линейка
 Тонкий черный фломастер
 Клейкая лента
 Кусок плотного картона размером 23 x 10 см, на который будет прикреплена табличка с именем

ИЛЛЮМИНИРОВАННАЯ БУКВА НА ПЕРГАМЕНЕ

В этом проекте мы будем имитировать материалы, аутентичные тем, которые использовали кельтские писцы, когда создавали свои элегантные издания Библии и другие книги. Пергамен, который использовался в Европе до изобретения бумаги, делали из тонкой, специально обработанной кожи животных. Краски, которыми украшали написанные на пергамене манускрипты, делались из растений и минералов, после чего пигмент смешивали с яйцом, которое служило связующим материалом.

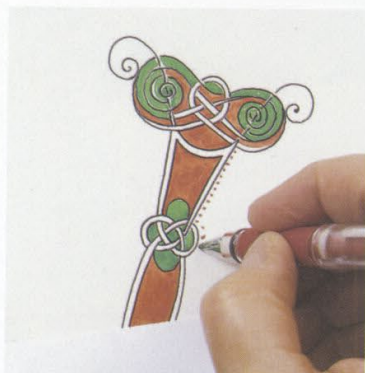
1 Переведите на кальку шаблон, помещенный на с. 217 нашей книги. Переверните кальку и заштрихуйте тыльную сторону листа мягким карандашом 2В. Приложите кальку поверх листа кремового картона и обведите букву твердым карандашом Н.

2 Разведите красную и зеленую гуашевые краски, добавьте капельку гуммиарабика, а затем нанесите краски, как показано на фотографии.

3 Нарисуйте тонким черным фломастером линии, которые окружают окрашенные элементы буквы.

4 Возьмите тонкий красный фломастер и окружите контур буквы мелкими точками.

5 Поставьте рядом с собой два стеклянных сосуда и разбейте сырое яйцо. Отделите желток от белка и сохраните желток в одной половинке яичной скорлупы. Теперь переложите желток на ладонь и очень осторожно выдавите его в сосуд, стараясь не разрушить при этом оболочку желтка. Для этого аккуратно держите кончиками пальцев оболочку желтка и дайте возможность содержимому оболочки перелиться в сосуд. Следите за тем, чтобы в сосуд не попал даже самый маленький кусочек оболочки.

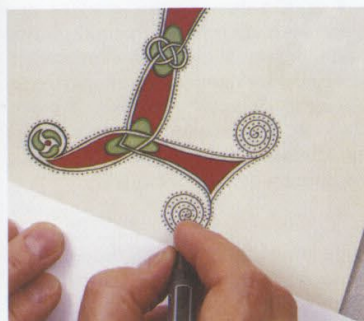
6 Желтком мы будем разводить пигменты теплого цвета, а белком — пигменты холодного цвета. Положите на палитру приблизительно четверть чайной ложки красного пигмента в порошок. Добавьте несколько каплей яичного желтка и немного минеральной воды. Размешайте кистью № 3, чтобы получить краску, напоминающую по консистенции сливки.

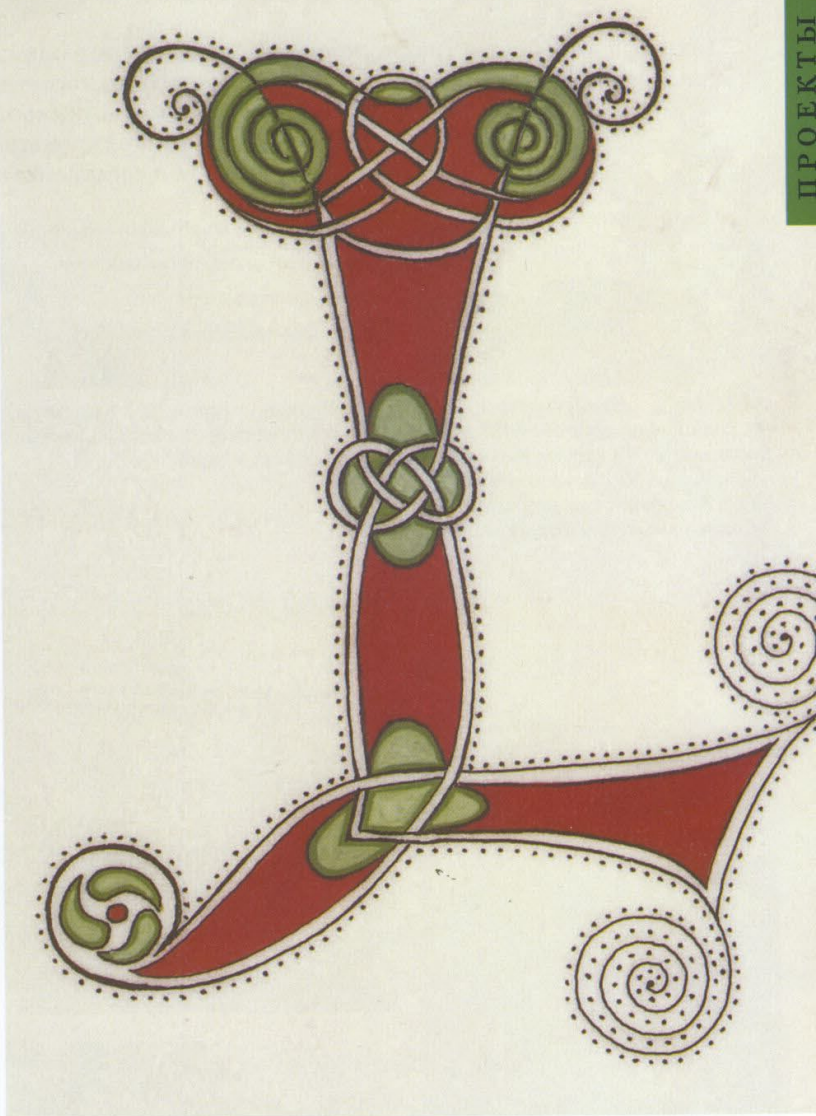
7 Теперь возьмите другую, чистую кисть и смешайте зеленый пигмент в порошок с несколькими каплями яичного белка. Перед тем, как наносить краски на пергамен, попробуйте их на листке ненужной бумаги. Если краска на бумаге выглядит слишком водянистой, добавьте в нее еще немного пигмента — краски должны быть непрозрачными.

8 Если вы используете настоящий пергамен, обезжирьте его, протерев поверхность пергамена сандарак (мелким угольным порошком). Нанесите немного порошка на поверхность пергамена, возьмите тонкую наждачную бумагу и протрите круговыми движениями всю поверхность листа пергамена.

9 Переведите в середину листа пергамена букву так же, как на картон, убедившись перед этим, что на ваших руках не осталось жира. Начните наносить красную краску кистью № 00. Вначале окрасьте внешние края буквы, а затем пространство между ними кистью № 1. Нанесите так же зеленую краску. Когда краска на краях зеленых элементов просохнет, добавьте в зеленую краску еще яичного белка и окрасьте этой более светлой краской пространство внутри темно-зеленых контуров. Обведите все контуры буквы тонким черным фломастером. В конце добавьте черные точки.

МАТЕРИАЛЫ

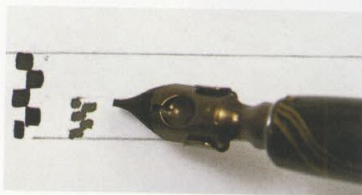
Лист кремового картона или пергамена размером 15 x 20 см
Калька
2 карандаша: мягкий (2B) и твердый (H)
Тонкий черный фломастер
Тонкий красный фломастер
Ластик
Клейкая лента

2 гуашевые краски: красная и зеленая
Гуммиарабик
2 кисти для нанесения красок: № 00 и 1
2 кисти № 3 для размешивания красок
2 чашки с водой
Палитра
Яйцо

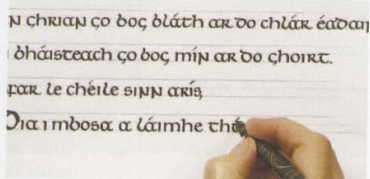
2 стеклянных сосуда
Пигмент в порошке: красный, зеленый и белый
Дистиллированная или минеральная вода
Мелкий угольный порошок – сандарак
Очень тонкая наждачная бумага

ГАЛЛЬСКАЯ МОЛИТВА

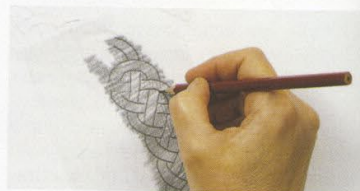
Такие молитвы были традиционным украшением ирландских домов и, как считалось, охраняли его обитателей от темных сил. Красиво написанный текст молитвы окружался элегантным бордюром, а буквы молитвы иллюминировались символическими изображениями животных. Вы можете скопировать эти фигурки и узоры или придумать свои собственные.

1 Возьмите мягкий карандаш 2В и подготовьте лист писчей бумаги, разграфив его на строки высотой 4,5 ширины пера № 2 и 4,5 ширины пера № 3,5. В результате у вас получатся строки, состоящие из трех линий каждая.

2 Напишите пером № 2 начальную букву каждой строки, а остальные буквы текста — пером № 3,5.

3 Переведите на кальку часть бордюра с фотографии, которая помещена на следующей странице. Возьмите большой циркуль и начертите две концентрических окружности. Диаметр внешней окружности равен 28,5 см. Заштрихуйте тыльную сторону кальки и переведите узор, чтобы образовать замкнутый круг.

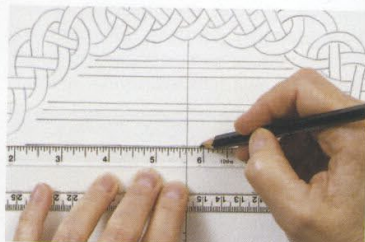
4 Возьмите ножницы и вырежьте все строки написанного на писчей бумаге текста. Найдите центр образованного бордюром круга и проведите через эту точку вертикальную линию. Разложите строки текста, обрежьте их так, как требуется, и наклейте внутри круга. Постарайтесь сделать так, чтобы расстояния между краями каждой строки и внутренним краем бордюра везде были одинаковыми. Если какое-то слово не помещается в строку, разрежьте его и перенесите окончание в начало следующей строки

МАТЕРИАЛЫ

Большой лист кальки
Лист бумаги для картриджей размером 27,5 x 42,5 см
Большой лист кремового картона
2 карандаша: мягкий (2В) и твердый (Н)
Ластик
Длинная линейка
Большой циркуль
Ножницы
Канцелярский клей или клейкая лента
Разноцветные гуашевые краски
Гуммиарабик
Палитра
Чашка с водой
2 кисти: № 00 и 1
Тонкий черный фломастер
Перьевая ручка
Перья «William Mitchell» № 2 и 3,5
2 резервуара для чернил
Черные чернила

5 Переведите весь бордюры на большой лист кальки и заштрихуйте мягким карандашом тыльную сторону листа. Перенесите узор вначале на «учебный» лист бумаги, а затем на лист бумаги для картриджей размером 27,5 x 42,5 см.

6 Теперь расчертите лист кремового картона. Измерьте по очереди каждую строку и перенесите ее размеры на картон. Пометьте карандашом начало и конец каждой строки.

Co n-éirí an

bóthar leat. Co raibh an

chóir chaoithe i ccónaí leat.

Co dtaitní an chriam co boc bláth ar

do chlár éadaim, co scuire an bháisteach

co boc mór ar do chóirt. Agus co

ccasfar le chéile sin arís, co

ccoinní Dia i mbosca a

láimhe thús

chóir chaoithe i ccónaí leat.

Co dtaitní an chriam co boc bláth

do chlár éadaim

co boc mór ar do chóirt. Agus co

ccasfar le chéile sin arís, co

ccoinní Dia i mbosca a

7 Для того чтобы сделать надпись на кремовом картоне, используйте для написания заглавной буквы в каждой фразе большое перо № 2. Напишите первую букву фразы на верхней строке, затем возьмите перо № 3,5 и допишите остальные буквы фразы. Напишите таким способом весь текст. Впоследствии вы можете иллюминировать все заглавные буквы фигурками животных.

8 Возьмите кисть № 00 и окрасьте гуашью контуры бордюра. Закрасьте пространство между контурами кистью № 1. Когда краска просохнет, окрасьте оставшиеся не закрашенными фрагменты бордюра краской более темного цвета. Когда и эта краска просохнет, обведите контуры бордюра тонким черным фломастером. Добавьте красные или черные точки с внешней и внутренней стороны узелковых узоров. Сотрите оставшиеся карандашные линии.

ДЕРЕВЯННАЯ ШКАТУЛКА

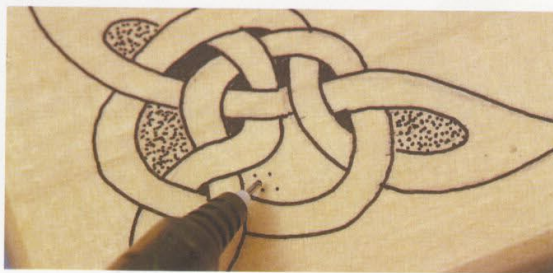
Эта украшенная кельтскими узорами и написанными унциальным шрифтом инициалами шкатулка будет прекрасным оригинальным подарком, – впрочем, вы можете и не дарить ее, а использовать для хранения своих собственных безделушек. Перед началом работы покройте шкатулку слоем лака, а по окончании работы – вторым слоем лака, который защитит шкатулку от ударов и царапин.

1 Тщательно ошкурьте поверхность шкатулки тонкой наждачной бумагой. Сотрите образовавшуюся пыль влажной тряпкой. Когда древесина, из которой сделана шкатулка, просохнет, покройте ее лаком и дайте лаку просохнуть в течение суток. Переверните шкатулку вверх ногами, положите на лист кальки и обведите крышку, – это даст вам возможность очертить границы будущего рисунка. Напишите в центре нужные инициалы. Скопируйте кельтский узор из приложения к этой книге (с. 217) и перенесите на каждый угол очерченного контура крышки. Затем заштрихуйте тыльную сторону листа кальки мягким карандашом 2В.

2 Возьмите твердый карандаш и переведите узор и инициалы на крышку шкатулки. Аккуратно обведите карандашные линии тонким черным фломастером.

3 Добавьте тем же фломастером точки, которые имеются внутри элементов узора.

МАТЕРИАЛЫ

Деревянная шкатулка
Тонкая наждачная бумага
Мягкая 13-мм кисть
Глянцевый лак
Тонкий черный фломастер
2 карандаша: мягкий (2В) и твердый (Н)
Ластик
Линейка
Калька

4 Когда нанесенные фломастером линии просохнут, сотрите оставшиеся карандашные линии. Покройте крышку вторым слоем лака.

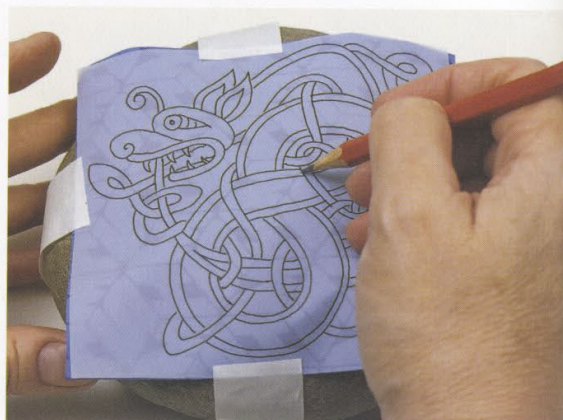

ФИГУРКА ЖИВОТНОГО НА КАМНЕ

Найдите на пляже гладкий камень, украсьте его изображением фигурки животного в кельтском стиле и используйте как пресс-папье, которое будет выглядеть так, словно ему уже не одна сотня лет. Подобные рисунки на камне люди делали с незапамятных времен, выбирая для этого четкие, красивые и легко распознаваемые узоры.

1 Сделайте увеличенную до нужных размеров фотокопию шаблона одного из кельтских животных, а затем переведите рисунок на кальку тонким черным фломастером. Заштрикуйте тыльную сторону кальки мягким карандашом 2В.

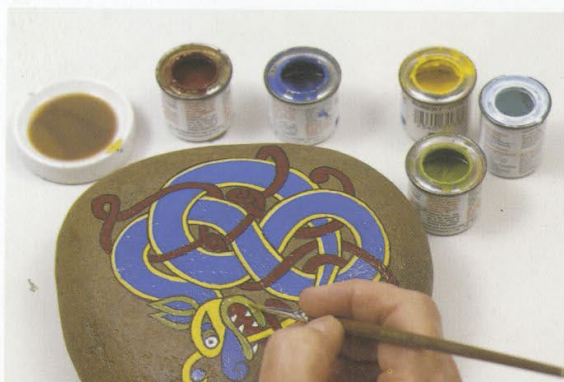
2 Покройте лаком поверхность гладкого камня. Подложите под кальку лист копировальной бумаги и приклейте оба листа к камню клейкой лентой. Переведите рисунок на камень.

3 Обведите рисунок на камне водостойким черным маркером, после чего фигурка животного будет четко видна на поверхности камня.

4 Используйте в этом проекте эмалевые краски. Сильно размешайте каждую краску, потому что тяжелые частицы могут образовать осадок на дне баночки с краской. Возьмите кисть № 1 и начните окрашивать рисунок вначале красной, затем синей, и, наконец, желтой краской.

5 Закончите окрашивать рисунок, используя на этот раз зеленую краску.

6 Когда краски просохнут, обведите контуры рисунка черным водостойким маркером, чтобы восстановить все линии.

МАТЕРИАЛЫ

Тонкий черный фломастер

Калька

2 карандаша: мягкий (2В)
и твердый (Н)

Большой гладкий камень

Лак

Копировальная бумага

Клейкая лента

Тонкий черный водостойкий
маркер

5 эмалевых красок: желтая,
темно-красная, синяя,
светло-зеленая и белая

Кисть № 1

ГЛАВА 4. ГОТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

Готический шрифт произошел от каролингского строчного алфавита, а в XII–XV веках благодаря писцам из Северной Европы приобрел свои характерные черты — буквы в нем стали сжатыми и угловатыми. Тесно поставленные друг к другу, буквы готического алфавита очень напоминают забор, состоящий из высоких вертикальных планок.

Очень плотный черный готический шрифт возвестил о начале новой эры в каллиграфии, поскольку разительным отличался от всех известных до этого шрифтов. Буквы в готическом письме зачастую касаются друг друга, из-за чего готический текст достаточно сложно читать, не имея нужной подготовки.

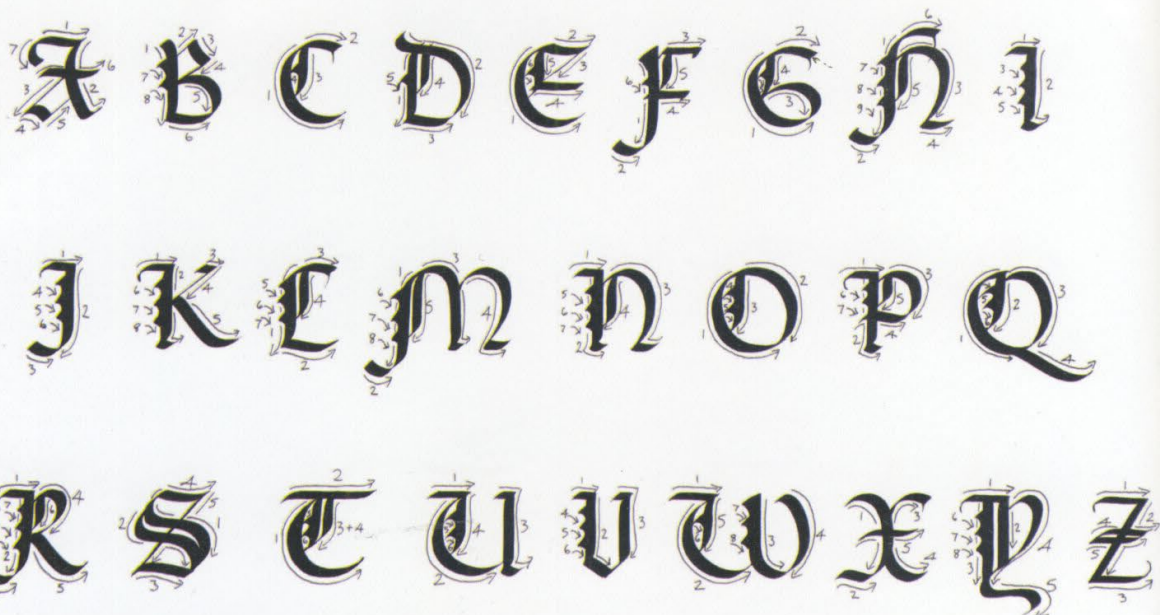
В XIII–XV веках готическим шрифтом писали и переписывали манускрипты в монастырях всей Европы, а также в университетских городах, включая Оксфорд, Париж и Болонью. Обязанности работников в монастырских мастерских были четко разделены: одни монахи подготавливали пергамен, другие расчерчивали строки и, наконец, «главные действующие лица» — писцы — заполняли строки написанным от руки текстом.

Далее к работе часто подключались художники, иллюминировавшие манускрипты красками и позолотой. Для того чтобы изобразить на свободном месте или на пустой странице

миниатюру, пергамен покрывали слоем грунтовки, смешанной из пемзы, алебаstra, тонко растертой железистой известковой глины — боле — и разведенной водой. Такую грунтовку наносили на пергамен, а затем раскрашивали красками или покрывали позолотой. Позолота, нанесенная на подшечку грунтовки, называется рельефной позолотой.

В те времена богатые и знатные люди заказывали рукописные книги для собственных домашних библиотек. При этом заказчик мог указать писцу, каким образом ему следует украсить книгу, сколько времени он может затратить на свою работу и каким будет его вознаграждение. Писцов было меньше, чем заказчиков, поэтому первым получал книгу не тот, кто раньше ее заказал, а тот, кто больше за нее заплатил. Неудивительно, что многие мастера-книжники становились богатыми и очень известными людьми. Примером могут, например, служить прославленные писцы и иллюстраторы — братья Поль, Эрман и Жанекен Лимбург.

ГОТИЧЕСКИЕ ПРОПИСНЫЕ БУКВЫ

Цифрами указана последовательность штрихов, а стрелками — их направление

Пишем букву «Е»

1 Начертите строку из двух линий, отстоящих на расстоянии семикратной ширины пера. Это будут основная и верхняя линия строки. Приложите перо к верхней линии. Напишите изогнутую влево дугу, достигающую основной линии.

2 Перенесите перо к вершине буквы и проведите изогнутый штрих вправо, прямо под основной линией.

3 Отступите на середину высоты строки и проведите горизонтальную линию вправо.

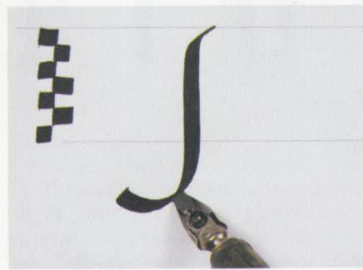

4 Вернитесь к вершине буквы и проведите вертикальный штрих, пересекающийся с перекладиной и касающийся внутреннего края первого, изогнутого штриха.

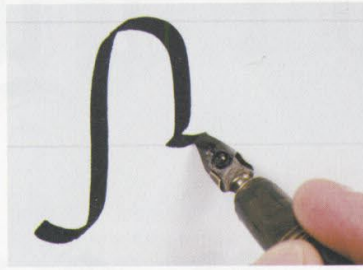

5 Добавьте маленькую засечку между вертикальным и дугообразным штрихами. Последний штрих — это тонкая линия, соединяющая левый край перекладины с верхней линией строки по диагонали.

Пишем букву «М»

1 Проведите вертикальный штрих, начинающийся от верхней линии строки и уходящий под основную линию строки. Приложите перо слева от нижнего конца штриха и проведите изгибающуюся влево дугу, соединяющуюся с нижним концом первого штриха.

2 Перенесите перо к вершине первого штриха и проведите линию, вначале изгибающуюся вправо, а затем вертикально опускающуюся вниз. Доведите штрих до основной линии строки и добавьте маленькую, уходящую вправо ножку.

3 Приложите перо к внешней стороне последнего штриха, отступив на три четверти от основной линии строки, и проведите изгибающуюся вправо дугу, доходящую до основной линии строки. Добавьте внизу ножку, которая должна быть немного длиннее, чем ножка предыдущего вертикального штриха.

4 Приложите перо чуть выше верхней линии строки, немного отступив вправо от первого штриха. Проведите вертикальную линию, соединяющуюся с первым штрихом на основной линии строки.

5 Последние три линии — мелкие засечки на левой стороне первого штриха. Прикладывайте перо чуть левее первого штриха и проводите короткую горизонтальную линию вправо. Первая засечка должна соединяться с началом изгиба в верхней части первого штриха, остальные две располагаются под первой засечкой.

ГОТИЧЕСКИЕ СТРОЧНЫЕ БУКВЫ

Смелые угловатые очертания готических строчных букв не очень удобны для чтения, однако написанный ими текст выглядит на редкость привлекательно. В отличие от большинства романских шрифтов, здесь не наблюдается четкого различия между тонкими и толстыми вертикальными линиями, а дуги букв за редким исключением напоминают удлинненные ромбовидные очертания, а не плавные изгибы.

Освоение готического строчного шрифта требует долгой практики.

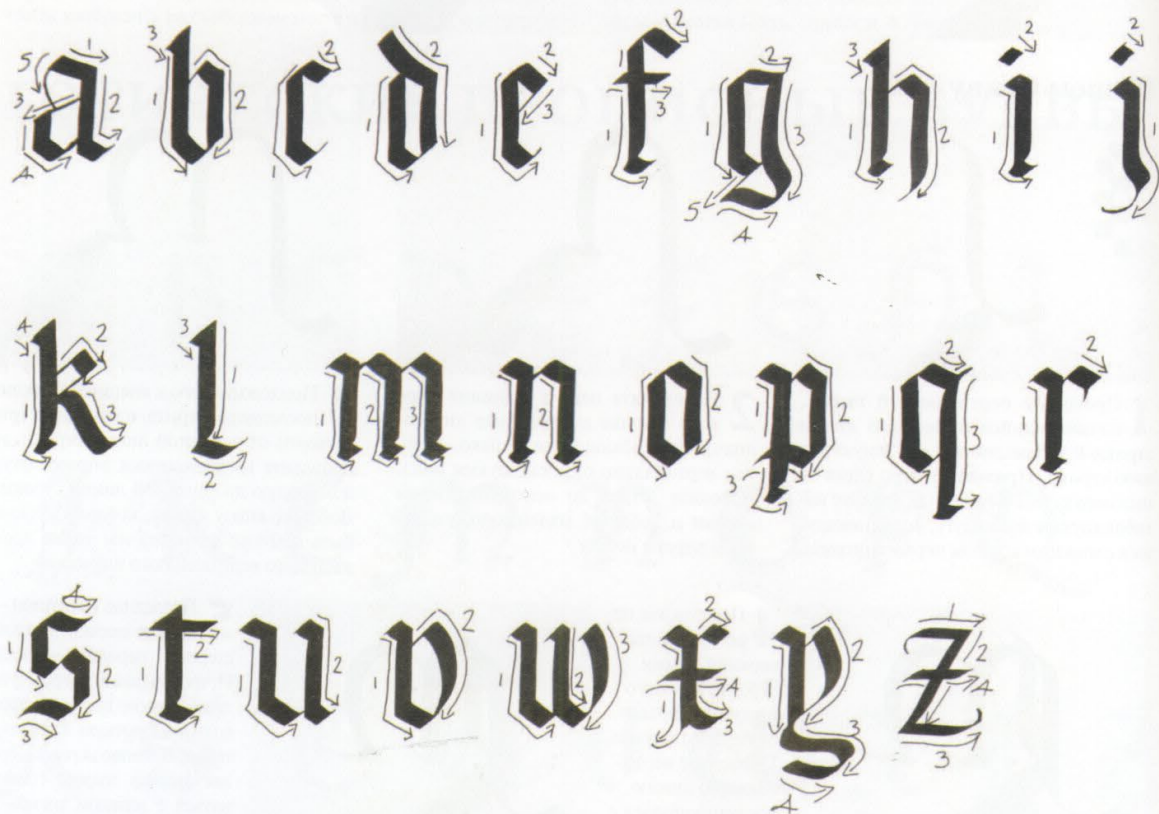
Строчные готические буквы очень высокие и прямые и заполняют строку частоколом вертикальных линий. В последующих упражнениях мы подробно рассмотрим технику написания букв «а» и «g». Буква «а» состоит из трех основных штрихов; буква «g» несколько сложнее, она состоит из четырех основных штрихов.

Прежде всего, вставьте в ручку большое перо и прикрепите к нему резервуар для чернил. Расчертите мягким (2В) карандашом строку, состоящую из двух линий, отстоящих по высоте на семикратную ширину пера. Добавьте еще одну линию, расположенную по высоте на пятикратную ширину

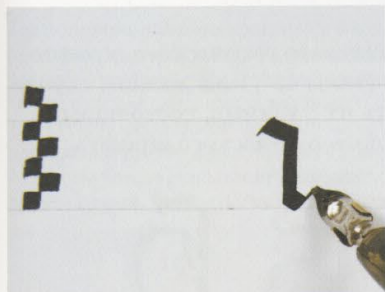
пера от основной линии, — это будет х-линия для основных элементов строчных букв.

Постоянно следите за тем, чтобы перо было наклонено к поверхности бумаги под углом 45°. Если потребуется, начертите угол 45° с помощью транспортира и проверяйте по этой линии наклон пера.

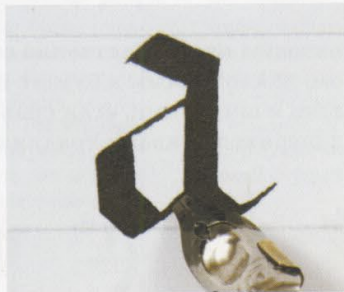
Начинайте писать строчные буквы от х-линии. На первый взгляд, вертикальные линии букв выглядят прямыми, однако все они имеют небольшой изгиб, поэтому освоение вертикальных линий готического шрифта требует длительной практики.

Пишем букву «а»

1 Приложите перо к х-линии. Проведите первый штрих по диагонали вправо, а затем, не отрывая пера, продлите его в виде вертикальной линии. Немного не доходя до основной линии строки, поверните линию вправо и доведите ее до основной линии строки. Проведите пером немного вверх по диагонали и остановитесь.

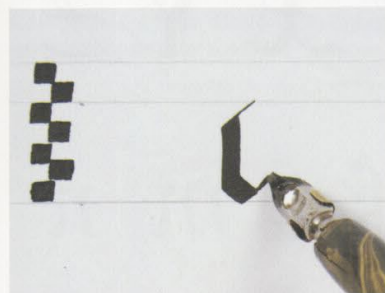

2 Приложите перо к середине левой стороны проведенного штриха. Проведите линию по диагонали влево и, не отрывая пера, продлите ее по вертикали вниз и вновь, не отрывая пера, поверните вправо так, чтобы соединить ее с первым штрихом.

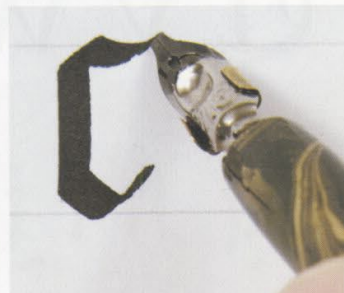

3 Начните последний штрих в той точке, с которой начинали писать букву, и проведите тонкую изгибающуюся линию, повернув перо набок. Соедините эту линию с правым верхним концом левой вертикальной линии.

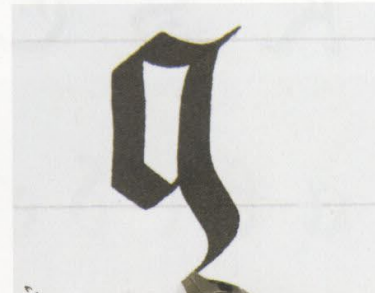
Пишем букву «г»

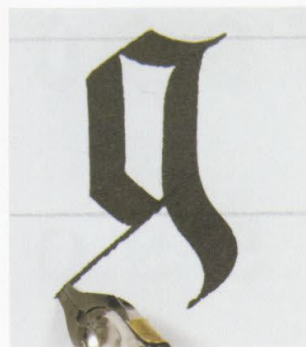
1 Приложите наклоненное под углом 45° перо к х-линии. Проведите короткую диагональную черточку влево, затем, не отрывая пера, продлите ее вертикально вниз и отклоните вправо, немного не дойдя до основной линии строки. Закончите штрих короткой уходящей вправо по диагонали черточкой.

2 Приложите перо к вершине буквы и проведите короткую, изгибающуюся книзу дугу вправо вдоль х-линии.

3 Чтобы написать нижний выносной элемент буквы, проведите вертикальную линию, слегка изгибающуюся вначале влево, перед самой основной линией вправо, а под основной линией — влево.

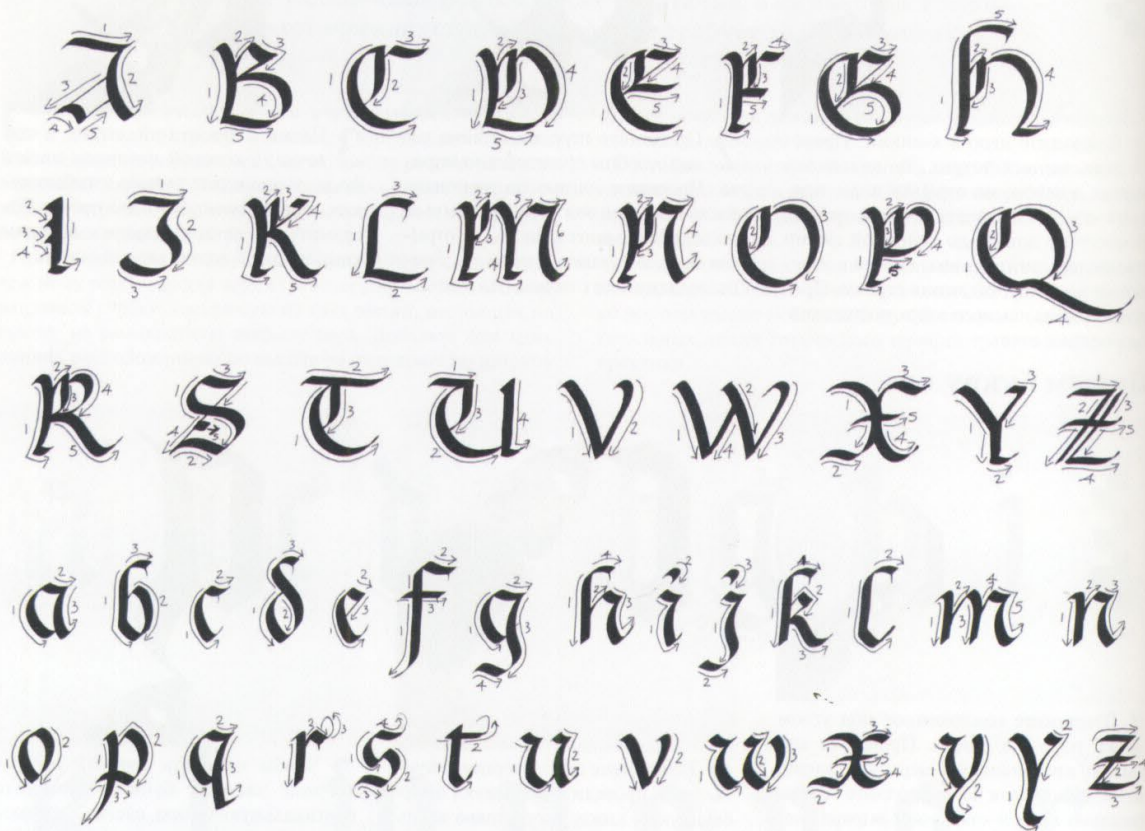
4 Вернитесь к концу первого штриха. Приложите перо под углом 45° к бумаге и проведите диагональную линию влево.

5 Соедините нижний конец этой диагональной линии с нижним концом третьего штриха.

«РОНДО»

Стиль «рондо» («округлый») произошел непосредственно от обычного готического шрифта. Буквы в нем также пишутся пером, наклоненным к бумаге под углом 45° , но в данном случае буквы выглядят более округлыми и широкими, если сравнить их с узкими, состоящими в основном из вертикальных штрихов буквами традиционного готического шрифта.

Цифрами указана последовательность штрихов, а стрелками — их направление

Цифры

Цифры пишутся по тем же правилам, что и буквы. В готических цифрах много засечек. Цифры, написанные в стиле «рондо», выглядят более округлыми, чем цифры, написанные традиционным готическим шрифтом.

Готические цифры

Цифры в стиле «рондо»

Пишем и рисуем иллюминированную букву

Традиционно иллюминированные готические буквы писались ярко-красной, зеленой краской и ультрамарином и украшались узором в виде виноградных листьев. Красный, зеленый и синий цвета всегда выглядят очень яркими и оживляют текст, написанный черными чернилами. Решите заранее, каким образом вы собираетесь добавлять краски.

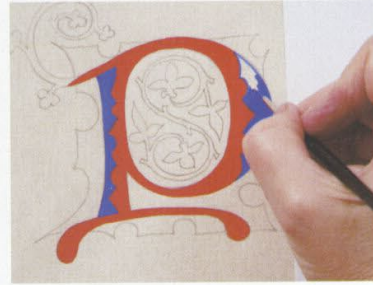
Если вы хотите использовать позолоту, нанесите ее прежде, чем краски, поскольку позолота не прилипает к краскам.

1 Прежде всего, начертите мягким карандашом 2В прямоугольник, внутри которого будет располагаться иллюминированная буква. Поместите букву внутри этого прямоугольника.

2 Нарисуйте окружающий букву узор, состоящий из листьев и геометрических фигур.

3 Возьмите кисть № 1 и как можно быстрее и ровнее окрасьте букву первым цветом. Дайте краске просохнуть.

4 Добавьте в интенсивную краску немного белой гуаши и покройте букву вторым слоем краски — это придаст цвету дополнительную глубину. Белую гуашь можно использовать в чистом виде для того, чтобы осветлить отдельные участки узора.

5 Теперь нарисуйте украшения, расположенные вне буквы, — например, зеленые виноградные листья. Когда краски полностью просохнут, обведите контур буквы темно-красной краской с помощью кисти № 00. В конце сотрите ластиком все оставшиеся карандашные линии.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ И ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Чаще всего в готическом шрифте встречаются следующие ошибки:

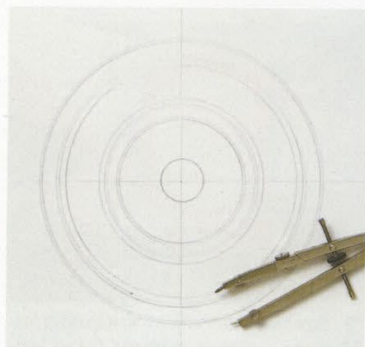
- Слишком большое расстояние между строчными буквами. Эти буквы должны располагаться достаточно тесно, на одинаковом расстоянии друг о друга.
- Плохая техника исполнения. В буквах «а», «j», «х» и «у» в определенных местах следует поворачивать перо вбок, — этот прием требует долгой практики.
- На перо набрано слишком много чернил. Избегайте клякс и помарок.

- Неправильный наклон пера. Проводя толстые и тонкие линии, постоянно держите перо под углом 45° к поверхности бумаги.
- Прописные буквы «рондо» слишком широкие. Эти буквы должны гармонировать по размеру и очертаниям со строчными буквами.
- Слишком большие засечки на прописных буквах. Следите за тем, чтобы засечки были пропорциональны по отношению к остальным элементам буквы, особенно в тех случаях, когда в букве имеется несколько засечек.

ИЛЛЮМИНИРОВАННАЯ СТРАНИЦА

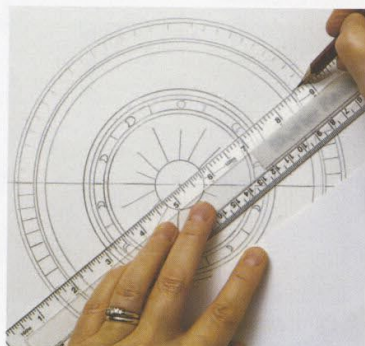
Этот прекрасный проект навеян знаменитым «Часословом» французского герцога де Бери – разновидностью иллюминированного календаря, выполненного братьями Лимбург. В этом проекте мы будем использовать золотую гуашевую краску.

Шаги с первого по четвертый можно считать подготовительными, а самая интересная работа начинается с шага 5. Готовая страница (справа) украшена выпуклой и плоской позолотой, имитирующей позолоту оригинала.

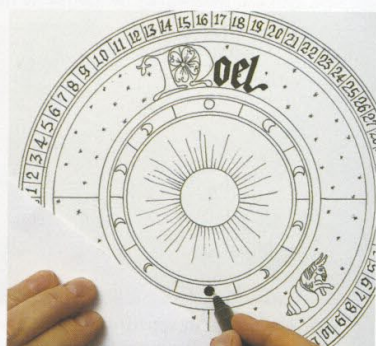

1 Возьмите циркуль и начертите 11 concentric окружностей следующего диаметра:

13 мм	7,5 см
3,8 см	8,2 см
4,2 см	8,6 см
5 см	9,3 см
5,4 см	9,5 см
5,7 см	

2 Нарисуйте в центре Солнце и начертите сегменты для фаз Луны. Разметьте сегменты приложенной к центру чертежа линейкой. Когда будете разметать сегменты для чисел месяца, делайте сегменты для двойных цифр чуть более широкими, чем сегменты для чисел, которые состоят из одной цифры. После этого переведите знаки Зодиака со с. 218.

3 Напишите цифры, обозначающие числа месяца, пером № 3,5. Затем напишите прописную букву «N» и три остальных буквы в слове «Noël» пером № 1.

МАТЕРИАЛЫ

Большой лист бумаги для картриджей
Большой лист бирюзовой бумаги
Перьевая ручка
2 пера «William Mitchell» № 1 и 3,5
2 резервуара для чернил
Черные каллиграфические чернила
5 гуашевых красок: синяя, зеленая, золотая, красная и белая
Гуммиарабик
2 кисти: № 00 и 1
Палитра
Чашка с водой
Тонкий черный фломастер
Большой циркуль
Линейка
Мягкий карандаш 2B
Ластик

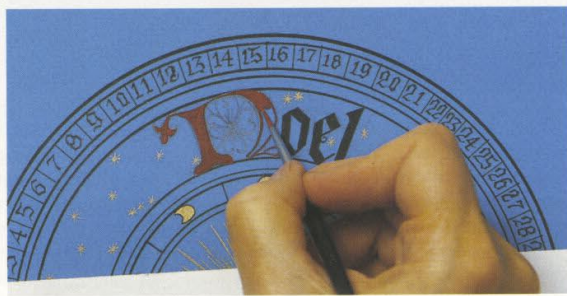
4 Окрасьте Солнце, звезды и Луну в фазах золотой гуашью. Разведите красную гуашь и напишите прописную букву в слове «Noël».

5 Перенесите окружности и сегменты на бирюзовый лист бумаги, нарисуйте Солнце и Луну в фазах и окрасьте их золотой гуашью. На этой же стадии работы напишите и окрасьте буквы в слове «Noël».

6 Нарисуйте золотой гуашью звезды, красиво расположив их на листе в виде созвездий. После этого нарисуйте знаки Зодиака.

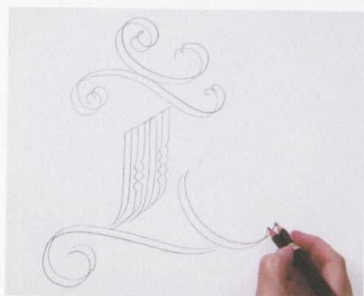

7 Теперь осталось только окрасить букву «N» в слове «Noël», и работу можно считать законченной.

БУКВА «L» НА КОРОБКЕ ДЛЯ ПИСЕМ

Нужные и дорогие для вас письма лучше всего хранить в специально отведенной для них коробке. Для того чтобы помнить, что именно лежит в этой коробке, напишите на ее крышке красивую готическую букву «L» (это первая буква в слове «Letters» – «письма»).

Прежде чем приступить к основной работе, потренируйтесь писать эту букву на листах ненужной бумаги для картриджей с помощью парных карандашей.

1 Вначале возьмите парные карандаши и несколько раз напишите букву «L» от руки. Когда вы почувствуете, что готовы приступить к работе, начертите на листе белого картона две линии длиной 12,5 см, отстоящие на расстоянии 12,5 см по высоте друг от друга. Это будут верхняя и основная линии строки.

2 Возьмите ручку с пером № 1 и нарисуйте основание буквы. Во-первых, проведите извилистую линию вправо на расстоянии приблизительно 2,5 см от основной линии строки. Затем вернитесь к исходной точке и нарисуйте линию, завивающуюся влево по спирали.

3 Чтобы написать тело буквы, проведите от верхней линии строки узкую диагональную линию, наклоненную влево. На этой линии будут располагаться вершины четырех вертикальных штрихов. Приложите перо к левому краю этой диагональной линии и проведите первый вертикальный штрих. Разбейте второй вертикальный штрих тремя короткими вертикальными штрихами. Третий штрих сделайте прямым, а четвертый штрих разбейте пятью поперечными штрихами.

4 Отступите немного от вершины последнего вертикального штриха и проведите две наклонные линии. Добавьте два завитка на концах верхней линии и один спиральный завиток, уходящий от левого конца нижней линии. Добавьте маленькую черточку под правым концом нижней диагональной линии. Проведите над верхней из этих линий диагональную черту, наклоненную вправо. Проведите сверху три диагональных линии и украсьте их спиралью и узором в виде зигзага.

5 Теперь проведите линию, уходящую вправо от нижнего конца буквы. Добавьте узор в виде ромбов в середине линии, а затем добавьте спиральный завиток на конце. Теперь проведите под этой линией вторую линию, украшенную зигзагообразным узором. Добавьте слева от тела буквы дугообразную линию, украшенную зигзагами и заканчивающуюся спиралью.

6 Проведите узкую направленную вниз линию справа от тела буквы. Добавьте зигзагообразный узор. Нарисуйте еще одну спираль и проведите перо вниз и влево. Добавьте на правом нижнем краю буквы изогнутую линию, заканчивающуюся спиралью, а внутри нее еще одну маленькую линию, изгибающуюся в противоположном направлении.

МАТЕРИАЛЫ

Белый картон
 Бумага для картриджей
 Ящик для писем размером
 15 x 20 см
 Черные каллиграфические чернила
 Перьевая ручка и резервуар
 для чернил
 Перо «William Mitchell» № 1
 2 мягких карандаша 2В
 Ластик
 Линейка
 Клей ПВА
 Ножницы
 Тонкий черный фломастер

7 Возьмите тонкий черный фломастер и нарисуйте треугольники внутри буквы. Добавьте тем же фломастером лилию в верхнем левом углу и листок в нижнем правом углу буквы.

8 Закрасьте тем же фломастером треугольники и лилию, обрежьте картон по размеру крышки ящика для писем и приклейте его на место.

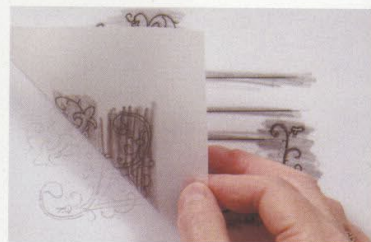
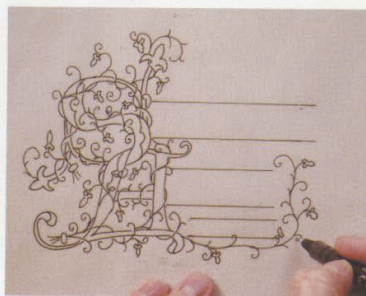
ПРИГЛАШЕНИЕ НА СВАДЬБУ

Готический шрифт можно считать идеальным для приглашений на официальные торжества, например, на свадьбу. Начальные буквы имен жениха и невесты переплетены друг с другом, что символизирует брачный союз, и красиво иллюминированы. Прежде чем написать переплетенные буквы, вам придется попробовать несколько раз сделать это на листе ненужной бумаги для картриджей.

2 Скопируйте с шаблонов иллюминированные буквы «S» и «A» на кальку черным тонким фломастером. Следуйте тем же принципам сплетения букв, если они будут другими, то есть не «S» и «A» (как в нашем примере).

1 Расчертите строку на листе бумаги для картриджей. Отметьте высоту строки, равную семикратной ширине пера № 1, и начертите верхнюю и основную линии строки. Отступите от основной линии вверх на пятикратную ширину пера и проведите х-линию. Несколько раз попробуйте написать пером № 1 имена жениха и невесты, а затем пером № 3,5 — цифры, извещающие о дате бракосочетания.

3 Теперь нарисуйте от руки украшающие инициалы жениха и невесты листья и виноградные лозы. Измерьте длину каждого имени и отметьте эти размеры на том же листе кальки.

4 Возьмите мягкий карандаш 2В и заштрихуйте тыльную сторону листа-кальки. Переверните кальку лицевой стороной вверх, возьмите твердый карандаш Н и переведите узор на лист бумаги для картриджей.

МАТЕРИАЛЫ

Калька
Бумага для картриджей
Белый картон
Черные каллиграфические чернила
Перьевая ручка
2 пера «William Mitchell», № 1 и 3,5
2 резервуара для чернил
Линейка
Ластик
2 карандаша: мягкий (2В) и твердый (Н)
5 гуашевых красок: оранжевая, синяя, фуксин, фиолетовая и белая
Гуммиарабик
Палитра
Чашка с водой
2 кисти: № 00 и 1
Кисть № 4 для смешивания красок
Тонкий черный фломастер
Тонкий золотой фломастер

5 Напишите на этом же листе бумаги для картриджей остальные буквы имен жениха и невесты.

6 Теперь попробуйте добавить краски. Возьмите кисть № 4, смешайте гуашевую краску фуксин с каплей гуммиарабика и разведите водой. Обведите контуры верхней буквы кистью № 00. Возьмите кисть № 1 и закрасьте оставшуюся часть буквы. Промойте кисть, смените воду и напишите синей краской вторую букву.

7 Теперь возьмите лист белого картона и сложите его пополам. Повторите описанные выше шаги и перенесите на картон узор с кальки. Окрасьте буквы и узор из виноградных лоз. Добавьте на зеленые виноградные лозы штрихи золотым фломастером, а затем обведите контур узора тонким черным фломастером. Сотрите ластиком все оставшиеся карандашные линии. Теперь вы можете сделать любое количество копий с этого приглашения на своем домашнем принтере или в полиграфическом центре.

ГЛАВА 5. КУРСИВ

Курсивный шрифт с его воздушными, словно летящими по странице, украшенными завитушками буквами всегда пользовался популярностью. Существует несколько разновидностей курсива, однако все они одинаково красивы для глаза и легко читаемы.

Курсивный шрифт появился в Италии в эпоху Возрождения и окончательно утвердился в XVI—XVII веках. Это был период расцвета рукописной литературы, время великих мастеров-переписчиков, изобретавших новые красивые и сложные шрифты. Тогда же появились первые европейские трактаты по каллиграфии, в том числе «Petite Schole» (1587) Франсиска Клемента и «The Pen's Perfection» (1672) Эдварда Кокера.

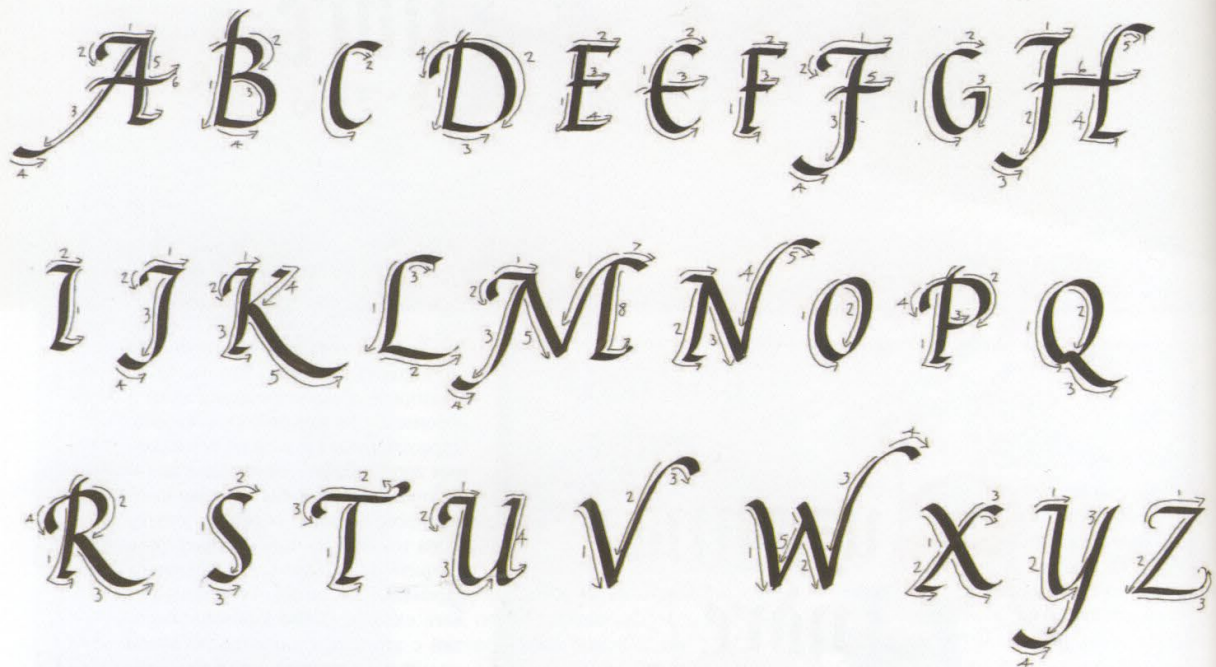
Формальный курсивный шрифт отличается длинными верхними и нижними выносными элементами букв, многочисленными украшениями-завитушками и очень прямыми, но отстоящими дальше друг от друга, чем в готическом шрифте, буквами. Основой строчных курсивных букв является овальная буква «о».

Свободный курсивный шрифт выглядит несколько иначе, чем формальный курсив, поскольку некоторые буквы в нем напрямую соединяются друг с другом. В свободном курсивном шрифте больше завитушек, состоящих из петель, выходящих над верхней и под основной линиями строки. По этим завитушкам в то время судили о мастерстве переписчика.

Буквы курсивного шрифта располагаются в строке не вертикально, но слегка отклонены вправо — этот угол составляет от 5 до 12 градусов, при этом перо должно быть постоянно наклонено к поверхности бумаги под углом 45°.

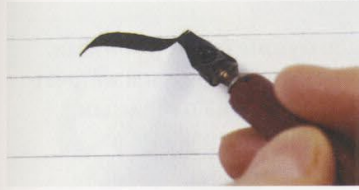
Основная и верхняя линии в строке курсива отстоят друг от друга на расстоянии, равном восьмикратной ширине пера, а х-линия поднята над основной линией строки на расстояние, равное пятикратной ширине пера.

ПРОПИСНЫЕ КУРСИВНЫЕ БУКВЫ

Цифрами указана последовательность штрихов, а стрелками — их направление

Пишем букву «А»

1 Начните с декоративной перекладины в верхней части буквы. Обработайте концы перекладины, меняя для этого угол поворота пера.

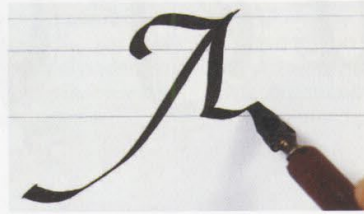
2 Добавьте к перекладине хвостик, начинающийся от левого острого конца перекладины и загибающийся по дуге вправо.

3 Левый вертикальный штрих уходит под наклоном влево и продолжается на половину высоты буквы под основной линией строки.

4 Сгладьте нижний конец вертикального штриха, добавив к нему небольшой хвостик.

5 Правый штрих буквы пишется почти вертикально, доходит до основной линии и заканчивается коротким хвостиком, уходящим вправо вдоль основной линии строки.

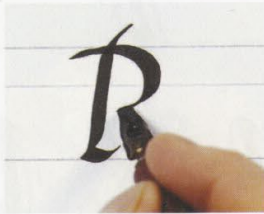

6 В конце добавьте поперечную перекладину с острыми, хорошо очерченными концами.

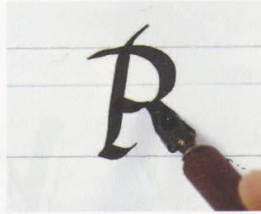
Пишем букву «Р»

1 Проведите слегка наклонную вертикальную линию с коротким хвостиком внизу, который заканчивается точно под правым концом этого штриха.

2 Начните второй штрих у верхней линии строки, слева от первого штриха и завершите его уходящей вниз и изгибающейся вправо дугой.

3 Соедините нижний конец дуги с первым штрихом, проведя для этого короткую, слегка изогнутую вниз дугу.

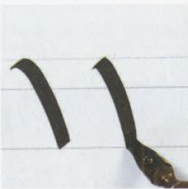

4 Добавьте простой завиток в верхней левой части буквы.

Пишем букву «W»

1 Начните с маленькой черточкой, касающейся верхней линии, а затем проведите линию под наклоном вправо до основной.

2 Отступите вправо и проведите еще одну такую же линию.

3 Отступите вправо от последнего штриха и проведите наклоненную влево линию.

4 Добавьте простой завиток в верхней части последнего штриха.

5 Проведите последнюю линию параллельно третьему штриху и соедините первый и второй штрихи.

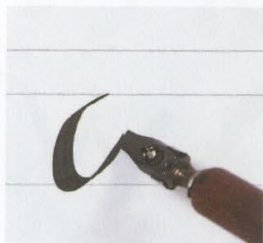
СТРОЧНЫЕ КУРСИВНЫЕ БУКВЫ

Когда вы пишете курсивным шрифтом, следите за тем, чтобы все буквы были ровными. Не делайте бочоночки букв ни слишком узкими, ни слишком широкими. Когда вы пишете буквы «a», «d», «g» и «q», делайте изгиб в нижней части первого штриха овальным и не слишком закругленным, уводя конец штриха немного вверх.

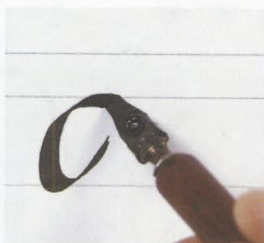

Цифрами указана последовательность штрихов, а стрелками — их направление

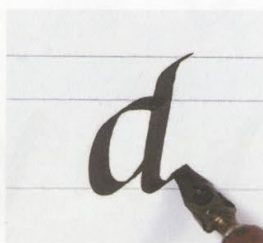
Пишем букву «d»

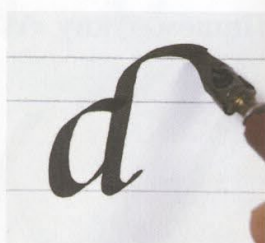
1 Проведите штрих от х-линии строки, а дойдя до основной линии строки, резко поверните его вверх и доведите до середины высоты буквы.

2 Добавьте закругленный завиток в верхней части буквы, доведя его по ширине до конца предыдущего штриха.

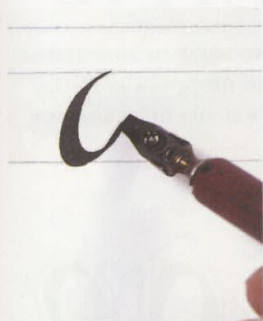

3 Добавьте вертикальный штрих, начинающийся от верхней линии строки и зеркально повторяющий внизу изгиб первого штриха.

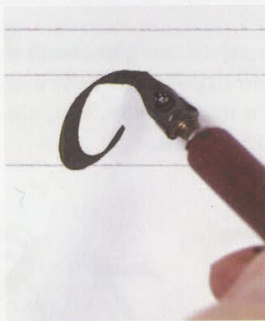

4 Добавьте уходящий за верхнюю линию строки завиток.

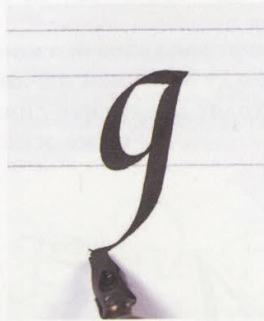
Пишем букву «g»

1 Первый штрих полностью повторяет начальный штрих в букве «d».

2 Добавьте горизонтальный штрих, идущий вдоль х-линии и уходящий чуть дальше вправо, чем конец первого штриха.

3 Проведите вертикальный штрих, уходящий под основную линию строки и соединяющийся вверх с концом предыдущего штриха.

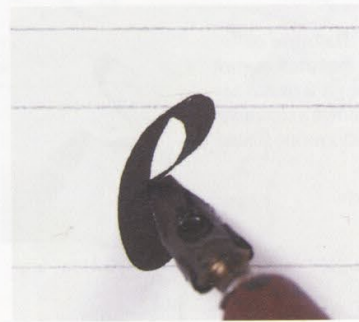

4 Добавьте хвостик нижнего выносного элемента, начав его слева от нижнего конца вертикального штриха.

Пишем букву «e»

1 Проведите остро изогнутый штрих от х-линии до основной линии строки.

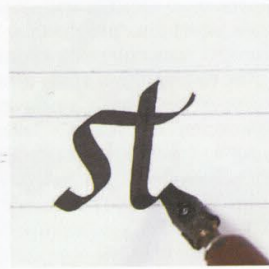
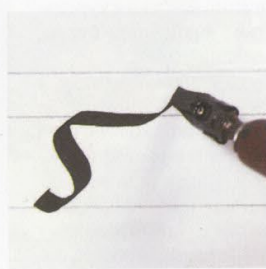
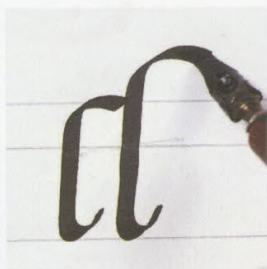
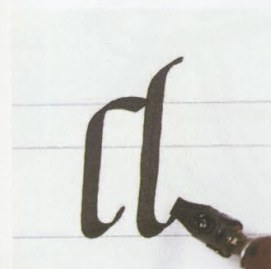
2 Закройте боочечек буквы, который сужается по мере приближения к точке соединения.

Соединяем буквы

Некоторые строчные буквы курсивного шрифта пишутся не отдельно, но соединяются на строке друг с другом с помощью дополнительных линий или просто касаются друг друга. Сочетания соединенных друг с другом букв называются лигатурами. Например, буквы «с» и «l» (внизу) не соединены друг с другом, но поставлены практически вплотную друг к другу. Другим примером подобной лигатуры является сочетание прописной буквы «Т» и строчной буквы «h». В данном случае перекладина буквы «Т»

соприкасается с концом длинного вертикального штриха в букве «h». Двойные буквы «f», «l» и «t» ставятся на строке чуть ближе друг к другу, чем остальные буквы, при этом двойные буквы «f» и «t» соединяются одной общей перекладиной.

Когда рядом друг с другом оказываются буквы «s» и «t» (внизу), вы можете соединить их дополнительной дугой, соединяющей верхний правый конец буквы «s» с левым концом перекладины буквы «t».

ЦИФРЫ В КУРСИВНОМ ШРИФТЕ

Цифры в курсивном шрифте должны быть округлыми, но с хорошо различимыми толстыми и тонкими линиями. Между основной и х-линией строки пишутся только цифры «0» и «1», цифры «2», «6» и «8» доходят до верхней линии, а цифры «3», «4», «5», «7» и «9» опускаются ниже основной линии.

Цифрами указана последовательность штрихов, а стрелками — их направление

Пишем цифру «2»

1 Начните от верхней линии строки и резко заверните уходящую вниз линию влево.

2 Добавьте вертикальную линию, загибающуюся вверх на конце.

3 Проведите в верхней части цифры завиток, опускающийся до х-линии.

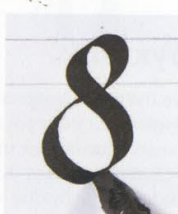
Пишем цифру «8»

1 Основная часть — «тело» цифра напоминает несколько выпрямленную букву «S».

2 Закройте верхний бочонок цифры коротким доходящим до х-линии завитком.

3 Добавьте закругленный влево штрих, чтобы закрыть нижний бочонок цифры.

Пишем курсивные буквы краской

Достаточно часто фрагмент, написанный черным курсивным шрифтом, начинают с цветной прописной буквы, которая также пишется курсивным шрифтом.

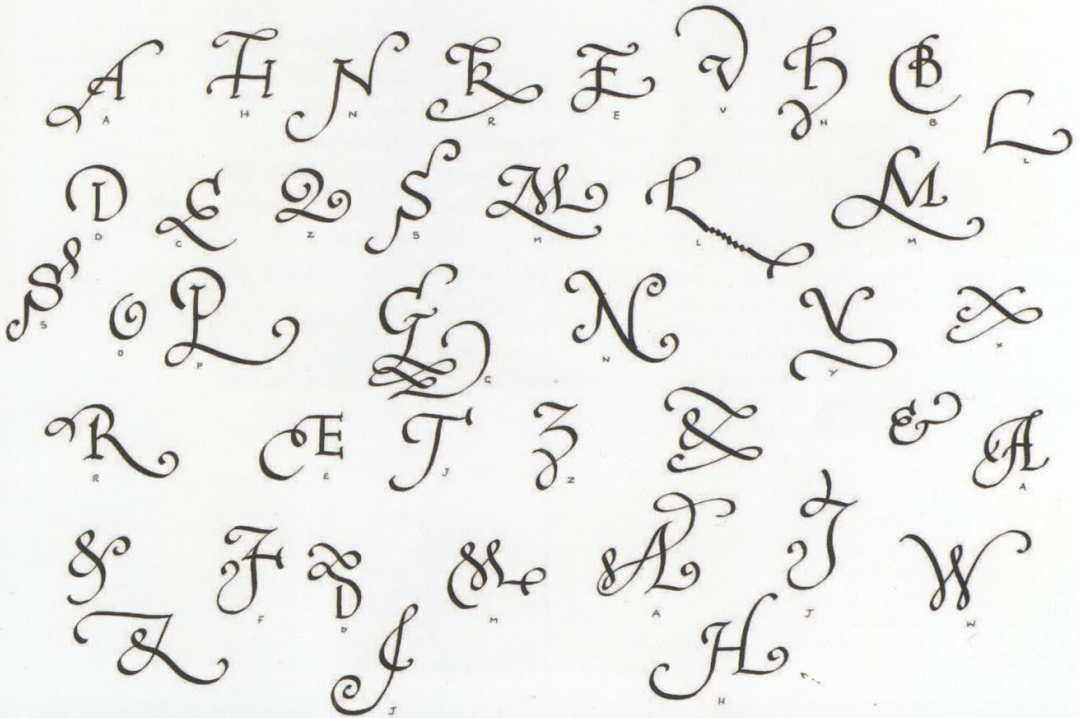
Как правило, для этого используют гуашевую краску, в которую добавляют гуммиарабик и разводят водой до консистенции сливок, — такая краска легко сходит с пера и ровно ложится на бумагу. Вместо краски вы можете также использовать цветные чернила. В наши дни можно купить чернила любого цвета, включая «металлические» цвета (золотой, серебряный и так далее). Примите во внимание, что цветные чернила на бумаге выглядят более водянистыми, чем гуашевая краска.

Виньетки и завитушки

Буквы курсивного шрифта часто украшают виньетками и завитушками — эта традиция зародилась еще в средневековой Европе, когда переписчики хотели показать таким способом свое мастерство.

Украшения создаются с помощью плавных, проведенных пером линий, превращающих каждую букву в маленькое произведение искусства. Иногда виньетки и завитушки добавляются к верхним и нижним выносным элементам букв, а иногда ими заполняют пустое пространство внутри букв или между строками.

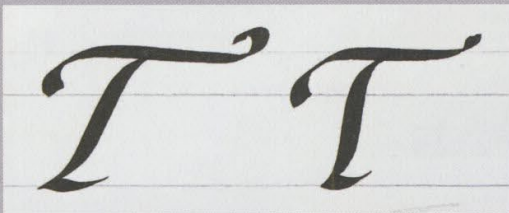

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ И ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

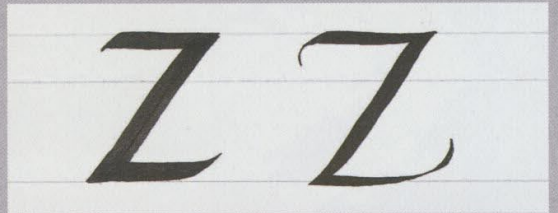
- Не наклоняйте курсивные буквы слишком круто вправо. Учитесь писать курсивные буквы вертикально, а затем постепенно начинайте наклонять их вправо под углом от 5 до 12°.
- Обратите особое внимание на буквы, внешний вид которых определяется изменением толщины штрихов, — это

относится, в частности, к прописным буквам «А», «Е», «W» и «Z».

Помните о том, что многие строчные буквы курсивного шрифта имеют в своей основе овальную — но не слишком круглую — букву «о».

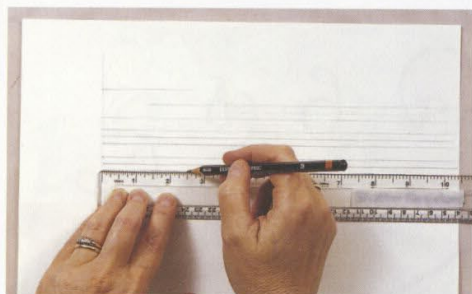
Буква слева слишком сильно наклонена вправо, и кажется, что она «падает». Когда вы будете осваивать курсивный шрифт, пишите буквы вертикально и только затем начинайте придавать им небольшой наклон.

В левой букве отсутствует четкое разделение между образующими ее формы толстыми и тонкими линиями.

СОНЕТ ШЕКСПИРА

Курсивный шрифт был очень популярен во времена Шекспира, и в XVI веке именно этим шрифтом было принято писать любовную лирику. Элегантные написанные курсивным шрифтом строки великого поэта украсят интерьер любой комнаты.

1 Вначале попрактикуйтесь в написании сонета на листе бумаги для картриджей. Расчертите строки и решите, в каких местах вам нужно будет оставить дополнительное место для больших прописных букв, — например, в начале каждого четверостишия. Следите за тем, чтобы все строки сонета начинались на одинаковом расстоянии от левого края листа.

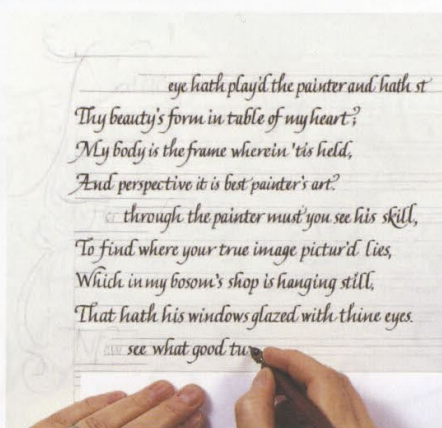
3 Возьмите лист пергаментной бумаги, расчертите строки и наметьте украшенные завитушками и заглавные буквы.

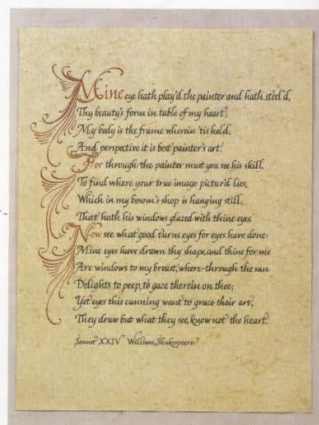
4 Возьмите еще один лист бумаги для картриджей и расчертите строки, отстоящие друг от друга на расстоянии 20 мм. Напишите пером № 2 и красной гуашью заглавные буквы, виньетки и завитушки. Используйте в качестве справочного пособия алфавит, помещенный на с. 100.

5 Вернитесь к расчерченному листу пергаментной бумаги и напишите заглавные буквы, виньетки и украшения, ориентируясь по своим карандашным линиям. Помните, что перо должно скользить по бумаге легко и плавно. Допишите красной гуашью строчные буквы в каждом начальном слове четверостишия.

2 Вначале напишите пером № 3 строчные буквы сонета. Затем наметьте карандашом прописные буквы, которые вы будете писать пером № 2, — например, заглавную букву «М» в начале первой строки.

6 Теперь напишите пером № 3 и черными чернилами остальной текст сонета. После того, как вы напишете весь текст, возьмите перо № 6 и добавьте в нижней части листа название сонета и имя его автора. Когда чернила полностью просохнут, сотрите все оставшиеся карандашные линии.

МАТЕРИАЛЫ

- Черные чернила
- Перьевая ручка
- 2 пера «William Mitchell» № 2 и 6
- 2 пера «William Mitchell» № 3
- 4 резервуара для чернил
- Большой лист бумаги для картриджей
- Большой лист пергаментной бумаги
- Мягкий карандаш 2B
- Длинная линейка
- Ластик
- Красная или алая гуашевая краска
- Палитра
- Кисть № 4
- Чашка с водой

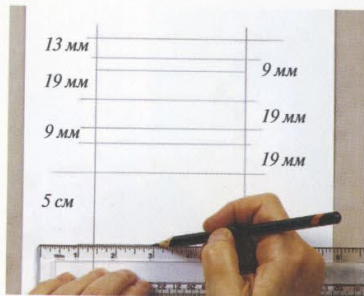
Mine eye hath play'd the painter and hath steel'd,
 Thy beauty's form in table of my heart;
 My body is the frame wherein 'tis held,
 And perspective it is best painter's art.
 For through the painter must you see his skill,
 To find where your true image pictur'd lies,
 Which in my bosom's shop is hanging still,
 That hath his windows glazed with thine eyes.
Now see what good turns eyes for eyes have done:
 Mine eyes have drawn thy shape, and thine for me
 Are windows to my breast, where-through the sun
 Delights to peep, to gaze therein on thee;
 Yet eyes this cunning want to grace their art,
 They draw but what they see, know not the heart.

Sonnet XXIV William Shakespeare

ЭКСЛИБРИС

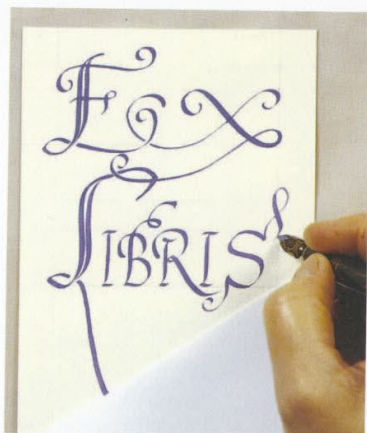
Самые ценные книги в вашей библиотеке (включая, разумеется, и нашу книгу!) достойны того, чтобы украсить их экслибрисом – бумажной табличкой, наклеенной на титульный лист книги и содержащей ваше имя или инициалы. Для экслибриса лучше всего подойдет именно курсивный шрифт – плавный, легко читаемый и очень красивый.

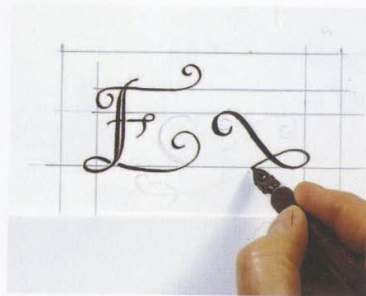
1 Начертите на листе бумаги для картриджей прямоугольник размером 10 x 15 см. Начиная от верхнего края прямоугольника, начертите семь строк, отстоящих друг от друга на следующих расстояниях:

13 мм	10 мм
10 мм	20 мм
20 мм	5 см
20 мм	

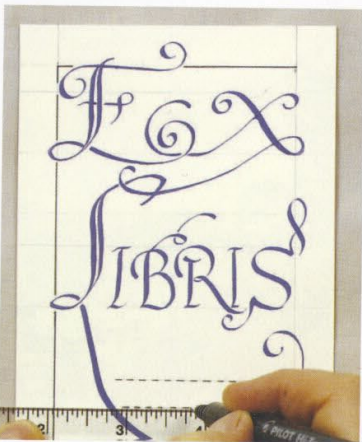
Теперь отмерьте по 13 мм от каждого бокового края прямоугольника и проведите вертикальные и горизонтальные линии.

4 Начертите строки на листе тонкого белого картона, который вы будете использовать для экслибриса. Смешайте гуашь с капелькой гуммиарабика и разведите краску водой до консистенции сливок. Напишите слова «Ex Libris» кистью № 4, начав, как и прежде, с двойных вертикальных линий в букве «Е».

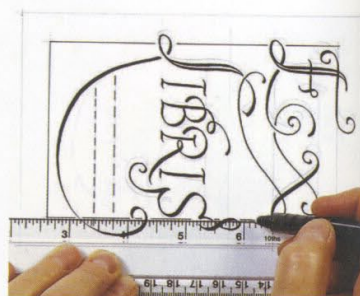

2 Сначала напишите карандашом слова «Ex Libris», а затем обведите буквы черными чернилами с помощью пера № 3,5. Начинайте обводить буквы от двойного вертикального штриха буквы «Е». Продолжайте, пока не обведете все буквы.

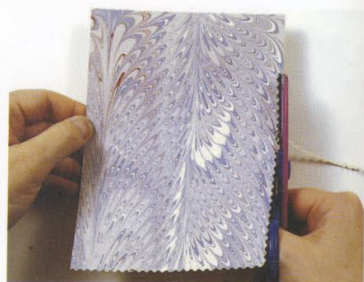

5 Обведите тонким черным фломастером границы прямоугольника, следя за тем, чтобы эти линии не соприкасались с линиями, написанными лиловой гуашью. Расчертите две линейки для своего имени.

7 Наклейте картонный прямоугольник с экслибрисом на мраморную бумагу. Когда клей просохнет, вы можете наклеить готовый экслибрис на титульный лист своей любимой книги.

3 Возьмите тонкий черный фломастер и начертите с помощью линейки две пунктирных линии, на которых будет вписано ваше имя. Обведите тонкими линиями края прямоугольника.

6 Вырежьте кусок подкладочной мраморной бумаги на 10 мм шире с каждой стороны, чем написанный на тонком белом картоне экслибрис. Вы можете обрезать края бумаги фигурными ножницами – в этом случае они будут фестончатыми.

МАТЕРИАЛЫ

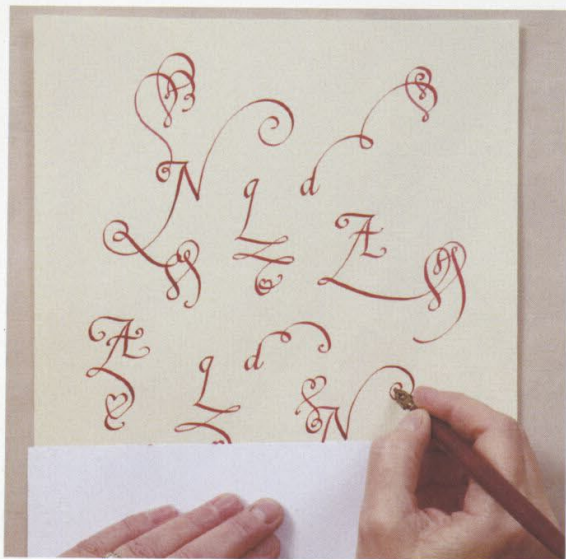
Тонкий черный фломастер
Черные чернила
Лиловая гуашевая краска
Гуммиарабик
Чашка с водой
Палитра
Кисть № 4
Перьевая ручка
Перо «William Mitchell» № 3,5
Резервуар для чернил
Линейка
Мягкий карандаш 2В
Ластик
Белая бумага для картриджей
Лист тонкого кремового картона
Мраморная или цветная бумага
для подкладки
Клей ПВА
Ножницы с прямыми или фигурными
лезвиями

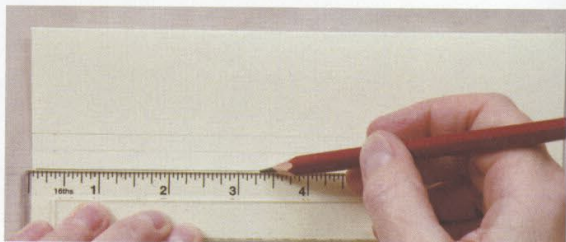
LIBRIS

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ НА ЛАТЫНИ

Это признание в любви написано от руки, то есть без предварительно расчерченных линий строки, и украшено характерными для курсивного шрифта виньетками. Некоторые виньетки напоминают нарисованные красной гуашью сердечки – символ любви и душевной привязанности. Края картона, на котором написано признание в любви, не обрезаны ножницами, а оторваны рукой – это придаст вашей открытке «старинный» вид.

2 Возьмите лист картона и согните его пополам. Обрежьте картон так, чтобы у вас получилась полоска размером 7,5 x 18 см. Чтобы «состарить» открытку, оборвите ее края по линейке.

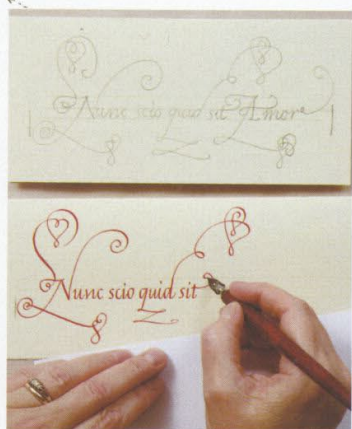

1 Возьмите лист кремового картона и потренируйтесь писать буквы и виньетки от руки, не расчерчивая линии строки. Смешайте гуашь с каплей гуммиарабика, разведите водой и загрузите перо № 6 с помощью кисти № 4. Потренируйтесь рисовать виньетки с сердечками.

3 Вернитесь к листу «учебного» картона, отмерьте от верхнего края 3,8 см, 5 см и 6,3 см и начертите карандашом три направляющих линии.

4 Напишите карандашом латинскую фразу, которую вы будете копировать на открытку. Измерьте длину фразы и пометьте ее начало и конец на открытке.

5 Загрузите перо темно-красной гуашью. Положите перед собой листок с написанной карандашом фразой и скопируйте ее на открытку. Когда краска полностью просохнет, сотрите карандашные пометки, отмечающие начало и конец фразы.

МАТЕРИАЛЫ

3 листа кремового картона
Перьевая ручка
Перо «William Mitchell» № 6
Резервуар для чернил
Мягкий карандаш 2B
Линейка
Ластик
Кисть № 4
Темно-красная гуашевая краска
Гуммиарабик
Чашка с водой
Палитра

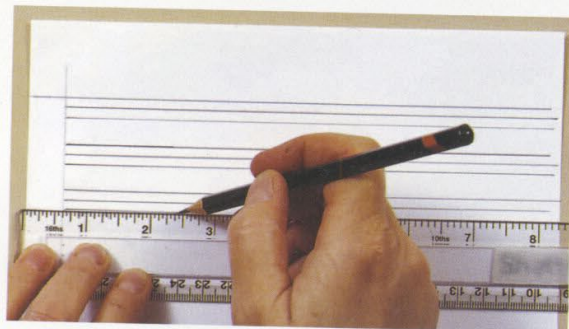

Nunc scio quid sit Amore

Lucy

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

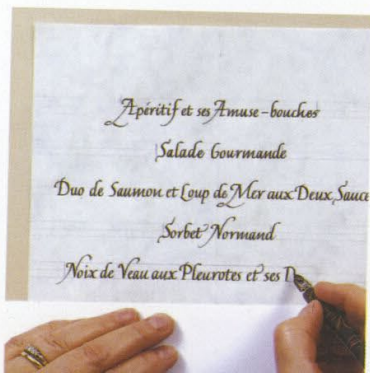
Курсивным шрифтом принято писать меню в хороших ресторанах с французской кухней. Когда вы в следующий раз соберетесь пригласить друзей на праздничный обед или ужин, разошлите им написанное элегантным шрифтом меню, чтобы ваши гости заранее знали, чем вы собираетесь их потчевать. Это меню останется у каждого гостя как напоминание о проведенном с вами приятном вечере.

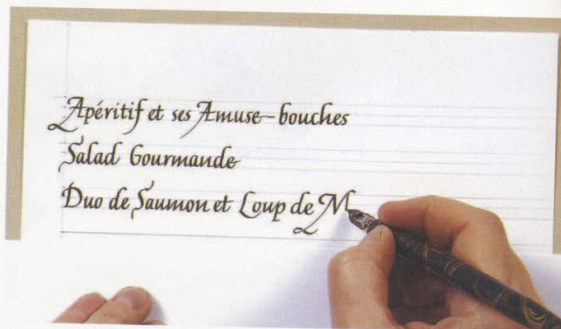
1 Начертите верхнюю линию первой строки, отступив на 3,2 см от верхнего края листа бумаги. Теперь отмерьте начало строки, отступив на 10 мм от левого края листа. Отступите на 8 мм вниз от верхней линии строки и прочертите основную линию строки, а затем отступите от основной линии на 5 мм вверх и начертите х-линию строки. Расчертите таким способом девять строк, отстоящих по высоте на 10 мм друг от друга.

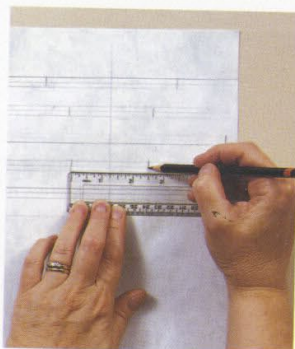
3 Измерьте длину каждой строки меню. Проведите карандашом вертикальную линию в конце каждой строки и запишите длину строки.

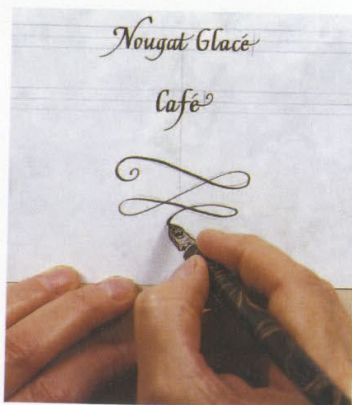
5 Скопируйте меню с учебного листа бумаги, строго следя за тем, чтобы все строки располагались точно посередине листа.

2 Попробуйте писать меню пером № 4, начиная от верхней строки.

4 Найдите центральную точку на листе пергаментной бумаги и проведите через нее вертикальную линию. Расчертите линии строк, как было описано выше, но на этот раз не делайте отступ слева и расположите строки на расстоянии 16 мм друг от друга. Отметьте начало и конец каждой строки так, чтобы она располагалась точно посередине листа.

6 Добавьте под нижней строкой меню виньетку. Когда чернила полностью просохнут, сотрите все карандашные линии.

Apéritif et ses Amuse-bouches

Salade Gourmande

Duo de Saumon et Loup de Mer aux Deux Sauces

Sorbet Normand

Noix de Veau aux Pleurotes et ses Petits Légumes

Salade de Saison

Assiette de Fromages

Nougat Glacé

Café

L

МАТЕРИАЛЫ

Перьевая ручка
 Перо «William Mitchell» № 4
 Резервуар для чернил
 Черные чернила
 Мягкий карандаш 2B
 Ластик
 Линейка
 Белая бумага для картриджей
 Зеленоватая пергаментная
 бумага

ГЛАВА 6. КОППЕРПЛЕЙТ

Шрифт «копперплейт» появился в XVII веке, однако пик его популярности пришелся на XIX столетие. Этим легким, «летящим» шрифтом написаны многие документы той эпохи.

Название «копперплейт» («Copperplate») берет свое начало от медных пластин, на которых делались гравюры и книжные иллюстрации. Линии на них гравировались тонкими и толстыми линиями, характерными для принятого в то время письма.

Когда появился шрифт «копперплейт», писать было принято гусиными перьями, однако в середине XVIII века появились новые, стальные перья, кончики которых начали приспособлять именно для шрифта «копперплейт». Правом называться местом появления стальных перьев оспаривают несколько стран, включая Соединенные Штаты, Францию, Британию и Голландию, но, скорее всего, эти перья были изобретены приблизительно в одно и то же время как в этих, так и некоторых других странах Европы, — идея стального пера, что называется, витала тогда в воздухе.

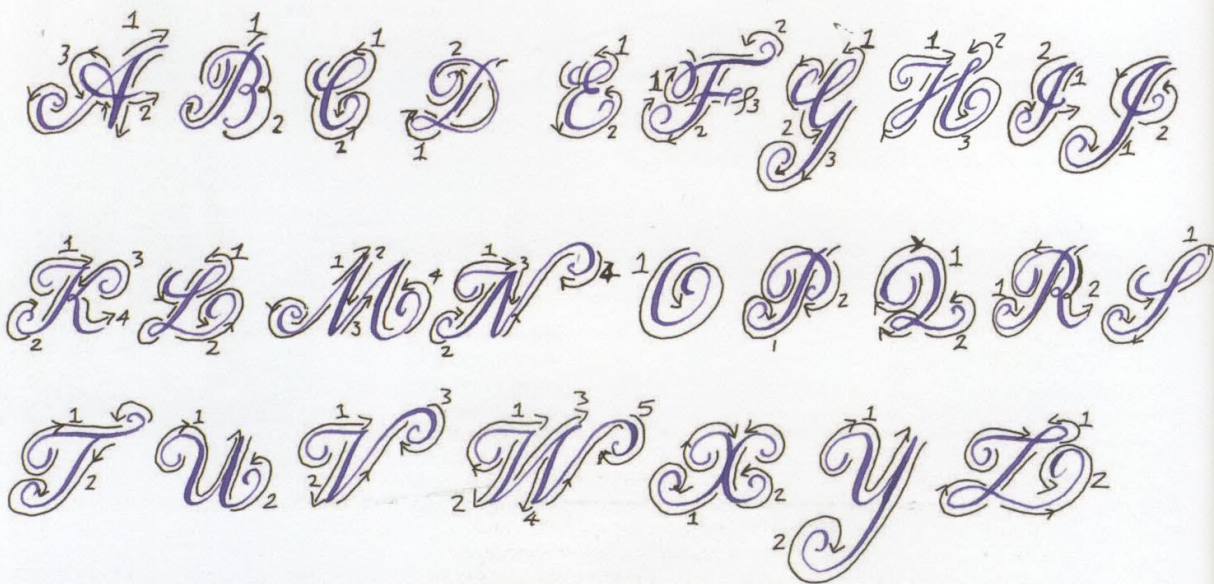
Перо с тонким кончиком называется пером «копперплейт». Это узкое перо с вертикальной прорезью разительно отличалось от прежних гусиных перьев.

Стиль «копперплейт» преподавался начиная с XIX века в большинстве школ на уроках чистописания. Ученики осваивали вначале этот шрифт, копируя предложенные им на уроке буквы и слова с помощью мела на черных грифельных досках, и только после этого переходили к перу, чернилам и бумаге.

В отличие от остальных латинских шрифтов, толстые и тонкие линии в шрифте «копперплейт» создаются не за счет изменения угла пера по отношению к поверхности бумаги, а за счет изменения нажима на перо. Когда нажим на перо усиливается, на бумагу стекает больше чернил, и наоборот.

В шрифте «копперплейт» идущие вверх линии — тонкие, а идущие вниз — толстые. Буквы пишутся с наклоном вправо, в них встречаются большие петли и завитки, выступающие над верхней и х-линией строки и уходящие под основную линию строки.

ПРОПИСНЫЕ БУКВЫ ШРИФТА «КОППЕРПЛЕЙТ»

Цифрами указана последовательность штрихов, а стрелками — их направление

Техника владения пером

В буквах шрифта «копперплейт» четко различаются толстые и тонкие (волосные) линии. Этот шрифт требует хорошего владения пером.

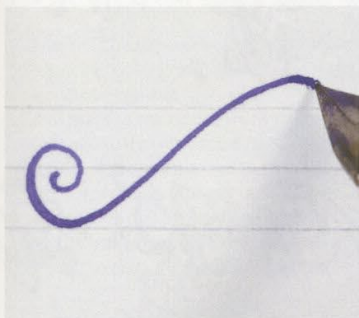
Все строчные буквы копперплейта начинаются от основной линии строки, а не от ее верхней или х-линии, как в других латинских шрифтах, и перо скользит не вниз, а вверх по бумаге. Петли букв в шрифте «копперплейт» должны быть по возможности одинаковыми. Некоторые петли заканчиваются другими, маленькими петлями или спиральными завитками. Когда вы будете осваивать копперплейт, следите за тем, чтобы буквы были аккуратными, округлыми и равномерно наклоненными вправо. Разобраться с написа-

нием букв вам поможет алфавит, помещенный на предыдущей странице.

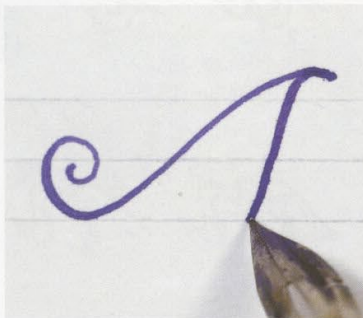
Поскольку шрифт копперплейт пишется тонким пером, высота строк не определяется шириной пера и для строки проводится, как правило, только одна, основная линия. Однако вы можете расчертить и более точную строку, высота которой для прописных букв составляет 10 мм, а для строчных букв — 6 мм.

Прочертите мягким карандашом основную линию строки. Отступите на 10 мм вверх и проведите верхнюю линию строки. Отступите от основной линии на 6 мм вверх и прочертите х-линию строки. Постоянно держите перо под углом 45° к поверхности бумаги.

Пишем букву «А»

1 Начните с завитка, начинающегося от х-линии, а затем одним движением проведите линию вверх, — эта линия плавно изгибается вправо и выходит за верхнюю линию строки. Правильный угол наклона линии вы сможете найти только в ходе практических занятий, когда много раз напишете эту букву.

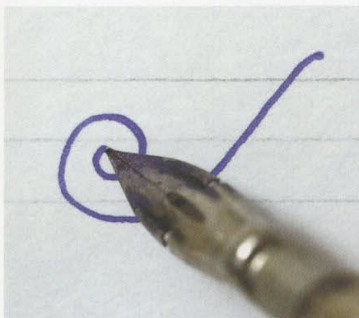

2 Теперь проведите линию вниз — эта линия наклонена более отвесно, чем первая линия.

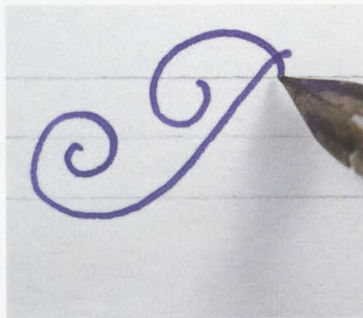

3 Не отрывая пера, проведите изгибающуюся по дуге вверх и влево линию, доходящую по высоте почти до верхнего конца первого штриха, заверните линию вниз и вправо по дуге и завершите, когда она окажется на одном уровне по ширине с верхним концом первой линии.

Пишем букву «R»

1 Первый штрих в букве «R» напоминает первый штрих в букве «А», но проводится более отвесно. Кроме того, эта линия выходит вниз под основную линию строки, образуя там маленькую дугу перед тем, как завершиться завитком вверх и вправо.

2 Остальная часть буквы пишется одним движением пера. Эта линия начинается с плавной дуги, начинающейся приблизительно на середине высоты буквы, поднимается чуть выше верхнего конца первого штриха и пересекает его над основной линией строки.

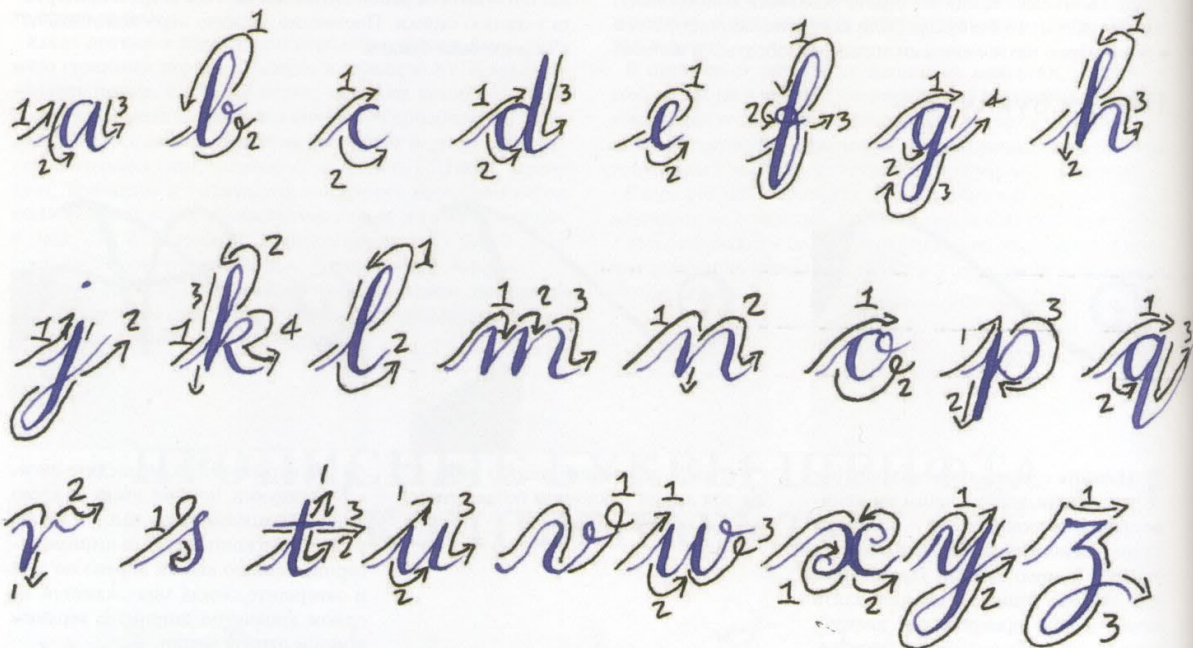

3 Продолжайте линию, проводя дугу, описывающую бочонок буквы, а затем, начиная от х-линии, сделайте маленькую петлю вверх и вправо, а затем опустите линию отвесно вниз до основной линии строки и закончите завитком вправо и вверх.

СТРОЧНЫЕ БУКВЫ ШРИФТА «КОППЕРПЛЕЙТ»

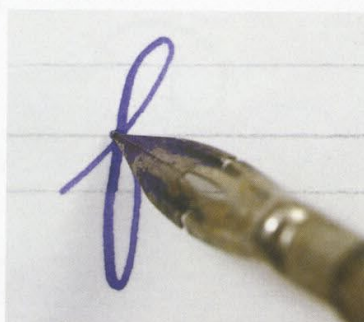
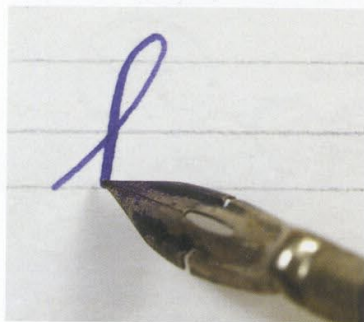
Как и в курсивном шрифте, буквы копперплейта украшаются завитками, однако в отличие от прописных букв, в которых четко заметны элегантные завитки и виньетки, строчные буквы пишутся намного проще и в основном состоят из открытых спиралей и изогнутых линий.

Внизу строчные буквы шрифта «копперплейт» написаны по отдельности, но на строке они соединяются друг с другом с помощью тонких соединительных линий.

Цифрами указана последовательность штрихов, а стрелками — их направление

Пишем букву «f»

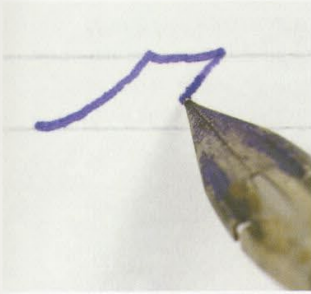

1 В отличие от прописных букв, строчные буквы в шрифте «копперплейт» пишутся с помощью вертикальных, а не наклонных линий, — помните об этом, когда начнете продолжать начатую петлей линию.

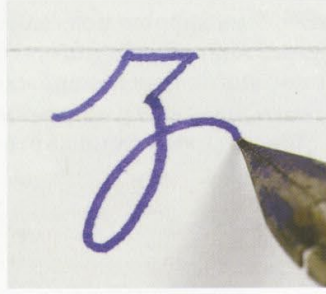
2 Проведите вертикальный штрих ниже основной линии строки, а затем резко заверните вверх и сделайте петлю, соединяющуюся с вертикальной частью линии.

3 Завершите линию маленьким изящным хвостиком, который касается х-линии строки.

Пишем букву «z»

1 Начните штрих от основной линии строки и проведите перо под плавным наклоном к х-линии, а затем немного вдоль нее. После этого резко поверните линию вниз и проведите прямой штрих, доведя его до середины между х-линией и основной линией строки.

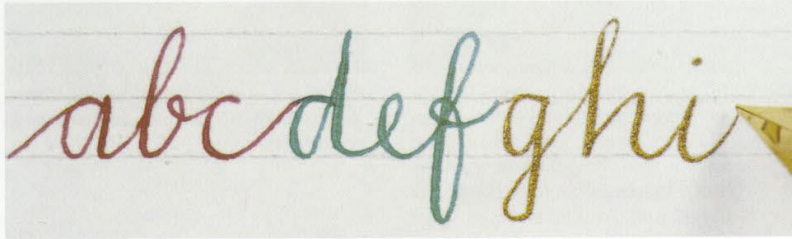
2 Проведите вниз штрих, плавно изгибающийся по часовой стрелке и заходящий под основную линию строки, и завершите его под основной линией строки.

Используем цветные чернила

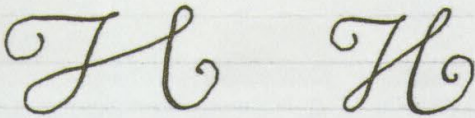
Шрифт «копперплейт» очень красиво смотрится, если использовать не черные, а цветные чернила.

Если вы решите написать буквы гуашью, помните о том, что тонкое перо быстро забивается частицами пигмента, поэтому лучше разводить краску водой сильнее, чем при работе с другими перьями.

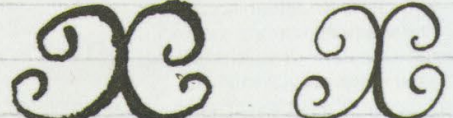
Краску на перо следует загружать как обычно, то есть с помощью кисти.

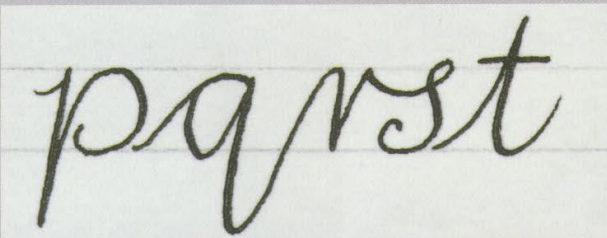
РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ И ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Не оставляйте вертикальные штрихи на слишком большом расстоянии друг от друга — буквы в шрифте «копперплейт» сравнительно узкие. Проводите линии плавно, сохраняя равномерный нажим на перо.

Не следует слишком сильно нажимать на перо, когда вы проводите вертикальные линии, — в этом случае на бумагу будет стекать слишком много чернил и можно посадить кляксу.

Не оставляйте разрывов между буквами, все буквы в слове, написанном копперплейтом, должны быть соединены друг с другом. Научитесь плавно водить пером по бумаге и равномерно нажимать на него, — без этого проведенные линии получатся неровными и неряшливыми. Помните, что идущие вверх линии должны быть тонкими (волосными), а идущие вниз — толстыми (жирными).

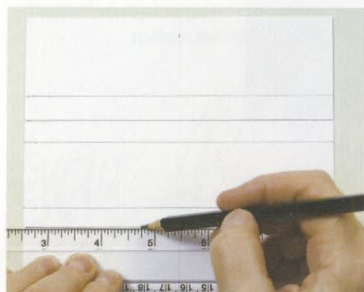
Попрактикуйтесь в выполнении завитков и виньеток и только после этого начинайте добавлять их в написанный вами текст.

КАРТОЧКА НОВОРОЖДЕННОГО

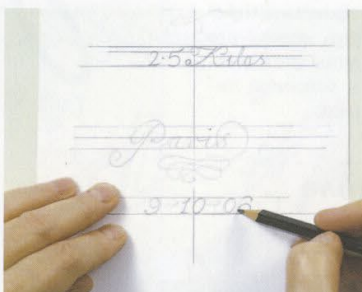
«Копперплейт» очень хорошо подходит для того, чтобы выполнить им карточку, извещающую об имени новорожденного, его весе, а также месте и дате появления на свет.

Несколько раз напишите имя новорожденного на листе ненужной бумаги, а затем попробуйте добавить завитушку или виньетку, идущую от хвостика последней буквы.

Таких виньеток на карточке может быть несколько.

1 Возьмите «учебный» лист бумаги для картриджей и сложите его пополам. Найдите с помощью линейки центр половинки листа и проведите через эту точку вертикальную линию. Начертите карандашом строки. Отступите на 3,5 см от верхнего края листа и прочертите горизонтальную линию. Отмерьте от этой линии 5,4 см вниз и проведите вторую линию. Между этими линиями будет написано имя новорожденного. Для того чтобы написать вес новорожденного, отступите от основной линии первой строки на 3 см вниз и прочертите следующую линию. Отступите от этой линии на 10 мм вниз и начертите основную линию второй строки. Наконец, отступите от основной линии второй строки на 8 мм вниз и начертите линию длиной 2,5 см слева от центральной вертикальной линии. Отступите на 6 мм вниз и прочертите линию длиной 3,5 см справа от центральной линии.

2 Напишите карандашом имя новорожденного, его вес, место и дату рождения.

4 Обведите все остальные карандашные линии черными чернилами. Напишите весь помещенный на «учебном» листе текст.

6 Скопируйте остальные буквы и линии черными чернилами, написав, таким образом, вес, место и дату рождения ребенка.

3 Обмакните перо в красные чернила и начните обводить карандашные линии, которыми написано имя новорожденного и украшающая его имя виньетка.

5 Возьмите лист пергаментной бумаги и разметьте его так же, как размечали «учебный» лист бумаги для картриджей. Начните писать имя новорожденного на верхней строке красными чернилами.

7 Когда чернила полностью просохнут, сотрите все карандашные линии.

МАТЕРИАЛЫ

Лист бумаги для картриджей формата A4
Светло-розовая пергаментная бумага
Перьевая ручка
Перо «копперплейт»
Черные каллиграфические чернила
Красные спиртовые чернила
Мягкий карандаш 2B
Линейка
Ластик

Lava
Z

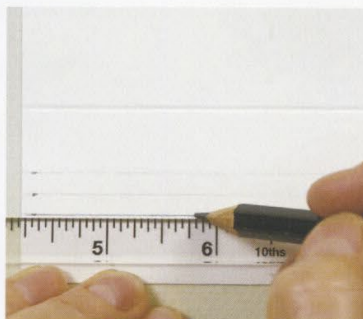
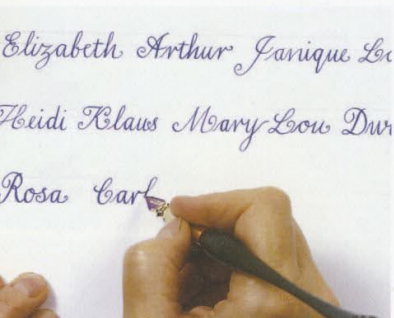
2.5 Kilos

Paris
E

9+10+06

ТАБЛИЧКИ С ИМЕНАМИ ГОСТЕЙ

Правильно рассадить гостей за столом вам помогут красиво написанные карточки. Несомненно, такие карточки очень понравятся вашим гостям! При этом вы и сами получите лишнюю возможность отточить свое мастерство каллиграфа.

1 Возьмите лист бумаги для картриджей и начертите на нем строки из трех линий. Расстояние между основной и верхней линией строки равно 10 мм, а расстояние между основной и х-линией строки равно 6 мм. Поупражняйтесь в написании имен ваших гостей, а затем измерьте и запишите длину каждого имени.

2 Расчертите строку из трех линий на листе белого картона. Расстояния между линиями строки должно быть таким же, как на вашем «учебном» листе бумаги для картриджей. Найдите середину строки и наметьте начало и окончание имени вашего гостя так, чтобы оно располагалось точно посередине строки. Отметьте карандашом начало и конец имени.

3 Возьмите ручку и напишите имя, начиная каждую букву так, как указано в алфавите, — от верхней, нижней или х-линии строки.

4 Попробуйте украсить первые буквы каждого имени завитушками или виньетками, как, например, букву «L», которую вы видите на фотографии.

5 Когда чернила полностью просохнут, сотрите ластиком все карандашные линии.

МАТЕРИАЛЫ

Бумага для картриджей
Лист белого картона
Фиолетовые спиртовые чернила
Перьевая ручка
Перо «копперплейт»
Мягкий карандаш 2B
Линейка
Ластик

Elizabeth

ДРУГИЕ ВИДЫ ПИСЬМА

Многие англоязычные люди ошибочно полагают, что все европейские шрифты основаны на латинском алфавите. Однако в мире существует немало других алфавитов, например, греческий, который по праву считается старейшим европейским алфавитом. Внешне на греческий алфавит похожа кириллица, однако на самом деле это совершенно разные алфавиты. Долгое время изобретение кириллицы приписывали — и, как оказалось, ошибочно — святому Кириллу, поэтому алфавит и получил его имя. Наконец, множество самых различных видов письма существует и за пределами Европы, например, в мусульманских странах, где пишут на арабском языке или на Ближнем Востоке, где распространен иврит. Далее мы кратко познакомимся со всеми этими алфавитами и изобретенными для них шрифтами и попробуем выполнить несколько проектов, включая керамическую плитку, украшенную арабской вязью, написанное на иврите изречение из Ветхого Завета, гадальные греческие таблички, а также напишем на русском языке богато украшенное позолотой короткое стихотворение.

Пословица

Погонишься
за двумя
зайцами,
ни одного
не поймашь.

А
Б В Г Д
Е Ё Ж З И
Й К Л М
Н О П Р С Т
У Ф Х Ц Ч
Ш Щ Ъ Ы Ь
Э Ю Я

ГЛАВА 7. ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЕ ПИСЬМО

Древнегреческая письменность по праву считается одной из древнейших на нашей планете.

Образцы древнегреческих надписей дошли до нас в виде сохранившихся фрагментов рукописного текста, а также надписей, выбитых на каменных колоннах и мраморных скульптурах. Эта глава позволит вам лучше познакомиться с историей древнегреческой письменности и даже попробовать себя в работе с античными материалами, например, такими как распространенный в те времена папирус.

Сами древние греки называли себя эллинами, или людьми из рода мифологической царицы Елены. Античная Греция прославилась как родина первого в истории демократического государства, в котором все свободные мужчины обладали правом голоса. Древняя Греция располагалась на островах Средиземного моря и занимала также западную часть Малой Азии (сейчас это территория Турции) и представляла собой не единое государство, а ряд объединившихся друг с другом независимых городов — полисов. Расцвет Древней Греции пришелся на VIII век до н. э.

Жизнь греческой литературы связана с именем Гомера, жившего около 720 года до н. э. Правда, тогда — и еще долгое время после этого — литературные произведения не записывались, а передавались устно, поэтому произведения Гомера дошли до нас в записях, сделанных много десятилетий спустя после его смерти. С появлением письменности возник особый класс «писцов» — людей, которые не только записывали передаваемые из уст в уста литературные произведения, но и составляли деловые документы, а также работали над созданием религиозных текстов.

Говоря «Древняя Греция», мы, как правило, подразумеваем период расцвета этого государства и, прежде всего, «золотой век» Афин, пришедший на V—IV века до н. э. В то время в Афинах насчитывалось около 50 000 «свободных граждан», в число которых входили знаменитые ученые, философы, политики, историки, писатели и поэты.

Творчество древнегреческих ученых и писателей положило начало истории европейской цивилизации, и, поскольку трудно найти человека, который не интересовался бы ею, совершенно очевидно, что даже если вы не знаете греческого языка, многие буквы его алфавита покажутся вам знакомыми или похожими на буквы алфавита, которыми вы пользуетесь в своей повседневной жизни.

Одним из высших достижений греческой цивилизации можно считать алфавит — собственно говоря, и само это слово образовано от названия двух греческих букв: альфа и бета.

Ранняя письменность появилась в Греции еще в Бронзовом веке (2200—1450 г. до н. э.) и использовалась вначале на острове Крит в так называемый Миноийский период. Здесь пиктографические символы, являвшиеся, по всей видимос-

Вверху. С помощью греческого алфавита вы можете сами создавать «античные» произведения, такие, например, как этот бордюр, выполненный автором статьи

ти, одной из форм иероглифического письма, были упрощены, в результате чего появилось так называемое линейное письмо А, так и не расшифрованное до наших дней. Впоследствии на базе этого письма появилось линейное письмо В, которое использовалось во время Микенского периода (1600–1100 годы до н. э.). Правда, эти предположения так и остаются лишь предположениями и до сих пор не нашли документального подтверждения. Линейное письмо В исчезло во время вторжения варваров, захвативших Крит и еще несколько островов Эгейского архипелага.

Позже греки «заимствовали» свой новый алфавит у финикийцев, — их государство с 1100 до 500 года до н. э. занимало часть территории современного Ливана. Именно тогда греческий алфавит и приобрел свой классический вид. «Заимствование» у финикийцев не было слепым — древние греки подошли к процессу творчески и внесли в финикийское письмо целый ряд важных изменений. Первую строку текста финикийцы начинали писать справа налево, а затем меняли направление строк «плугом», то есть начинали писать вторую строку слева направо, третью строку вновь справа налево — и так далее. К V веку до н. э. греки отказались от системы «плуга» и начали писать только в одном направлении — слева направо. Этот принцип сохранился во всех современных европейских системах письменности. Кроме того, греки первыми ввели в алфавит буквы, которые обозначают гласные звуки (финикийцы писали одними согласными). Первыми гласными буквами стали альфа, эпислон, иота и омега.

Позже римляне заимствовали свой ранний алфавит у греков, и в нем навсегда сохранилось ни много, ни мало, 16 букв греческого алфавита (ими мы пользуемся и в наши дни). Таким образом, родиной всех европейских алфавитов по справедливости следует считать именно Древнюю Грецию, которую недаром называют колыбелью всей западной цивилизации.

Внизу. Многие буквы древнегреческого алфавита напоминают буквы современного латинского алфавита — в этом лишний раз убедился автор статьи, когда копировал этот фрагмент из античной греческой оды

Вверху. Мир античной Греции был ограничен бассейном Средиземного моря, но включал в себя и отдельные части Африки и Азии

Вверху. Здесь можно увидеть, каким образом древние греки трансформировали некоторые буквы финикийского алфавита — в первой, третьей и пятой строках изображены финикийские, а во второй, четвертой и шестой строках — соответствующие им греческие буквы

ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΙΜΑ ΠΙΜΕΙ,
 ΠΙΜΕΙ ΔΕΜΔΡΕΑ 'Δ ΑΥΤΗΝ.
 ΠΙΜΕΙ ΘΑΡΑΣΣΤΟΚΣ 'ΑΝΑΥΡΟΚΣ.
 'Ο'Δ 'ΕΗΙΟΣ ΘΑΡΑΣΣΑΝ,
 ΤΟΝ 'Δ 'ΕΗΙΟΝ ΣΕΨΕΜΒ'
 ΤΙ ΜΟΙ ΜΑΧΕΣ'Ο. 'ΕΤΑΙΡΟΙ,
 ΚΑΥΤΩ ΟΨΘΟΝΤΙ ΠΙΜΕΙΝ;

МАТЕРИАЛЫ

Поскольку древнегреческие тексты относятся к числу древнейших, они лучше всего выглядят, если выполнить их на традиционных материалах, например, на папирусе, — самые ранние из дошедших до нас надписей на нем относятся приблизительно к 3500 году до н. э. Купите сразу большое количество листов папируса, чтобы иметь возможность попробовать различные техники письма.

Выбор материалов зависит от того, какого именно эффекта вы собираетесь добиться. Не пробуйте писать на папирусе чернилами — написанный таким образом текст будет выглядеть слишком бледным, водянистым. В древности для письма использовали густую тушь, хотя в жарком климате жидкость очень быстро высыхает, поэтому античным писцам постоянно приходилось понемногу добавлять в тушь воду, что занимало у них немало времени.

Многие современные черные пигменты при высыхании образуют очень похожее на старинную тушь блестящее, гладкое покрытие, зачастую с металлическим блеском. Таким образом, вы можете сами подобрать именно тот пигмент, который нужен для того, чтобы придать «античный» вид вашей каллиграфической работе.

Очень хорошо смотрятся на папирусе акриловые краски, однако если листы папируса очень толстые или прозрачные, не добавляйте в акриловую краску слишком много воды.

Фломастеры с фетровым пером удобны для того, чтобы пере-
водить с их помощью шаблоны. Очень красивым, «старин-
ным», получается рисунок, сделанный на папирусе коричне-
вым фломастером. Черный фломастер хуже, поскольку про-
веденные им линии выглядят на папирусе слишком «совре-
менными», четкими, если вы пишете тонким фломастером, и
слишком широкими и раз-
мытыми, если вы пишете толстым
фломастером.

Не используйте имитацию
папируса, сделанную из по-
лосок банановой кожуры.
Внешне этот материал очень
похож на настоящий папи-
рус, однако обладает рез-
ким, характерным запахом
банана.

На папирусе хорошо смот-
рятся акриловые краски,
только не следует наносить
их в несколько слоев.

Лак, которым вы будете
покрывать папирус, следует
слегка подкрасить, — по-
пробуйте добавить в него
немного кармина или же-
ной сиены, это придаст по-
верхности папируса «антич-
ный» золотистый оттенок.

Интерес-
ных эффектов
можно дости-
чь, работая
на папиру-
се гуашью,
пастелью,
мелками и
акварельными
карандашами.

Очень удобно писать на па-
пирусе кисточками для акваре-
ли, однако помните о том, что
эти кисточки быстро проти-
рают поверхность папируса.

На папирусе следует пи-
сать интенсивными крас-
ками. Если вы собирае-
тесь писать на папирусе
перьевой ручкой, лучше
использовать густую аква-
рель, чем жидко разведен-
ную акриловую краску.

Перьевыми ручками очень удобно писать на папирусе, од-
нако постоянно следите за тем, чтобы не повредить волокна
поверхности листа. Если вы левша, поверните лежащий пе-
ред вами лист папируса под острым углом и постоянно сле-
дите за тем, чтобы перо не царапало поверхность.

Древние материалы для письма

Древнейшими материалами для письма, которые использовались в Древней Греции, были деревянные, глиняные и восковые таблички. Глиняную табличку делали из обычной сырой глины, а затем разглаживали ее поверхность палочкой. Восковые таблички делали, наливая расплавленный воск в вырезанную из древесины форму. После этого текст писали на глине или воске заостренной деревянной палочкой — стилем.

Самым распространенным материалом для письма в древнем мире был папирус, который в Египте продолжают изготавливать традиционным способом — полоски нильского тростника укладывают слоями под прямым углом друг к другу и высушивают на солнце. На папирусе чаще всего писали вырезанными из тростника перьями, хотя иногда заменяли их деревянными или птичьими перьями. В качестве пигмента использовали смесь сажи, воды и растительной смолы.

Универсальным материалом для письма папирус остается и в наши дни, хотя теперь по нему пишут современными красками, кистями и перьями. Папирус изготавливают традиционным способом, поэтому, в отличие от сделанной с применением современных волокон фабричной бумаги или бумаги ручной выделки, он обладает очень интересной, своеобразной поверхностью. Если вы внимательно присмотритесь, то обнаружите, что каждый лист папируса неповторим и сам по себе уже является произведением искусства. Папирус делают из растительных волокон, уложенных слоями под прямым углом друг к другу. Лист папируса собран из полосок разных тростников, которые различаются по размеру и по цвету: от прозрачного желто-медового до более густого

красновато-коричневого. Иногда в листе папируса можно даже обнаружить «погребенное» в нем насекомое. Иногда отдельная полоска или всего лишь несколько волокон тростника могут «забрать» краску — в этом случае появившаяся полоса краски может в считанные секунды погубить всю вашу работу. Это нужно принимать во внимание, выбирая лист папируса для работы. Однако все эти сложности в полной мере окупаются удовольствием, которое получаешь, работая с этим древним удивительным материалом.

Папирус очень чутко реагирует на воду и легко коробится. Помните об этом и избегайте наносить на папирус жидкие размывки краски. Если вам все же необходимо покрыть лист папируса слоем краски, сделайте размывку более интенсивной, чем обычно и, как только нанесете краску, немедленно снимите все излишки краски бумажной салфеткой. Оставшаяся после этого на поверхности листа краска придаст папирусу «древний» вид. Никогда не покрывайте папирус несколькими слоями размывки — от этого поверхность папируса обязательно покоробится, кроме того нанесенные в несколько слоев, акварельные краски на папирусе сразу мутнеют и теряют цвет. Самое большое, что вы можете себе позволить — это покрыть папирус двумя слоями размывки, трех слоев будет уже слишком много, особенно если вы используете белила или яркие краски.

Полупрозрачный папирус выглядит смолотым и лучше всего смотрится на фоне черной подкладки — в этом случае становятся хорошо различимы характерные неровные края листа папируса. Более темный папирус хорошо смотрится на грубом холсте, который можно предварительно загрунтовать «под камень».

Не выставляйте папирус под прямые солнечные лучи и не используйте содержащие уксус или другие кислоты чернила и краски, — любая кислота быстро разъедает волокна папируса.

Шаблоны

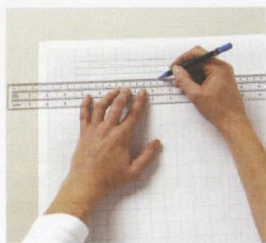
Самое сложное при работе над любым проектом — это перенести узор на папирус. Старайтесь при этом свести нарисованные карандашом линии к минимуму. Дело в том, что покрытая смолой поверхность папируса легко разрушается, когда вы стираете карандаш ластиком, и это может стать причиной трудностей, когда вы начнете рисовать или писать на папирусе краской.

Расчерчиваем стан

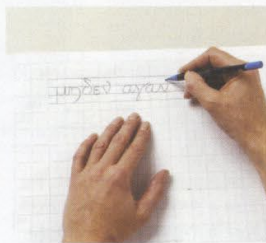
Работать будет легче, если вы расчертите стан для каждой строки текста. Вначале начертите основную линию строки. Отступите вверх на пятикратную ширину пера и проведите по линейке х-линию. Затем отступите вниз от основной линии на пятикратную ширину пера и проведите линию для

лучше всего сделать для работы на папирусе шаблон. Изготовление шаблона отнимает какое-то время, однако избавляет от многих ошибок во время работы. Сделайте начальный набросок своего проекта на графленной бумаге. Это поможет вам проводить прямые линии в буквах надписи и сохранить пропорции букв.

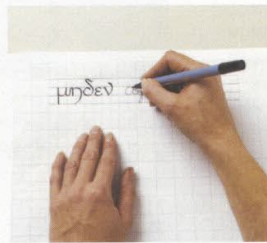
нижних выносных элементов букв. Отступите вверх от х-линии на пятикратную ширину пера и начертите линию для верхних выносных элементов букв. Ориентируйтесь по этим линиям, когда начнете писать буквы.

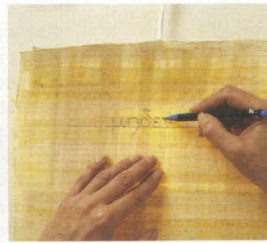
1 Нарисуйте на листе графленной бумаги четыре отстоящие на равном расстоянии друг от друга горизонтальные линии.

2 Две линии в середине отмечают х-высоту букв, а нижняя и верхняя линии отмечают длину верхних и нижних выносных элементов букв.

3 Когда вы начнете писать, следите за тем, чтобы все элементы букв были расположены в границах проведенных вами линий.

4 Начертите стан на листе папируса — это может вам сохранить буквы одинаковыми по высоте.

ПРОПИСНЫЕ ГРЕЧЕСКИЕ БУКВЫ

Античный греческий шрифт лучше всего смотрится, когда он выполнен естественно, то есть, написан с обычной скоростью. Содержание текста было для древних греков гораздо важнее, чем красота букв, поэтому «подлинный» античный шрифт выглядит натуральнее, когда он написан на папирусе несколько неряшливо, чем когда в нем тщательно выписана каждая буква. При этом прописные буквы текста выглядят на папирусе так, словно они не написаны, а вырезаны в нем.

Древняя Греция славилась своими математиками, такими как Евклид и Пифагор, которые открыли многие законы и теоремы, использующиеся и в современной геометрии и математике. Так что нет ничего удивительного в том, что в современной математике, да и в других науках, часто встречаются величины, обозначаемые буквами греческого алфавита.

На протяжении двух последних тысячелетий древнегреческий язык оставался мертвым, поэтому сейчас уже невозможно восстановить его подлинное звучание. Внизу страницы помещена табличка, в которой указано, как могла звучать та или иная буква применительно к современному языку, однако эта фонетическая транскрипция остается в значительной мере условной.

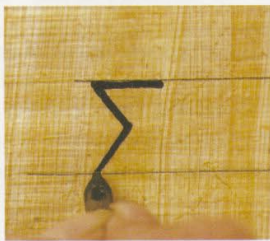

Название	Русский	Произношение	Название	Русский	Произношение	Название	Русский	Произношение
Альфа	а	Как в русском	Эта	э	Как в русском	Ро	р	Как в русском,
Бета	б	Как в русском	Тета	ф	Как в русском	Сигма	с мягкое	раскатисто
Гамма	г	Твердо, как в слове «гость»	Иота	и	Как в русском	Тау	т	Как в «сидя»
Дельта	д	Как в русском	Каппа	к	Как в русском	Ипсилон	у	Как в русском
Эпсилон	е	Без йотирования, как в «лето»	Лямбда	л	Как в русском	Фи	ф или пх	Как в русском
Дзета	з	Как в русском (с первого столетия н. э., а раньше 'дз')	Ми	м	Как в русском	Хи	кс, кз или кх	Как в русском
			Ню	н	Как в русском	Пси	пс	Как в русском
			Кси	кс	Как в английском х	Омега	о	Как в русском
			Омикрон	о	Коротко, как в «рот»			
			Пи	п	Как в русском			

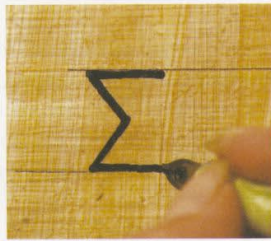
Пишем прописную букву «сигма»

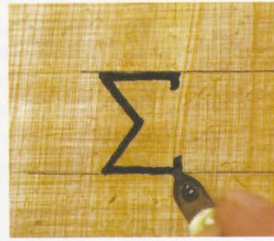
1 Начните с горизонтального штриха, идущего вдоль верхней линии строки.

2 Добавьте двумя штрихами две наклонных линии, начав от левого конца предыдущего штриха.

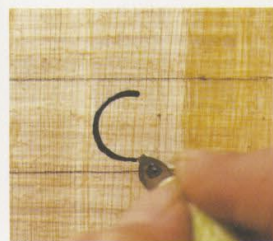

3 Добавьте горизонтальный штрих, идущий по основной линии строки.

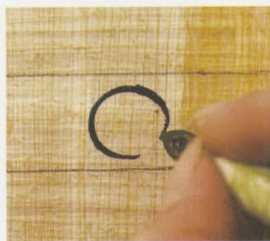

4 Добавьте маленькие засечки внутри письменного стана.

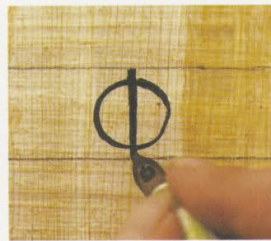
Пишем прописную букву «фи»

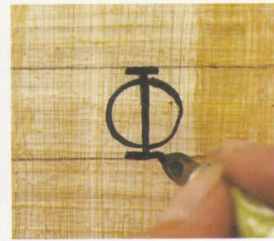
1 Проведите полукруг в середине стана.

2 Закройте бочонок буквы, чтобы получился замкнутый круг.

3 Проведите через центр круга вертикальную линию.

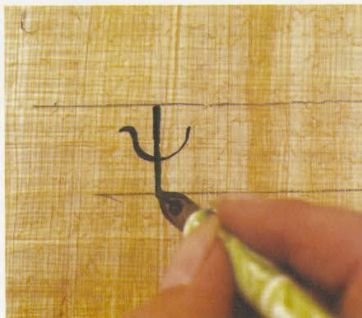

4 Добавьте засечки на верхнем и нижнем концах буквы.

Пишем прописную букву «пси»

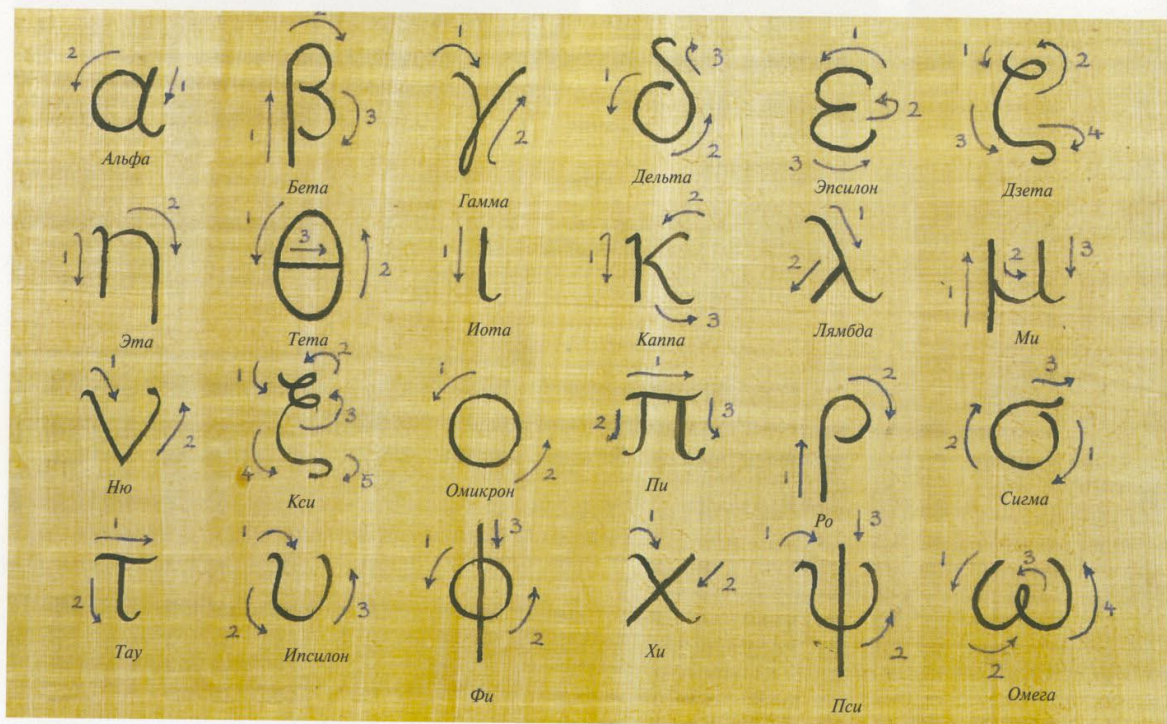
1 Нарисуйте внутри стана повернутый вниз полукруг, начинающийся маленькой горизонтальной черточкой.

2 Проведите через центр полукруга вертикальную линию, проходящую от верхней до основной линии строки.

СТРОЧНЫЕ ГРЕЧЕСКИЕ БУКВЫ

На таблице внизу показано, как пишутся строчные буквы греческого алфавита. Для того чтобы скопировать их, просто следуйте порядку цифр и направлению штрихов, показанному стрелками. Если вы собираетесь скопировать фрагмент античного текста, посмотрите, как выглядит этот текст на книжной иллюстрации или сходите в музей. Не забывайте добавлять точки и черточки, поскольку они влияют на значение написанного слова.

Цифрами показана последовательность, а стрелками — направление штрихов

Отклонения и исключения

Как и во всех языках, в древнегреческом языке существует свой набор правил, значение многих из которых ныне утеряно во тьме веков. В частности, некоторые строчные буквы древнегреческого алфавита изменяются в зависимости от места, которое эта буква занимает в предложении.

В современном греческом языке буква «ро», стоящая в начале слова, имела значок придыхания (смотри внизу), хотя произношение от этого не менялось.

Слова, начинающиеся с гласной буквы, должны иметь значок, указывающий придыхание при произношении. Наконец, как и в английском языке, отдельные гласные звуки передаются особыми сочетаниями букв (смотри вверх на следующей странице).

Когда буква «сигма» стояла в конце слова, ее написание изменялось.

Дифтонги и двойные согласные

Дифтонгами называют особые звуки, состоящие из сочетания двух гласных. При этом оба звука произносились слитно, как, например, в русских словах «спокойно» или «кайло». Двойные согласные произносились с задержкой на

согласном звуке, как, например, в заимствованном из английского слова «митинг» или «зонт», хотя из этого правила были некоторые исключения.

Пунктуация и придыхание

Прописные буквы являются самой древней формой греческой письменности, а строчные буквы и знаки пунктуации появились позднее. Разрывы между словами появились еще позднее, но здесь они включены для ясности, чтобы вы не запутались в непрерывном потоке букв. Точка и запятая использовались в древнегреческой письменности так же, как в современном языке. Точка, стоящая над строкой, означала точку с запятой или двоеточие. Символ, известный ныне как точка с запятой, в древнегреческом языке означал знак вопроса. В древнегреческом алфавите нет буквы «х», однако этот

звук часто использовался в начале слов и обозначался специальным значком, который назывался «резкое придыхание»:

ς произносится «х'е»

Когда звук «х» в начале слова не употреблялся, но слово начиналось с согласной или дифтонга, ставился значок «мягкого придыхания»:

ς произносится как «э»

ПРИДАЕМ ТЕКСТУ АУТЕНТИЧНЫЙ ВИД

Для того чтобы придать своей работе аутентичный вид, вы можете украсить ее узором в древнегреческом стиле, а также изучить стиль античных писцов и особенности написания чисел и дат.

1 Наберите в сосуд немного жженой сиены, умбры, индиго и черной туши, используя разные кисти.

2 Добавьте воды и воссоздайте цвет чернил, которыми пользовались в Древней Греции. Проверьте краску на листе папируса и в случае необходимости добавьте в смесь еще немного воды или туши.

Воссоздаем узоры с античных ваз и архитектурных построек

Чтобы украсить свою работу, вы можете использовать узоры, которые были популярны в Древней Греции. Эти узоры вы можете скопировать с античных ваз или

архитектурных сооружений, а затем соединить их с написанным древнегреческими буквами текстом, — это придаст вашей работе аутентичный вид.

Переводим с английского на древнегреческий

Очень интересно переводить современные слова и имена с помощью эквивалентных букв древнегреческого алфавита. Написанная таким шрифтом фраза приобретает совершенно иной вид и доставит немало радости и вам, и тому, кому адресовано ваше послание.

1. Вначале разбейте английское слово по слогам, например, Matthew = Math + yew.
2. Проверьте наличие дифтонгов, двойных согласных и необходимость добавления знаков притяжения.
3. Напишите слово вначале прописными, а затем строчными греческими буквами.
4. Выберите стиль письма и принимайтесь за работу!

Цифры

В Древней Греции существовали две различные системы для записи количественных (1, 2, 3 и так далее) и порядковых (1-й, 2-й, 3-й и так далее) числительных. В период с 1500 до 1000 года до н. э. греки использовали акрофонические числительные, — здесь символ числа происходил от первой буквы в его названии. Эта система называлась аттической и применялась только для количественных числительных, мер веса, расстояния и денежных расчетов.

Ионийская система счисления

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	20	30	40	50	60	70	80	90
100	200	300	400	500	600	700	800	900
1000	2000	3000						

Ионийская система использовалась как для количественных, так и для порядковых числительных, включая дни месяца, отрезков времени, денег, расстояний и так далее. Эта система, которая будет предложена вам ниже, была усовершенствована и стандартизирована в классический период. В этой системе каждая буква алфавита имеет свое числовое значение. Первые девять букв алфавита обозначали единицы, следующие девять букв — десятки, следующие девять букв — сотни, последние три буквы — тысячи.

Календари и время

Календарь древних греков вы можете изучить внизу на этой странице. Греческий календарь походил на саму Древнюю Грецию — одинаковый в целом, он, тем не менее, имел свои особенности в каждом из входивших в состав Греции полисов.

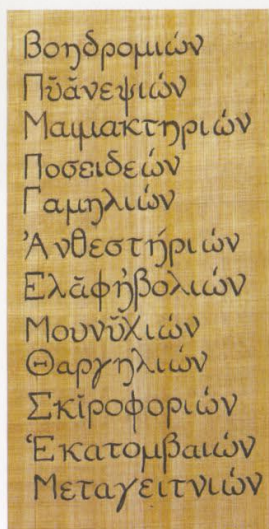
Все греческие календари были «лунно-солнечными». Каждый месяц греческого календаря начинался с новолуния и продолжался в течение одного полного лунного цикла. В году было 12 месяцев. Однако этот календарь не охватывал полный солнечный год, и чтобы устранить это расхождение в календарь вводился дополнительный, тринадцатый месяц.

Ниже вы видите афинский календарь — он выбран нами потому, что наиболее известен. Афинский календарь называли еще «календарем праздников», а кроме него существовал еще и политический годовой календарь. Пожалуй, наличие двух

календарей смущало древних греков не меньше, чем нас с вами. Так, например, античные авторы часто вели отсчет времени по проходившим раз в пять лет Олимпиадам и потому не ставили точных дат. Афинский новый год начинался в месяце гекатомбион, летом. Новый год в других полисах начинался в другое время — в Спарте и Македонии это случалось осенью, а в Делосе, например, зимой.

Афиняне не слишком заботились о том, чтобы считать время, и это происходило только благодаря беспечному характеру самих греков, а не потому, что у них была слабо развита астрономия. Каждый «день» в Греции начинался с рассветом и заканчивался с закатом солнца. Таким образом, вторник в античной Греции начинался, по-нашему, вечером в понедельник. Заметим также, что в античной Греции не существовало знака или цифры, обозначающей ноль.

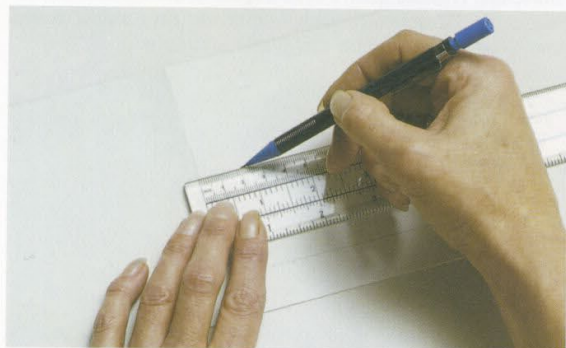
Афинский календарь праздников

Βοηδρομιών	Боедромион	20 августа — 18 сентября
Πυανεσιών	Пианепсион	19 сентября — 17 октября
Μαμακτηριών	Мемактерион	18 октября — 16 ноября
Ποσειδεών	Посейдонеон	17 ноября — 26 декабря
Γαμηλιών	Гамелион	27 декабря — 25 января
Ἀνθεστηριών	Антестерион	26 января — 23 февраля
Ελαφβολιών	Элафеболион	24 февраля — 25 марта
Μουνυχιών	Мунихион	26 марта — 23 апреля
Θαργηλιών	Таргелион	24 апреля — 23 мая
Σκίροφοριών	Скирофорион	24 мая — 21 июня
Ἑκατομβαιών	Гекатомбеон	22 июня — 21 июля
Μεταγειτνιών	Метагейтнийон	22 июля — 19 августа

ОТКРЫТКА С ДЕЛЬФИНОМ

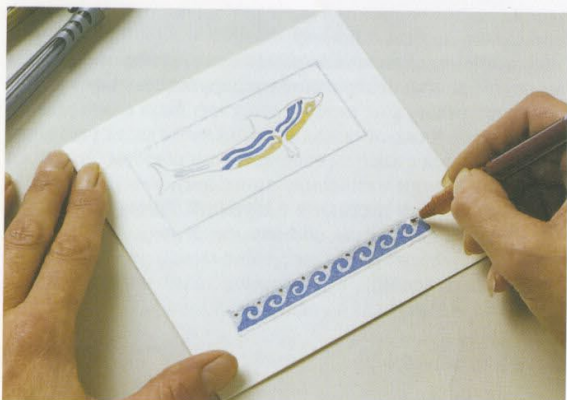
Сделайте своими руками красивую открытку, в которой античные узоры сочетаются с необычными греческими буквами. Эту открытку вы можете сделать из картона или, если захотите придать ей более «древний» вид, из папируса. Кроме того, вы можете по своему желанию добавить собственные разноцветные геометрические узоры.

1 Начертите на бумаге два прямоугольника. Высота верхнего прямоугольника равна 6,4 см.

2 Возьмите маленький ящик с подсветкой или используйте другое приспособление (см. раздел «Материалы») и переведите на картон изображение дельфина и узор.

3 Раскрасьте и подчеркните очертания дельфина и узор гелевыми ручками.

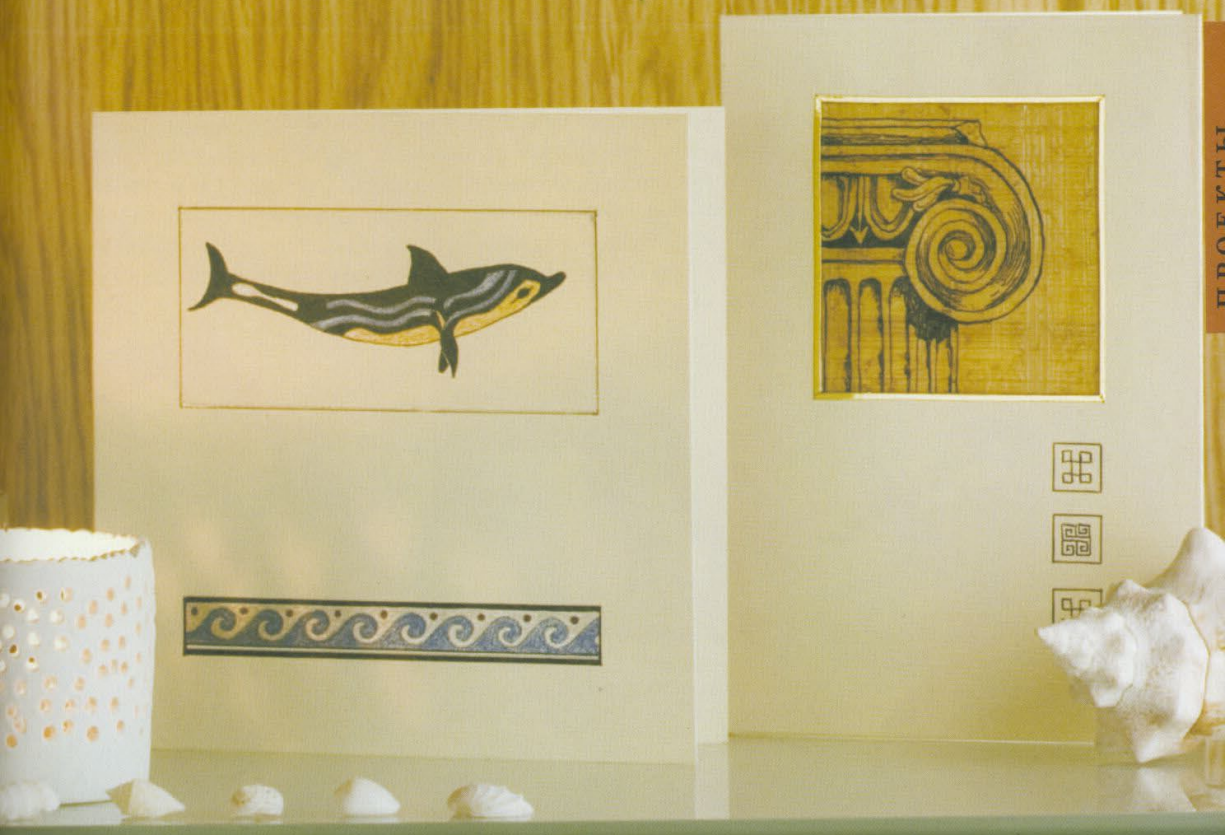
4 Добавьте тонким черным фломастером линии и полосы.

МАТЕРИАЛЫ

Бумага для картриджей
Небольшая открытка
Линейка
Ящик с подсветкой (его можно заменить оконным стеклом или столом со стеклянной крышкой с поставленной под него лампой)
Мягкий карандаш 2B
Черная гелевая ручка, разноцветные гелевые ручки
Тонкий черный фломастер

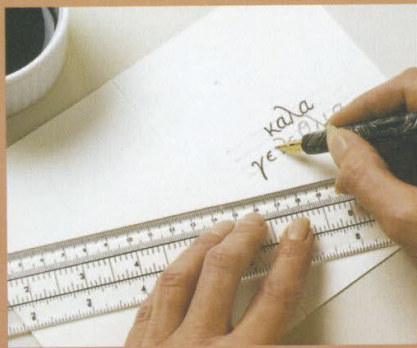
5 Раскройте открытку, начертите стан и напишите выбранный вами текст карандашом. Затем обведите карандашные линии черным фломастером и сотрите все оставшиеся следы карандаша.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ: ОТКРЫТКА НА ПАПИРУСЕ

1 Приготовьте коричневую смесь акварельных красок из кармина, жженой сиены и жженой умбры. Добавьте каплю черной краски. Нарисуйте выбранный вами узор, используя в качестве направляющей линейку.

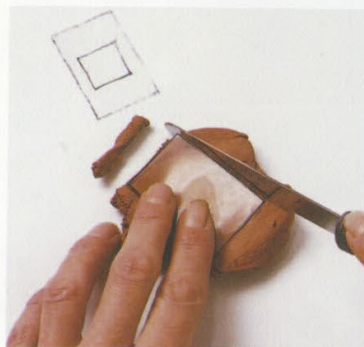
2 Напишите карандашом текст внутри открытки. Обведите карандашные линии ручкой, а затем сотрите все оставшиеся следы карандаша.

МАТЕРИАЛЫ

Папирус
Акварельные краски:
– кармин
– жженая сиена
– жженая умбра
– черная
Линейка
Ручки

АЛФАВИТ-ОРАКУЛ

Жители древних Афин часто пытались предсказать будущее с помощью так называемого «алфавитного оракула». Свой алфавитный оракул мы сделаем по образцу оракула, который был найден при раскопках античного города Олимп. Оракул состоит из 24 глиняных пластинок, на каждой из которых написана буква алфавита. Каждая буква оракула имеет определенное значение (смотри таблицу на следующей странице). Сложите готовые пластины в мешок, выньте наугад три из них и послушайте, что вам скажет оракул!

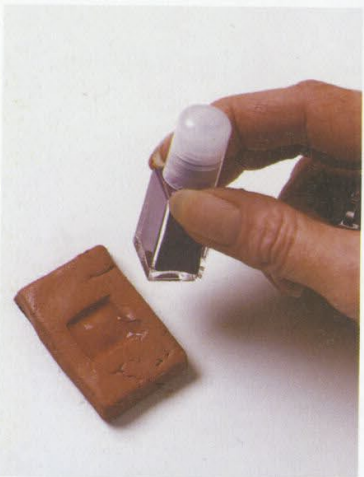
1 Вырежьте прямоугольники из листа ацетатной пленки и наклейте на плоские кусочки глины. Обрежьте каждый кусочек по краям пленки.

2 Приложите кусочек пленки к противоположной стороне пластины и сожмите пластинку до нужной вам толщины.

3 Смочите палец в воде и разгладьте края пластины.

4 Сделайте небольшое углубление на верхней стороне пластины какой-нибудь подходящей стеклянной бутылочкой (в данном случае это флакон с лаком для ногтей).

5 Когда пластины просохнут на воздухе, покройте тыльную сторону каждой пластины слоем черной краски.

МАТЕРИАЛЫ

Сохлающая на воздухе глина
Ацетатная пленка (ее можно купить в магазине «Сделай сам» или в художественном салоне)
Нож
Бутылочка с квадратным дном
Краски: черная и золотая, любого типа
2 кисти

6 Нарисуйте золотой краской символ ключа на тыльной стороне каждой пластины. Окрасьте золотой краской дно углубления на лицевой стороне каждой пластины.

7 Напишите в углублении каждой пластины букву греческого алфавита.

БУКВА ЗНАЧЕНИЕ

Альфа	Всё
Бета	Помощник
Гамма	Гея (Земля)
Дельта	Сила
Эпсилон	Желание (Эрос)
Дзета	Буря
Эта	Гелиос (Солнце)
Тета	Боги
Иота	Пот
Каппа	Волны
Лямбда	Левый
Ми	Труд
Ню	Соперничество / плодородие
Кси	Иссохший
Омикрон	Ничто
Пи	Множество
Ро	Легкость
Сигма	Простота
Тау	Одиночество
Ипсилон	Предприятие
Фи	Невнимательность
Хи	Золото
Пси	Суд
Омега	Затруднение (Омос)

ДЕЙСТВИЕ

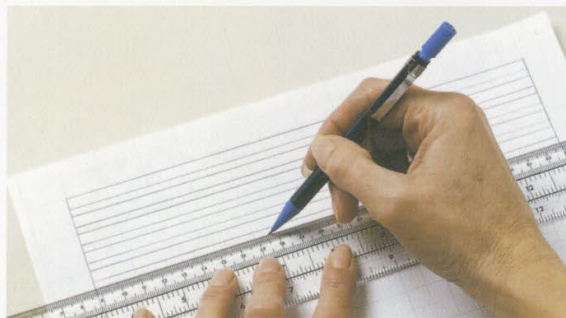
Достижение; Удача; Везение
 Критическая точка, но Аполлон поможет вам
 Богатый урожай; Прибыли; Хороший результат
 Действуйте осмотрительно;
 Будьте точны во всем
 Союз; Брак; Объединение; Дети
 Не вызывайте на себя бурю;
 Лучше убегайте, не вступая в битву
 Тот, кто следит за всеми, наблюдает за вами
 Вы получите помощь богов в вашем деле
 Упорный труд — самый прямой путь к успеху
 Не сражайтесь с волнами; Терпите и храбритесь
 Неудача может обернуться удачей
 Упорный труд принесет перемены к лучшему
 Дар может привести к раздору
 Упрямство и лень ни к чему хорошему
 не приведут
 Что мы отдаем, то к нам и возвращается
 Сопровитесь превратностям судьбы
 Все уйдет лучше тому, кто умеет ждать
 Лучшее действие — это бездействие, подождите
 Отделение; Разлука
 Это предприятие благородно по замыслу
 Несите ответственность за свои поступки
 Хороший конец дела; Большие прибыли
 Боги согласны с вами
 Сложные времена; Неудачное возвращение

В древности гадальные пластинки клали в горшок или барабан и начинали встряхивать его до тех пор, пока три пластинки сами не вылетали наружу. Гаданию в Греции придавалось настолько большое значение, что иногда предсказания оракула высекали на стенах, — отсюда и пошло выражение «высечено на камне».

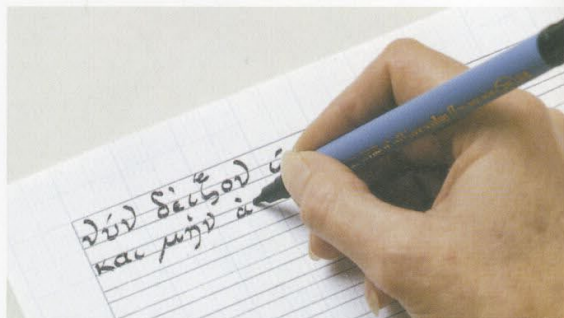
«ВСАДНИКИ» АРИСТОФАНА

Это маленький отрывок из комедии Аристофана «Всадники», которая впервые была сыграна в Афинах в 424 году до н. э. Отрывок написан фломастером с двойным фетровым пером на бумаге ручной выделки с золотыми блестками.

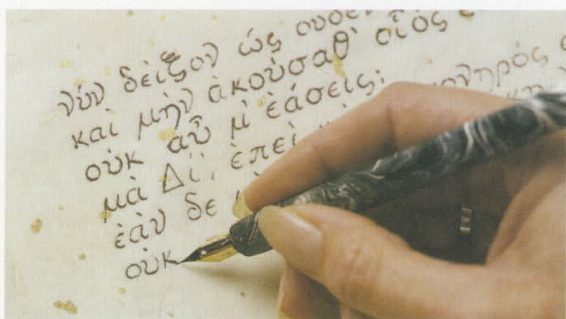
Текст переведен непосредственно с черновика, поскольку бумага ручной выделки не терпит графитовых, проведенных карандашом линий.

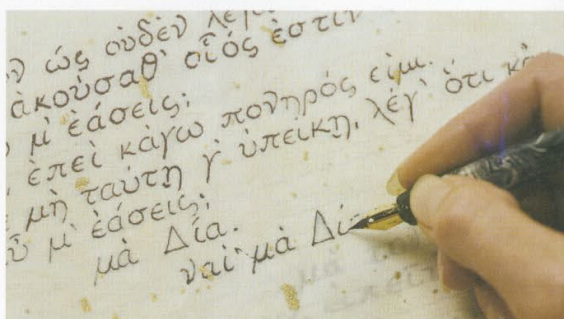
1 Решите, какого размера будет ваша надпись, сосчитайте количество строк текста и разметьте станы для письма на листе графленной бумаги.

2 Напишите текст от руки карандашом, внося по ходу работы необходимые исправления с помощью ластика. Когда вы будете удовлетворены тем, что у вас получилось, обведите карандашные линии черным фломастером.

3 Положите листок с надписью на подсвеченную поверхность. Положите сверху лист бумаги ручной выделки и прикрепите оба листа к подсвеченной поверхности с помощью клейкой ленты. Осторожно напишите текст перьевой ручкой, стараясь не повредить пером поверхность бумаги.

4 Там, где в тексте нужно сделать отступ, передвиньте бумагу ручной выделки относительно листка с текстом и продолжайте работу.

МАТЕРИАЛЫ

Графленая бумага
Мягкий карандаш 2В и линейка
Перьевая ручка и фетровый фломастер
Бумага ручной выделки, с золотыми блестками
Ящик с подсветкой (или оконное стекло, или стол со стеклянной крышкой и поставленной снизу лампой)
Деревянная шпулька для свитка
(ее можно купить в магазине «Сделай сам» или художественном салоне)
Лента
Клейкая лента

5 Прикрепите лист бумаги ручной выделки с написанным текстом к шпульке с помощью клейкой ленты и заверните в виде свитка. Перевяжите свиток лентой.

νῦν δέ τι σοὶ ὡς οὐδὲν λέγει τὸ σωφρόνως τραφῆναι
 καὶ μὴν ἀκούσασθ' οἷός ἐστιν οὐνοσὶ πολέτης
 οὐκ αὖ μ' ἐάσεις;
 μὰ Δί' ἐπεὶ καὶ γὰρ ποτὴρός εἰμι.
 εἴνυ δὲ μὴ ταύτη γ' ὑπεύκτη, λέγ' ὅτι καὶ πονηρῶν
 οὐκ αὖ μ' ἐάσεις;
 μὰ Δία.
 καὶ μὰ Δία.
 μὰ τοῦ Ποσειδῶ, ἀλλ' αὐτὸ
 περὶ τοῦ πρότερος εἰπεῖν πρῶτα διαμαχοῦμαι
 οἷμαι διαρραγήσομαι.
 καὶ μὴν ἐγὼ οὐ παρήσω
 πάρες πάρες πρὸς τῶν θεῶν αὐτῶ διαρραγήναι

ПЕРЕВОД

- Хор:** В воспитанье разумном — значенья нет,
Ты, «воспитанный», это покажешь.
- Колбасник:** Так слушайте же в самом деле, какой он гражданин...
- Пафлагонец:** Опять не дашь сказать?
- Колбасник:** Конечно. И я прохвост, не ты один.
- Хор:** И если в этом не уступит, напомни,
кем ты был рожден...
- Пафлагонец:** Опять не дашь?
- Колбасник:** Клянусь Зевесом.
- Пафлагонец:** О, свят-Зевес!
- Колбасник:** О, Посейдон! За то, во-первых, биться буду
Чтоб речь всегда была за мной...
- Пафлагонец:** Ой, разорваться мне придется...
- Колбасник:** Так я и дам тебе, постой.
- Хор:** Позволь, позволь же ради Бога —
Ему и рваться, и трещать...

Комедия Аристофана пересказываются события войны между Афинами и Спартой, когда судьба города висела буквально на волоске из-за постоянных распрей между правителями Афин, часть которых оказалась предателями. В этом коротком отрывке происходит разговор между героями комедии Пафлагонцем и колбасником Агоракритом. Кроме того, в этой сцене участвует хор, который изображает 24 всадника, знатных афинских юноши.

ГЛАВА 8. РУССКАЯ КИРИЛЛИЦА

Кириллица была изобретена в IX веке специально для того, чтобы записывать с ее помощью тексты на старославянском языке. По внешнему виду буквы кириллицы напоминают греческие, однако их значение и алфавитный порядок следуют глаголице, которая была придумана столетием ранее двумя византийскими миссионерами, святыми Кириллом и Мефодием. Далее, на протяжении столетий кириллица постепенно трансформировалась, пока не приняла свой современный вид.

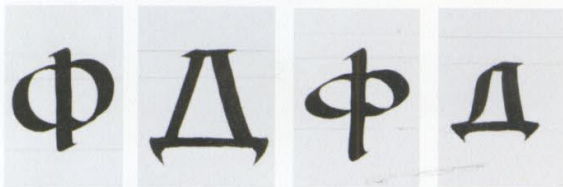
Появление кириллического алфавита окутано тайной. Сейчас мы можем лишь с уверенностью сказать, что происхождение кириллицы никак не связано со святым Кириллом — фессалонийским ученым, дипломатом и миссионером — имя которого носит этот алфавит. Святой Кирилл был изобретателем глаголицы, алфавита, который был создан им в 862 году н. э., когда Кирилл готовился отправиться в качестве миссионера в Великую Моравию вместе со своим братом, святым Мефодием. Глаголица была создана для того, чтобы сделать первый славянский перевод писаний и литургии. Глаголица сохранилась до двадцатого века в некоторых уголках Хорватии, где был принят католический чин богослужения. В целом же глаголицу можно считать забытым, мертвым языком, а именем святого Кирилла, придумавшего для славян глаголицу, называют теперь тот алфавит, которым пользуются в современной России и некоторых славянских странах.

Полагают, что впервые кириллица появилась в Болгарии. Когда в 864 году болгарский хан Борис принял крещение, вся Болгария была обращена в христианство и здесь было официально введено богослужение по греческому чину. Дошедшие до нас записи свидетельствуют о ряде неудачных попыток перевести литургию на староболгарский язык, а богослужение на старославянском языке стало проводиться только в конце 880-х годов. При этом введение нового алфавита, на котором стали писать богослужебные книги, встретило определенное сопротивление. Тогда же появились так называемые «Письма» монаха Храбра, в которых доказывалось, что придуманная святым Кириллом азбука — единственная система письма, полностью адекватная звукам славянского языка. В конце концов, был достигнут компромисс между сторонниками старой и новой системы

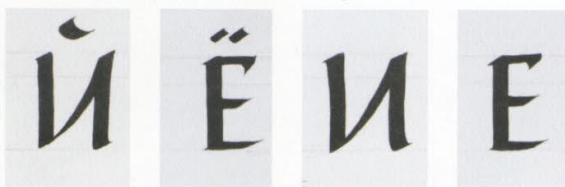
письма, — им стала кириллическая азбука, в которой набор букв был тем же, что и в глаголице, но писались эти буквы по-новому, на основе распространенного в то время греческого унциального шрифта.

Другие, также принявшие восточную христианскую веру славянские народы приняли и византийскую литургию, и кириллический алфавит, поэтому кириллица и по сей день используется как письменная система во всех странах, где принято православие. В некоторых странах кириллица со временем исчезла — так, например, до XVIII века кириллицей пользовались в Румынии, но затем она была вытеснена латинским алфавитом. С другой стороны, кириллица была введена в качестве официального алфавита в ряде неславянских стран, например, в регионах Российской империи, ставших впоследствии республиками Советского Союза, и в Монголии.

Монах Храбр утверждал, что алфавит святого Кирилла содержит 38 букв, однако самые ранние из дошедших до нас записей — как на кириллице, так и на глаголице, — свидетельствуют о том, что в то время еще не сложились окончательные стандарты этих алфавитов и потому в каждом регионе они имели свои, порой весьма заметные отличия. Постепенно, в ходе эволюции современных языков, отдельные буквы кириллицы вышли из употребления, а кое-где были введены дополнительные буквы. Вот почему кириллические алфавиты, принятые в разных странах, неодинаковы. Так, например, и сербский, и болгарский алфавиты состоят из 30 букв, но совпадают в этих алфавитах только 25 букв. В этой главе мы будем говорить об одной из форм кириллицы — современном русском алфавите, который принял свой нынешний вид после реформы 1918 года.

В кириллическом алфавите прописные (вверху слева) буквы выглядят увеличенными копиями строчных (вверху справа) букв.

Пары букв кириллического алфавита «й» (и краткое) и «и» (вверху слева), и «е» и «ё» отличаются наличием или отсутствием поставленного над буквой акцента (в данном случае это штрих или две точки).

МАТЕРИАЛЫ

Кириллица – это очень красивый шрифт, идеально приспособленный для украшения красками и позолотой. Когда вы будете смешивать гуашевую краску, самое главное – довести ее до такой консистенции, когда она будет плавно и равномерно стекать с пера.

Нанесение позолоты сначала может показаться начинающему очень сложным процессом, но, как и в любом деле, все сложное становится простым только в результате постоянной практики.

Калька позволяет тщательно выписать буквы или перевести узор, а затем аккуратно перенести на бумагу.

Позолота продается в книжечках по 25 листочков в каждой. Когда клей, которым покрыта иллюминируемая буква, слегка подсохнет, просто прижмите к нему листочек позолоты, повернутый лицевой стороной к букве.

Костяной нож используют для того, чтобы прочерчивать и разглаживать бумагу, и чаще всего он требуется при изготовлении самодельных книг. Кроме того, костяным ножом разрезают по размеру большие листы бумаги.

Гладилка с изогнутым костяным наконечником нужна для придания блеска позолоте. Вначале осторожно протрите позолоту, а затем постепенно увеличивайте нажим на гладилку до тех пор, пока позолота не засверкает.

Линейка. С помощью пластиковой линейки удобно расчерчивать линии строки. Благодаря этим линиям все написанные вами буквы будут одинаковыми.

Заостренными перьями можно проводить тонкие и толстые линии, изменяя для этого нажим на перо.

Лучше всего наносить позолоту на слегка разведенный водой **белый клей ПВА**. Покройте иллюминируемую букву слоем клея и дайте ему подсохнуть около 15 минут.

Кисти нужны для смешивания красок, загрузки перьев краской и окрашивания фона или узоров. Для большинства задач идеально подходит кисть № 4, но для более тонких работ лучше использовать кисть № 00.

Палитра нужна для смешивания и разведения водой гуашевых и акварельных красок, которые используются для письма или украшения текста.

Карандаши. Переносите линии с кальки на бумагу с помощью твердого карандаша, а иллюминированные буквы на самой бумаге намечайте мягким карандашом.

Чернила в пузырьке лучше всего использовать вместе с плакатными перьями, поскольку такие чернила очень легко стекают с пера.

Плакатные перья используют для больших по формату каллиграфических работ.

Широкими перьями можно проводить тонкие и толстые линии, меняя для этого угол наклона пера.

ПРОПИСНЫЕ БУКВЫ КИРИЛЛИЦЫ

Если вы уже освоили помещенные в начале нашей книге латинские шрифты, у вас не возникнет проблем с кириллицей. Прописные буквы кириллицы выглядят строгими и прочными, и различия между тонкими и толстыми линиями в них менее заметны, чем в большинстве романских шрифтов. В некоторых буквах имеются засечки, которые помогают различать похожие внешне буквы.

В печатном кириллическом шрифте строчные буквы выглядят уменьшенными копиями прописных букв. Понять форму этих букв вам поможет освоенный ранее каролингский шрифт (с. 34–37, 44) и римская капитель (с. 58–59). Широкое перо при написании букв кириллицы держат под углом от 20° до 30°, хотя некоторые буквы требуют более плоского или, напротив, более крутого угла наклона пера к поверхности бумаги.

Буквы курсивного, или скорописного, русского шрифта широко различаются по стилю исполнения, однако в этой главе мы будем опираться на общий русский курсив. Развитие кириллического курсива в последние столетия проходило приблизительно так же, как развитие латин-

ских курсивных шрифтов. Показанный на с. 146, 147 русский курсив основан на латинском шрифте «копперплейт». Самым большим отличием можно считать то, что русский курсив пишется под наклоном 10°, тогда как в копперплейте наклон пера к поверхности бумаги составляет 45°.

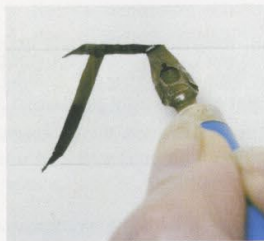
Для письма русским курсивом вам потребуется тонкое перо. Техника проведения тонких и толстых линий с варьированием нажима на перо остается той же, что и при написании шрифта «копперплейт» (см. с. 114–117). Держите кончик пера направленным в ту сторону, куда проводится линия, и не забывайте о том, что в ряде случаев вам нужно будет изменять угол наклона пера.

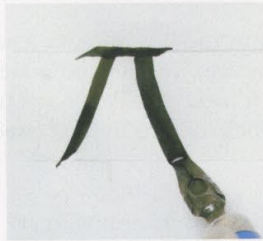
Пишем букву «Д»

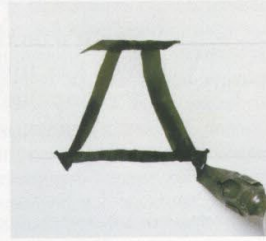
1 Проведите первый штрих с наклоном пера в 20–25° от верхней до основной линии строки, слегка изогнув линию влево.

2 Вернитесь к вершине буквы и проведите заходящую за левый край первого штриха вертикальную линию вдоль верхней линии строки, держа перо под тем же углом, что и раньше.

3 Проведите от верхней части буквы диагональную линию вправо, держа перо под тем же углом. Доведите этот штрих до основной линии строки.

4 Проведите слева направо штрих, идущий вдоль основной линии строки. В конце штриха поверните перо под углом 45° и сделайте засечку. Такая же засечка встречается в буквах Б, Г, Ц и Щ.

Пишем букву «Э»

1 Проведите обращенную вправо дугу от верхней до основной линии строки, держа перо под углом 30°.

2 Отступите влево и добавьте короткую соединяющуюся с нижним концом первого штриха дугу, держа перо под тем же углом.

3 Вернитесь к вершине буквы и проведите вниз штрих, образующий верхнюю арку буквы.

4 Отступите влево на середину строки и проведите слегка изогнутый штрих, соединяющийся с левым краем первого штриха. Следите за тем, чтобы последний штрих не получился слишком изогнутым.

Пишем букву «Ф»

1 Поставьте перо под углом 25° и проведите вертикальный штрих, идущий от верхней до основной линии строки.

2 Приложите перо к верхней части первого штриха и нарисуйте изогнутую влево дугу, соединяющуюся с нижней частью первого штриха.

3 Приложите перо к правой стороне первого штриха на той же высоте, откуда вы начинали второй штрих, и проведите изогнутую вправо дугу, соединяющуюся с нижней частью первого штриха.

СТРОЧНЫЕ БУКВЫ КИРИЛЛИЦЫ

Как и в большинстве романских языков, кириллический шрифт включает в себя как прописные, так и строчные буквы. Многие из этих букв покажутся говорящему и пишущему по-английски человеку хорошо знакомыми, хотя произносятся эти буквы совсем не так, как в английском языке.

Современный печатный кириллический шрифт берет начало от шрифта, принятого еще при царе Петре I, — этот шрифт был разработан на основе западноевропейских типографских литер. Известный как «гражданский шрифт», он применяется и в наши дни для печатания «светских» книг, в то время как в богослужебной литературе продолжают использовать более древний, близкий к готическому шрифт.

Показанный ниже алфавит — это рукописный вариант гражданского шрифта, который широко используется для плакатов и объявлений. В советский период таким шрифтом писали стенгазеты, — они всегда делались от руки, поскольку в СССР все типографии были государственными и печатае-

мая в них продукция проходила строжайшую цензуру. При этом властям удалось достичь парадоксального эффекта, — благодаря стенгазетам и рукописным объявлениям многие советские граждане научились писать красиво и разборчиво.

В средневековой России официальные и деловые документы писали шрифтом, который был неудобочитаемым для русского глаза, — это объясняется тем, что тогдашние писцы брали за образец шрифты, которыми пользовались в странах Западной Европы. Наконец, в XVIII веке появилась производная от шрифта «копперплейт» форма русского курсивного письма, которая стала основой современного русского курсива.

Пишем букву «б»

1 Держа перо под наклоном приблизительно 45°, проведите плоскую, наклоненную влево дугу, начав ее от верхней линии строки и закончив небольшим поворотом вправо у основной линии строки.

2 Приложите перо к начальной точке первого штриха и проведите слегка изогнутую вправо линию вдоль верхней линии строки. Затем перенесите перо к середине первого штриха и проведите плоскую, изогнутую вправо дугу, соединяющуюся с нижним концом первого штриха.

Пишем букву «ж»

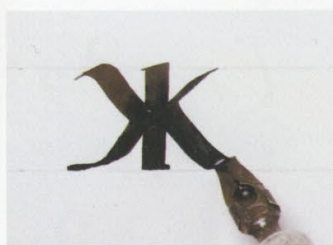
1 Поверните перо под углом 30° и проведите слегка изогнутую линию от х-линии, доходящую до середины между х-линией и основной линией строки.

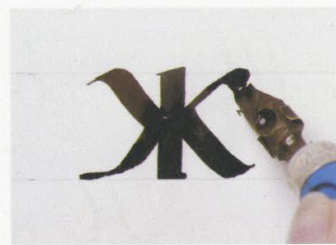
2 Поверните перо под углом 10° и проведите влево диагональную линию от нижнего конца первого штриха до основной линии строки.

3 Передвиньте перо вправо и проведите вертикальную линию от х-линии до основной линии строки, держа перо под углом 20°.

4 Поверните перо под углом 25° и проведите диагональную линию вначале влево от х-линии до середины вертикального штриха, а затем, не отрывая пера, продлите ее по диагонали вправо, до основной линии строки.

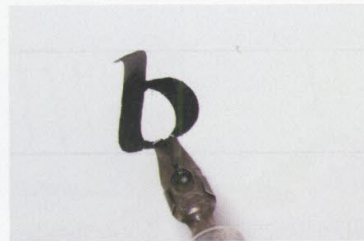

5 Добавьте завиток на верхнем правом конце буквы, держа перо под углом 45°.

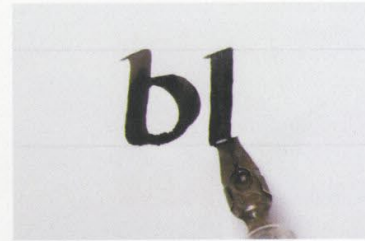
Пишем букву «ы»

1 Держа перо под углом 25°, проведите вертикальный штрих от х-линии, заканчивающийся небольшим изгибом вправо возле основной линии строки.

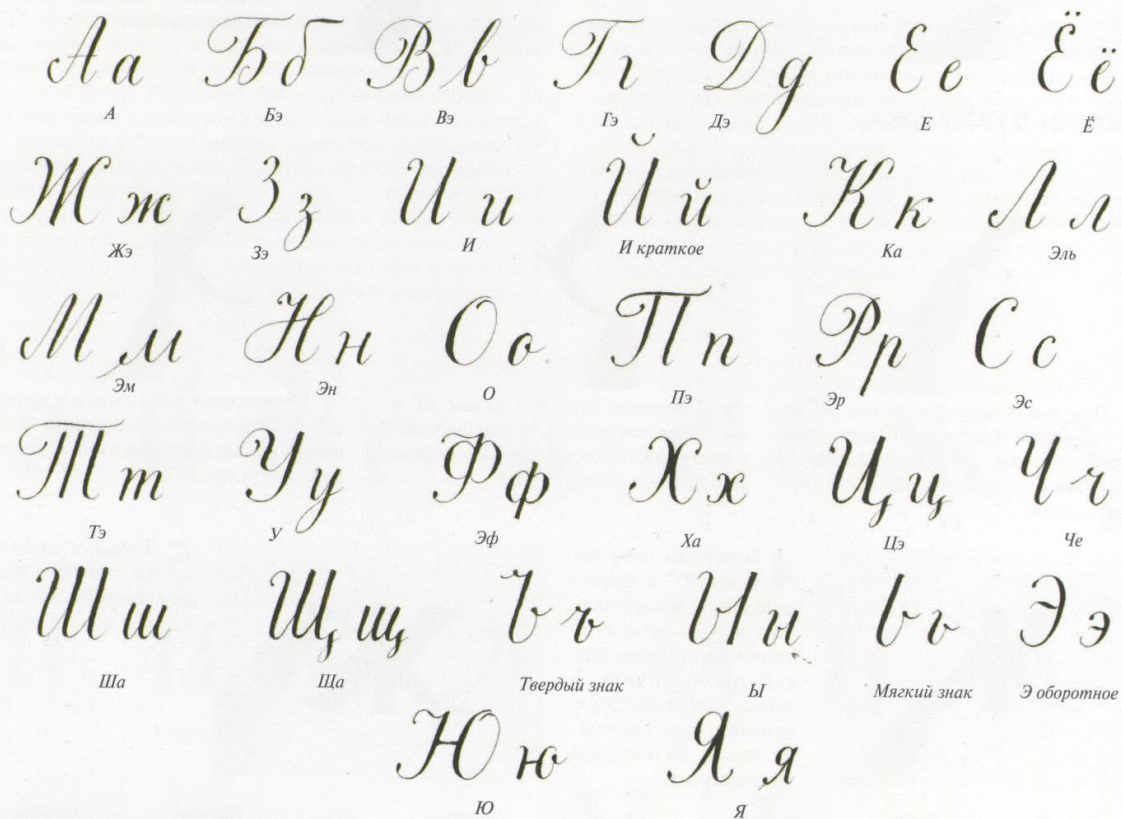
2 Перенесите перо чуть выше середины первого штриха и проведите изогнутую вправо дугу, соединяющуюся с концом первого штриха на основной линии строки.

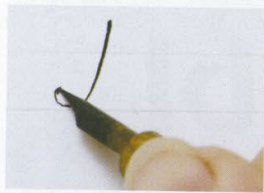
3 Добавьте отдельно стоящий вертикальный штрих, продолжая держать перо под тем же углом.

КУРСИВНЫЙ АЛФАВИТ

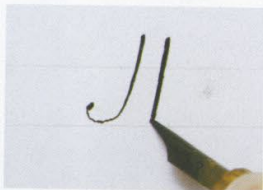
Курсивный кириллический шрифт пишут тонким пером, соблюдая те же правила, что и при написании шрифта «копперплейт», но держа перо под более плоским углом – всего в 10° . Штрихи снизу вверх проводите с легким нажимом на перо, увеличивайте нажим, когда будете проводить штрихи, направленные сверху вниз, и следите за тем, чтобы буквы были овальными, но не круглыми.

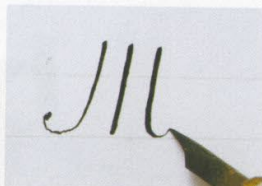
Прописная букву «Т»

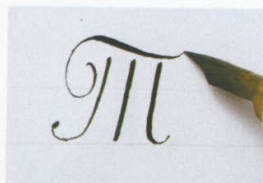
1 Слегка нажимая на перо, проведите штрих от верхней до основной линии строки. Подойдя к основной линии строки, ослабьте нажим на перо и сделайте завиток влево.

2 Проведите второй штрих, параллельный первому, и отстоящий по ширине приблизительно на половину высоты х-линии.

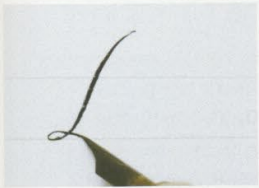

3 Проведите, отступив вправо на то же расстояние, третий штрих. Подойдя к основной линии строки, ослабьте нажим на перо и сделайте маленький завиток вправо.

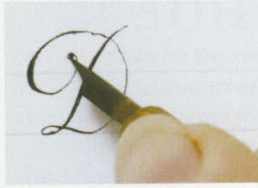

4 Проведите начинающийся широким завитком штрих, проходящий по горизонтали над первыми тремя штрихами и слегка изгибающийся вниз и вправо. В конце штриха ослабьте нажим на перо.

Прописная буква «Д»

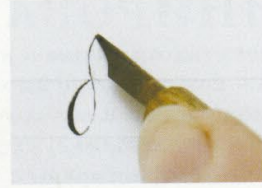

1 Проведите от верхней линии строки плавно наклоненный влево штрих, внизу поверните штрих влево и сделайте маленькую петлю, пересекающуюся с вертикальной частью штриха.

2 Ослабив нажим на перо, продолжайте вести штрих вправо, поворачивая его вверх. Проведите линию через верхнюю часть штриха, поверните вниз и влево и завершите штрих маленьким кружком на конце.

Строчная буква «б»

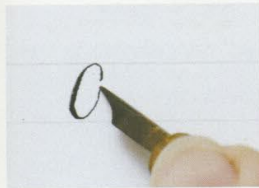

1 Проведите от х-линии дугу влево и вниз при умеренном нажиме на перо. Ослабьте нажим на перо и поверните линию вправо и вверх. Линия должна пересечь верхний конец штриха и дойти до верхней линии строки.

2 Поворачивая перо под прямыми углами, проведите горизонтальную изогнутую линию, усилив нажим на перо.

Строчная буква «а»

1 Начните штрих чуть ниже х-линии строки, проведите дугу вверх и вправо при слабом нажиме на перо, затем усилие нажим и проведите штрих вниз, плавно завернув его вверх и вправо у основной линии строки. Продолжайте вести волосную линию вверх, ослабив нажим на перо.

2 Приставьте кончик пера к х-линии и проведите вертикальный штрих. Ослабьте нажим на перо у основной линии строки и сделайте плавный изгиб вверх и вправо.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ И ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

При работе широким пером самой распространенной ошибкой является неумение держать его под постоянным углом. Когда вы пишете формальный русский шрифт, угол наклона пера должен равняться 20–25°. При этом угол наклона пера может сознательно меняться, например, при написании верхней засечки в букве «Г» или нижней засечки в букве «Д» угол наклона пера

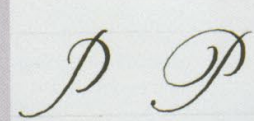
должен составлять 45°, а в некоторых штрихах букв «З» и «Я» перо наклоняется под более плоским углом. Очень часто начинающие не справляются с формой букв курсивного шрифта. Помните, что в формальном алфавите линии букв должны быть прямыми или округлыми, а в буквах курсивного шрифта — эллиптическими и слегка наклонными.

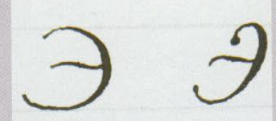
Никогда не путайте буквы «Ш» и «Щ», помните, что на нижнем правом конце буквы «Щ» всегда имеется хорошо заметная засечка, уходящая под основную линию строки. Следите также за тем, чтобы вертикальные штрихи в этих буквах были равномерно разнесены по ширине.

В формальном русском алфавите строчная буква «р» пишется практически так же, как буква «р» в латинском «рондо». Бочонок этой буквы следует писать двумя штрихами, начиная каждый от ствола буквы. Одна дуга при этом направлена вниз и вправо, а вторая вверх и влево. Чтобы буква выглядела четко, проведите нижний выносной элемент дальше под основную линию.

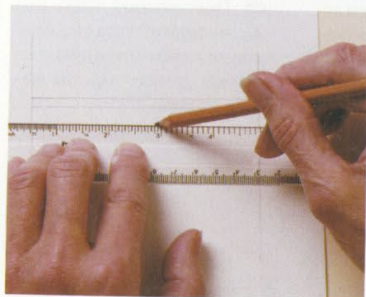
Курсивная прописная буква «Р» напоминает прописную букву «Р» в шрифте «копперплейт» и пишется так же. Здесь очень важен баланс между левой и правой частями буквы. В букве, которая написана слева, левый завиток получился слишком мелким, и от этого правый завиток выглядит слишком крупным. Помните, что завитки должны располагаться симметрично.

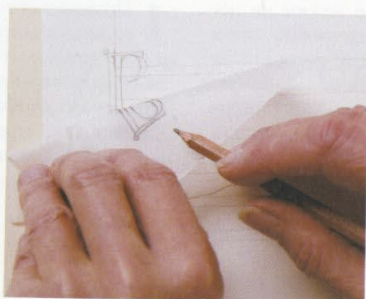
Прописная курсивная «Э» напоминает перевернутую «Е» в унциале. Буква слева получилась округлой и статичной. Правильно написанная буква легко поднимается к вершине, а затем переходит в плавный вертикально расположенный эллипс, заканчивающийся внизу завитком влево и вверх. Перекадина должна уравнивать концы вертикального элемента и не должна быть слишком короткой.

СТИХОТВОРЕНИЕ, ИЛЛЮМИНИРОВАННОЕ ПОЗОЛОТОЙ

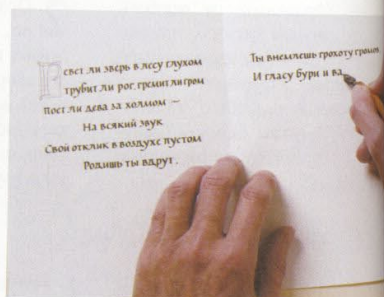
Ничто так не украшает стихотворение – в данном случае это короткое стихотворение А. С. Пушкина – как позолота. Вы можете нанести ее в несколько слоев, поскольку позолота легко пристает к позолоте. Раскрасьте начальную букву стихотворения уже после того, как она будет нанесена, в противном случае позолота может прилипнуть к краске. Лучше всего контрастируют с золотом красный, синий и зеленый цвета.

1 Напишите стихотворение на бумаге для картриджей, это позволит вам оценить площадь, которую будет занимать текст. Аккуратно сложите лист бумаги для картриджей вдоль пополам, вновь разверните, а затем начертите на обеих половинках развернутого листа поля и линии строк.

2 Переведите с помощью кальки или напишите от руки карандашом заглавную букву стихотворения, занимающую по высоте две строки. Наметьте окружающий букву прямоугольник.

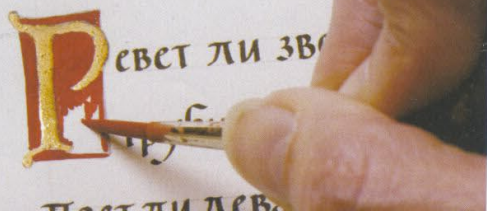
3 Напишите текст черной гуашью, разведенной в воде и загруженной на перо с помощью кисти.

4 Разведите клей ПВА до консистенции гуашевой краски. Возьмите маленькую кисточку и покройте заглавную букву стихотворения тонким ровным слоем клея. Дайте клею просохнуть в течение 15 минут, а затем слегка подышите на клей и приложите к букве листок позолоты.

5 Аккуратно снимите листок позолоты. Если позолота не полностью покрыла всю букву, еще раз приложите к ней листок позолоты. При этом вы можете нанести любое количество слоев позолоты, не прибегая больше к клею. Отполируйте позолоту до блеска.

6 Разведите гуашевую краску и окрасьте окружающую букву прямоугольник маленькой кистью. При желании вы можете добавить узоры или обвести контур буквы краской другого цвета.

МАТЕРИАЛЫ

Бумага для картриджей
Мягкий карандаш 2В
Перо «William Mitchell» № 3,5
Заостренное перо
Гуашевая краска
Белый клей ПВА
Лист позолоты
Гладилка для позолоты
Линейка
Кисть № 0 или 1

ЭХО

Рсвет ли зверь в лесу глу
трубит ли рог, гремит ли
Поет ли дева за холмом —
На всякий звук
Свой отклик в воздухе пуст
Родишь ты вдруг.

ЭХО

Рсвет ли зверь в лесу глухом,
трубит ли рог, гремит ли гром,
Поет ли дева за холмом —
На всякий звук
Свой отклик в воздухе пустом
Родишь ты вдруг.

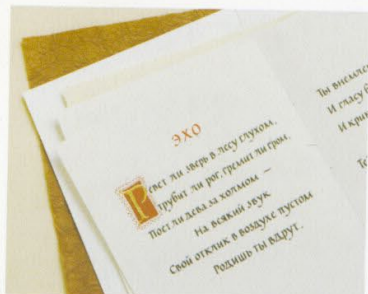
Ты внемлешь грохоту громов,
И гласу бури и валов,
И крику сельских пастухов —
И шлешь ответ;
Тебе ж нет отзыва ... Таков
И ты, поэт!

Александр П.

7 Далее разведите водой красную гуашевую краску и напишите название стихотворения, взяв более широкое перо, чем то, которым вы писали текст. В конце напишите той же краской внизу стихотворения имя автора. Его следует написать заостренным пером и курсивным шрифтом.

МИНИАТЮРНЫЙ МАНУСКРИПТ

В такой маленькой, состоящей из одного блока книжечке можно написать стихотворение или несколько народных пословиц и поговорок. Подберите контрастную по цвету бумагу для форзацев и обложки. Книжечка сшивается простым нитяным швом. Обложка сделана из твердого картона, обернутого тонкой бумагой. Не используйте для этого слишком плотную бумагу, которая может легко покоробиться.

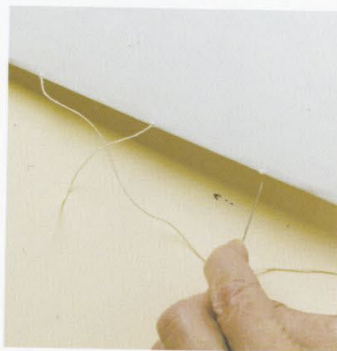
1 Подравняйте бумагу для картриджей и один лист декоративной бумаги по размеру листа текста. Положите сверху страницу с текстом, далее лист декоративной бумаги, еще один лист бумаги для картриджей и в самом низу — лист картона. Аккуратно сложите все листы пополам по вертикали так, чтобы они были аккуратно вложены друг в друга.

2 Отметьте с помощью карандаша и линейки точку внутри внутреннего сгиба книжечки, расположенную немного выше центральной горизонтальной линии листа. Отметьте две точки, отстоящие на равном расстоянии сверху и снизу от первой точки.

3 Проколите шилом все листы в местах, отмеченных точками. Не забудьте о том, что отверстие должно проходить и сквозь лист картона.

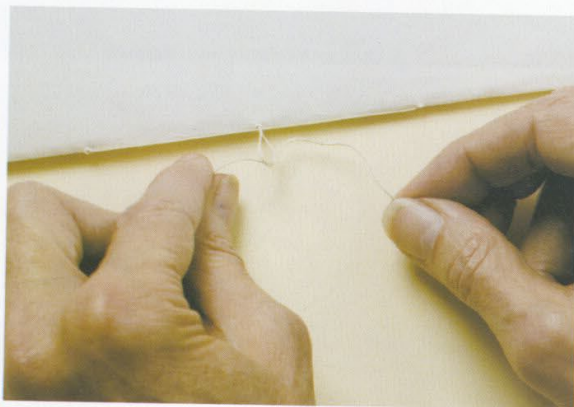
4 Вденьте нитку в иглолку и пропустите нитку сквозь центральное отверстие с внешней стороны книжечки, оставив снаружи кончик, которым впоследствии будут связаны нитки.

5 Перейдите к верхнему отверстию и пропустите в него нитку с внутренней стороны книжечки. Перенесите иглолку к нижнему отверстию и проденьте нитку внутрь книжечки.

МАТЕРИАЛЫ

Иллюминированный текст, написанный на бумаге для картриджей
2 листа чистой бумаги для картриджей
2 листа декоративной бумаги (желательно разного цвета)
Лист тонкого картона
Мягкий карандаш 2В
Линейка
Шило
Игла
Нитка
Костяной нож

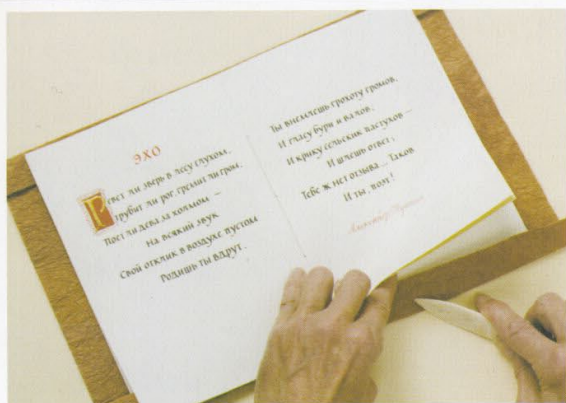
6 Пропустите иглолку сквозь центральное отверстие и выведите нитку наружу. Туго свяжите оказавшиеся с внешней стороны книжечки концы ниток.

ЭХО

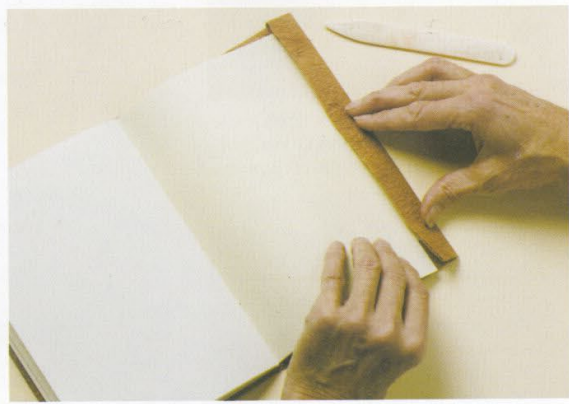
Рсвет ли зверь в лесу глухом,
Трубит ли рог, гремит ли гром,
Пост ли дёва за холмом —
На всякий звук
Свой отклик в воздухе пустом
Родишь ты вдруг.

Ты внемлешь грохоту громов,
И гласу бури и валов,
И крику сельских пастухов —
И шлешь ответ;
Тебе ж нет отзыва ... Таков
И ты, поэт!

Александр Пушкин

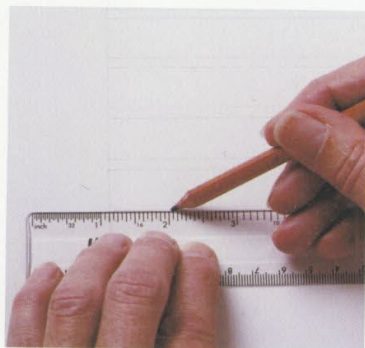
7 Возьмите лист декоративной бумаги, больше по размеру со всех сторон на 3,2 см, чем раскрытая книжечка. Положите бумагу под раскрытую книжечку и заверните ее края через края картонной обложки и нижнего чистого листа бумаги для картриджей. Проведите жесткие складки с помощью костяного ножа. Оберните декоративной бумагой все края раскрытой книжечки.

8 Вставьте нижний лист бумаги для картриджей в складки декоративной бумаги, после чего книжечка не будет разваливаться, даже не будучи склеенной.

НАПИСАННЫЙ КУРСИВОМ ТЕКСТ С УЗОРОМ

В данном случае написанный курсивом текст украшен цветочным узором. Выберите узор, который лучше всего подходит к написанному тексту. Нарисуйте узор на листе бумаги и переведите на кальку. В данном случае мы выбрали небольшой скромный цветочный узор, но при желании вы можете расширить и усложнить его.

1 Расчертите строки на листе бумаги ручной выделки.

2 Напишите текст на ненужном листе бумаги, чтобы понять, как вам лучше расположить его по строкам, оставив при этом слева достаточно свободного места для бордюра.

3 Нарисуйте на кальке простой цветочный узор сами или скопируйте его с шаблона на с. 218. Это нужно для того, чтобы не стирать карандашные линии на бумаге ручной выделки, которая очень плохо реагирует на прикосновения ластика.

4 Возьмите заостренное перо и напишите черной гуашью выбранный вами текст на бумаге ручной выделки.

5 Переведите узор с кальки на лист бумаги ручной выделки с помощью твердого карандаша. Возьмите маленькую кисть и раскрасьте узор гуашевыми красками.

6 В конце напишите над текстом слово «Пословица» красной гуашью. Это слово следует написать более формальным шрифтом, взяв для этого широкое перо.

МАТЕРИАЛЫ

Бумага ручной работы
Заостренное перо
Широкое перо
Карандаш
Калька
Линейка
Гуашевые краски разных цветов
Кисть

Пословица

Погонишься
за двумя
зайцами,
ни одного
не поймашь.

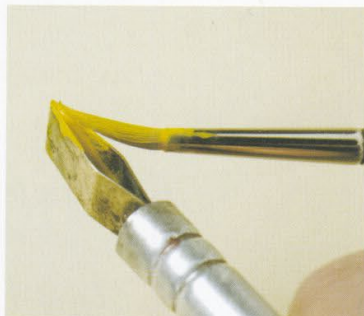

ЦВЕТНОЙ АЛФАВИТ

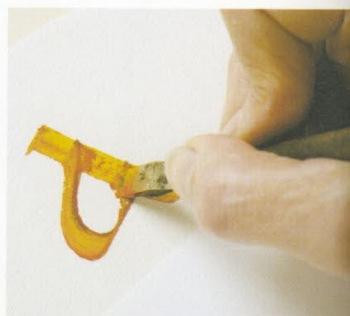
Этот проект дает вам возможность как следует поупражняться в каллиграфии. Напишите текст так, чтобы в нем были тонкие переходы цвета, но при этом постарайтесь ограничить свою палитру тремя-четырьмя красками. Алфавит мы будем писать от руки, не расчерчивая предварительно бумагу на строки, поэтому вам придется предварительно попрактиковаться на листах бумаги для картриджей.

1 Разведите гуашевые краски, взяв для каждой краски отдельную кисточку.

2 Загружайте каждую краску на большое плакатное перо с помощью кисточки, чтобы заполнить резервуар пера. Загрузите резервуар пера желтой гуашью с одной стороны и венецианской красной краской с другой стороны.

3 Напишите первую букву. При этом краски, которыми загружено перо, будут смешиваться прямо на бумаге.

4 Возьмите меньшее по размеру перо и продолжайте писать буквы алфавита, экспериментируя с разными сочетаниями красок. Вы можете понемногу добавлять новую краску после каждого проведенного вами штриха.

5 Проверяйте цвет краски на листе ненужной бумаги. Не забывайте о том, что во время работы все краски должны оставаться достаточно жидкими, — это необходимо для того, чтобы краска плавно и ровно сошла с пера.

МАТЕРИАЛЫ

Автоматическая ручка или плакатное перо
Плотная акварельная бумага
Широкое плакатное перо № 1, 1,5 или 0
Палитра
4 гуашевые краски: венецианская красная, коричневая, желтый кадмий и алая

6 Меняйте по ходу работы высоту и расположение букв. В конце работы вновь возьмите большое плакатное перо, чтобы дописать им последние буквы алфавита, цвет которых должен быть таким же, как у самых верхних букв.

А
Б В Г Д
Е Ё Ж З И
Й К Л М
Н О П Р С Т
У Ф Х Ц Ч
Ш Щ Ъ Ы Ь
Э Ю Я

ГЛАВА 9. ИВРИТ

Основным достоинством пишущего на иврите каллиграфа всегда считалось то, насколько понятным и четким получился созданный им текст. Самые ранние написанные на иврите копии священных писаний Ветхого Завета появились более 2000 лет тому назад, поэтому в те времена, до изобретения книгопечатания, каллиграф должен был не только обладать красивым почерком, но и быть предельно внимательным, чтобы не исказить при переписывании ни единого слова.

Арамейский шрифт был перенят евреями ко второму столетию до н. э. и тогда же полностью вытеснил прежнее клинописное письмо, записи которым делались на глиняных табличках, которые затем подвергали обжигу или высушивали на солнце. Довольно скоро арамейский шрифт разделился на две, четко различающиеся формы: западный шрифт «ашкенази», который писали гусиным пером на пер-

гаменте, и восточный сефардический шрифт, который писали тростниковым пером на папирусе.

Писания Ветхого Завета продолжают переписывать от руки на пергаменте и в наши дни. Это делают специально обученные переписчики, использующие аутентичные древним материалы — в результате созданный ими текст представляет собой точную копию оригинала.

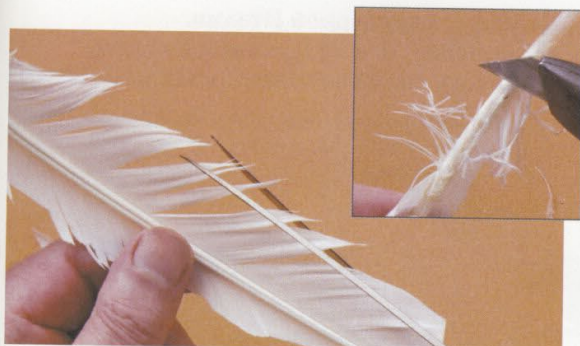
Как держать перо

Легко зажмите перо в руке, поместив его вертикально между большим и указательным пальцами и легко опирая ствол пера на согнутый средний палец.

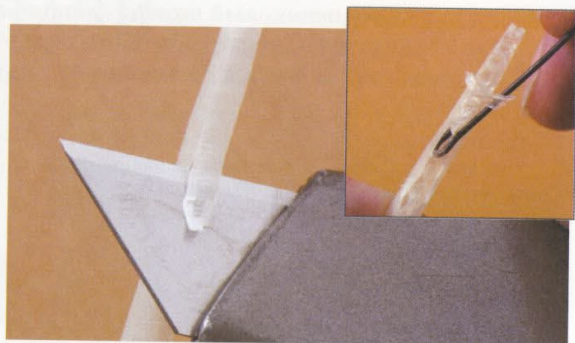

Следите за тем, чтобы во время письма перо соприкасалось с поверхностью бумаги по всей своей ширине — это помогает чернилам плавно и равномерно стекать с пера.

Как приготовить гусиное перо

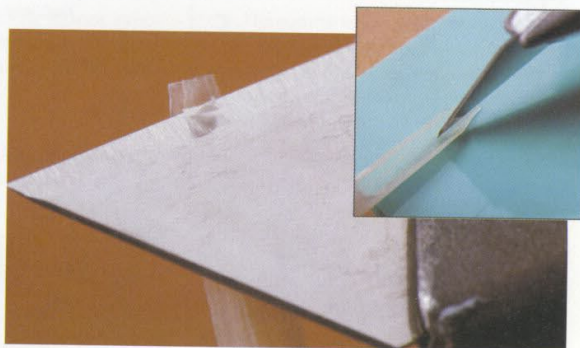
1 Возьмите гусиное перо в левую руку, срежьте правой рукой почти все волоски вдоль стержня пера, а затем зачистите кончик пера.

2 Возьмите острый нож, аккуратно обрежьте наискосок кончик пера, а затем выскребите крючком весь материал из его полости.

3 Обрежьте самый кончик пера, переверните перо и подравняйте его пишущую кромку.

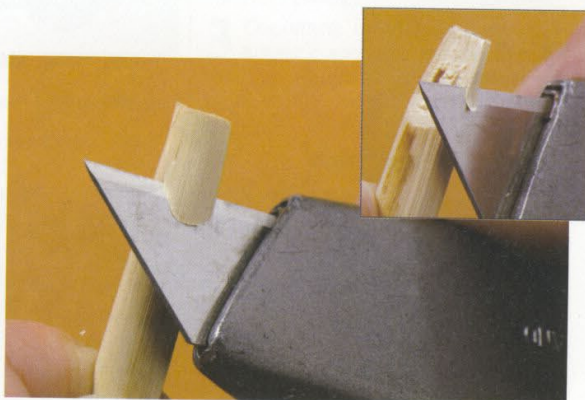

4 Обрежьте края пишущего кончика пера, переверните перо и сделайте ножом вертикальную прорезь длиной около 6 мм.

Как сделать перо из тростника

1 Возьмите стебель тростника и снимите верхнюю оболочку, чтобы обнажить твердый внутренний стебель.

2 Обрежьте ножом нижний край пера и придайте его кончику желаемый размер и форму.

АЛФАВИТ «АШКЕНАЗИ»

Средневековый шрифт «ашкенази» зародился в северной Италии.

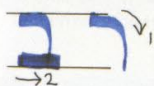
Он отличается от сефардического шрифта, применявшегося на Ближнем Востоке, и скорее приближается по внешнему виду к средневековым европейским шрифтам.

Внизу показаны 27 букв еврейского алфавита, также показано, как написать каждую букву. Высота буквы равна 3,5 ширины пера, и, хотя сам текст на иврите пишется справа налево, буквы в нем пишутся слева направо. Корен-

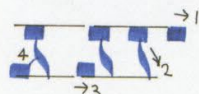
ным отличием от европейских шрифтов является то, что на иврите все буквы начинаются от верхней линии строки, которая в данном случае становится основной линией.

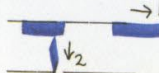
Алеф, немая буква

Бет, как в «бал»

Гимель, как в «гон»

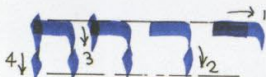
Хей, как в «хата»

Вав, как в «волк»

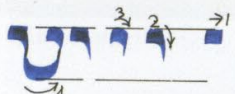
Зайн, как в «зонт»

Хет, как в «кок»

Тет, как в «тон»

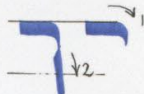
Тет, альтернативная форма

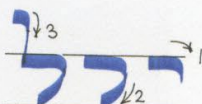
Йуд, как в «йорк»

Каф, как в «кок»

Каф, в случае, когда буква стоит в конце слова

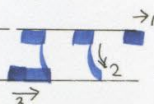
Ламед, как в «лето»

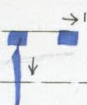
Мем, как в «метро»

Мем, когда буква стоит в конце слова

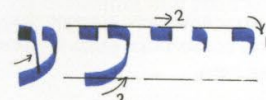
Нун, как в «ну»

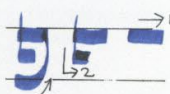
Нун, когда буква стоит в конце слова

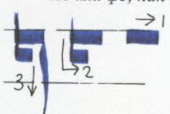
Самех, как в «сон»

Айн, практически немое придыхание

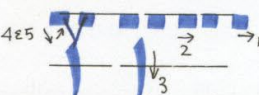
Пе или фе, как в «пик» или «фит»

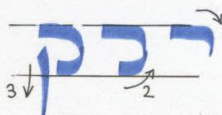
Пе или фе, когда буква стоит в конце слова

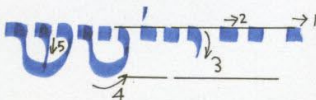
Цади, среднее между «тип» и «зип»

Цади, когда буква стоит в конце слова

Куф, как в «крик»

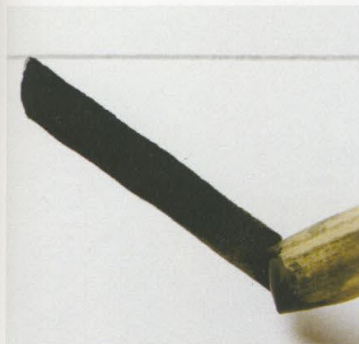
Шин или син, как в «шина» или «синий»

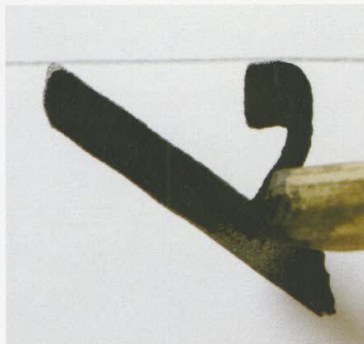
Тав, как в «ток»

ПИШЕМ БУКВЫ ШРИФТОМ «АШКЕНАЗИ»

Пишем букву «алеф»

1 Держа перо под углом 90° к поверхности бумаги, проведите диагональную линию слева направо и сверху вниз.

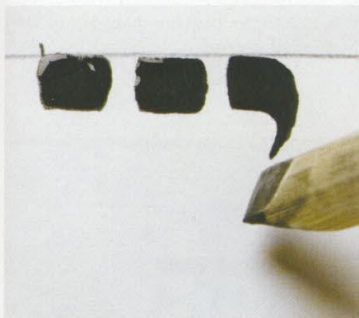

2 Вернитесь к верхней линии строки и добавьте завиток, уходящий вниз и соединяющийся с первым штрихом буквы.

3 Проведите краем пера вертикальную линию, начинающуюся от верхнего левого края буквы и завершите штрих короткой горизонтальной линией, идущей вдоль основной линии строки.

Пишем букву «шин»

1 Отметьте маленькую лигатуру в верхнем левом углу буквы, нанесите три одинаковых штриха вдоль верхней линии строки и завершите последний справа штрих маленькой, направленной вниз, пометкой.

2 Соедините левый и правый верхний штрихи буквы направленной вниз дугой.

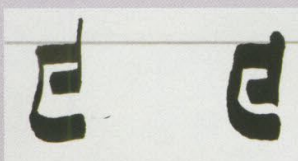

3 Соедините центральный верхний штрих с проведенной перед этим дугой с помощью вертикальной линии.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ И ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Чаше всего начинающие допускают две простые ошибки, которые могут испортить всю надпись.

- Не перегружайте перо чернилами, от этого теряется различие между толстыми и тонкими линиями и очертания буквы становятся плохо различимы.
- Никогда не толкайте перо — от этого на поверхности бумаги образуются кляксы.

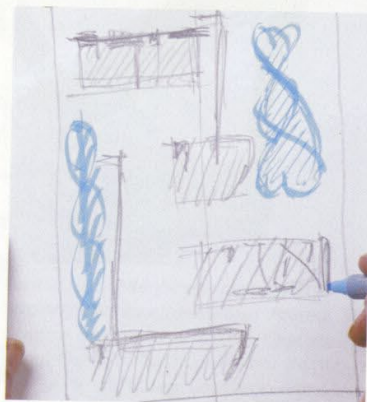
Написанные перегруженным пером лигатуры выглядят слишком жирными (вверху справа)

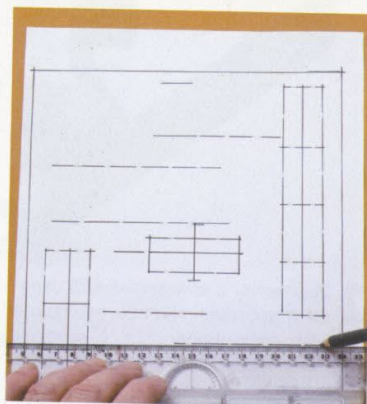
Если перо толкать, оно начнет оставлять на бумаге кляксы и неряшливые линии (вверху слева)

ЦИТАТА ИЗ «ПЕСНИ ПЕСНЕЙ»

Напишите знаменитое изречение из книги «Песнь песней» царя Соломона: «Я принадлежу моей возлюбленной, и моя возлюбленная принадлежит мне». Это изречение мы украсим цветным орнаментом, сами буквы напишем золотом, после чего это оригинальное признание в любви можно будет повесить на стену или подарить любимому человеку.

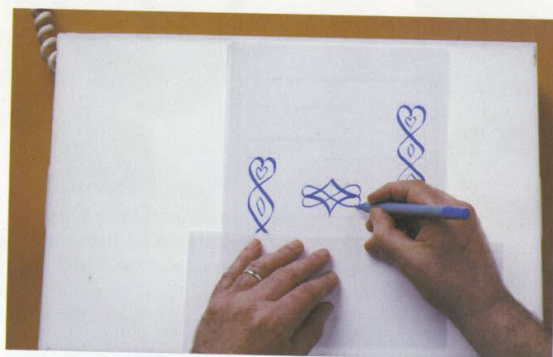
1 Сделайте набросок работы на листе бумаги для картриджей, включив в него как сам текст, так и орнамент, который должен сбалансировать выступающие края надписи.

2 Начертите мягким карандашом на листе картона рамки для узора и разметьте участки, на которых будет написан текст.

3 Возьмите новый лист бумаги для картриджей и попробуйте нарисовать орнамент от руки фломастером с фетровым пером.

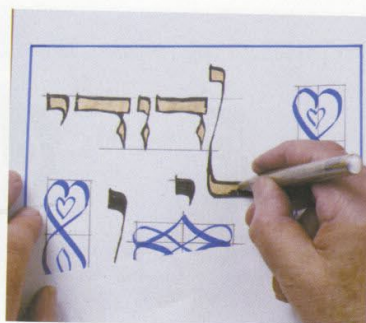
4 Вы можете переписать самые сложные участки орнамента на лист картона с подсветкой. Если вы почувствуете, что в этом нет необходимости, нарисуйте орнамент от руки.

5 Возьмите толстое бамбуковое перо и напишите текст черными чернилами. Держите перо под постоянным углом и не перегружайте его чернилами.

МАТЕРИАЛЫ

Картон
Бумага для картриджей
Мягкий карандаш 2B
Линейка
Фломастер с фетровым пером
Бамбуковое перо и черные чернила
Золотой фломастер
Ящик с подсветкой (по желанию)

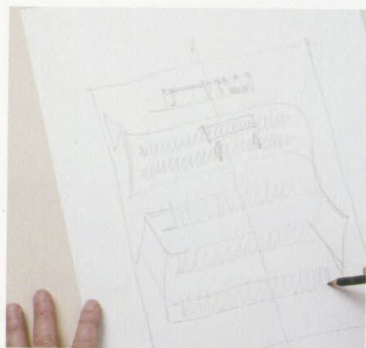

6 Когда чернила полностью просохнут, закрасьте внутренние части букв золотым фломастером, оставляя по краям каждой буквы тонкий черный контур. Сотрите все оставшиеся карандашные линии.

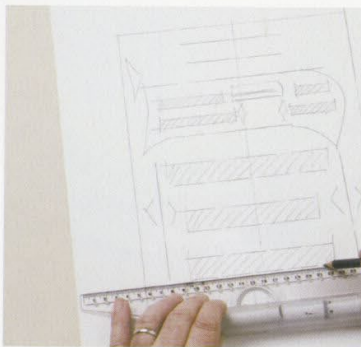

ШЕВИТИ

«Шевити» называется изречение, которое должно пробуждать в людях страх перед Богом. Если вы захотите сделать шевити своими руками, украсьте текст золотым орнаментом.

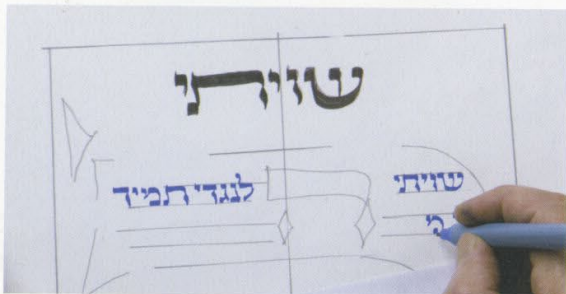
1 Сделайте набросок будущей работы на листе бумаги для картриджей, используя в качестве орнамента увеличенные буквы.

2 Перенесите текст на картон, проверяя высоту букв, которая будет различной на отдельных участках текста.

3 Возьмите бамбуковое перо и напишите основной текст черными чернилами, помня о том, что текст на иврите пишется справа налево, — следите при этом за тем, чтобы не смазать только что написанные буквы.

4 Напишите мелкий текст синим фломастером с фетровым пером, следя за тем, чтобы буквы занимали всю высоту строки. Обведите тем же фломастером рамку шевити.

5 Нарисуйте орнамент золотым фломастером.

МАТЕРИАЛЫ

Большой лист белого картона
Бумага для картриджей
Мягкий карандаш 2B
Линейка
Бамбуковое перо
Черные чернила
Синий фломастер с фетровым пером
Золотой фломастер
Тонкий черный фломастер

6 Обведите контуры орнамента тонким черным фломастером.

שויתי

שויתי כי מימיני
לגדי תמיד
בל-אמוט:

לגדי תמיד

כי מימיני

בל-אמוט:

ГЛАВА 10. АРАБСКАЯ ВЯЗЬ

Считается, что арабский шрифт является одной из форм набатейского письма, которое, в свою очередь, произошло от арамейского письма. Арабский шрифт распространился по Азии одновременно с исламом и существует в двух основных формах: курсивный, или повседневный шрифт, и куфический шрифт, который используют только для того чтобы переписывать Коран.

«Перья, и о том, что ими описывается». Коран 68:1

رَوَاهُ الْقَلَمُ وَمَا يَسْطُرُونَ

Куфический шрифт получил свое название в честь города Куфа, расположенного ныне на территории Ирана, и считается одним из самых красивых «божественных» образцов арабской вязи. Этот достаточно простой внешне шрифт производит сильное впечатление на зрителя благодаря сильным контрастам, возникающим между удлиненными горизонтальными и укороченными вертикальными линиями букв. Этот контраст придает особую динамику написанным этим шрифтом священным текстам.

رَوَاهُ الْقَلَمُ وَمَا يَسْطُرُونَ

Этот шрифт называется **магрибским куфическим**. Он появился в Северной Африке (аль-Магриб аль-Араби) и Испании в X веке н. э. Буквы в этом шрифте состоят из прямых и полукруглых линий, а также многочисленных завитков, придающих написанному этим шрифтом тексту дополнительную легкость и стремительность. Этот изящный шрифт до сих пор достаточно широко распространен в Северной Африке, а в других исламских странах используется исключительно для переписывания Корана.

رَوَاهُ الْقَلَمُ وَمَا يَسْطُرُونَ

Мухаггак, или «совершенный» шрифт, считается одним из двух оригинальных вариантов арабской вязи. До XVI века этот шрифт широко использовался для переписывания Корана и считался одним из самых красивых, величественных и четких арабских шрифтов.

رَوَاهُ الْقَلَمُ وَمَا يَسْطُرُونَ

Тулут, что означает по-арабски «одна треть», пользуется невероятной популярностью среди мастеров-каллиграфов. В прежние времена этим легким, стремительным шрифтом чаще всего делались монументальные надписи.

رَوَاهُ الْقَلَمُ وَمَا يَسْطُرُونَ

Шрифт «**наскх**», что означает «переписывание», выполняется, как правило, тонким пером. Изначально этим шрифтом переписывали книги пророков и другие священные манускрипты. С XVI века наскх был вытеснен шрифтом «мухаггак», который с этого времени был признан шрифтом, которым следует переписывать Коран.

رَوَاهُ الْقَلَمُ وَمَا يَسْطُرُونَ

Насталик, или «скоропись». Этот шрифт сами арабы цветисто называют «невестой всей исламской письменности». По всей видимости, этот шрифт возник как одна из форм наскха (см. выше) и был разработан персидскими каллиграфами, которые в основном переписывали стихотворные произведения арабских поэтов.

رَوَاهُ الْقَلَمُ وَمَا يَسْطُرُونَ

Дивани — это очень округлый шрифт, разработанный османскими каллиграфами в XVI веке и достигший пика популярности в XIX веке. Как правило, этот шрифт использовался при написании официальных документов, например, фирманов (законов).

Квадратный куфический шрифт. Этот монументальный шрифт появился в XIII веке и часто использовался для орнаментальных надписей на архитектурных сооружениях в Центральной Азии, Иране и Афганистане. Буквы в этом шрифте состоят из прямых углов, при этом переплетение черных и белых линий образует узор, напоминающий шахматную доску.

МАТЕРИАЛЫ

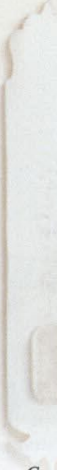
Качество написанного арабской вязью текста напрямую зависит от качества использованных для работы материалов и письменных принадлежностей. Искусство каллиграфии всегда очень высоко ценилось в арабском мире, что нашло отражение в той тщательности, с которой выбираются и готовятся чернила и перья, и в том, насколько тонко прорабатываются все детали текста, включая мельчайшие элементы букв и орнаменты.

Бумага (*аль-Варак*) пришла в арабские страны из Китая в восьмом столетии н. э. До этого арабы писали на пергамене и папирусе. Искусство изготовления бумаги ручной выделки достигло своего пика в XI веке, когда мастера начали производить бумагу высочайшего качества. Бумагу в то время делали из тряпок или обрезков ткани и покрывали слоем агара — смеси рисо-

вой муки, крахмала и яичного белка. Агар делал поверхность бумаги блестящей и гладкой. Перо скользило по такой бумаге на редкость легко и плавно.

Чернила (*аль-Джебр*) в арабских странах традиционно делались из ламповой сажи, собранной с зажженных в мечети свечей. Эта сажа смешивалась с гуммиарабиком, водой и солью, после чего готовые чернила наливались в изящную чернильницу — дават, — сделанную из стекла, керамики, а иногда даже из драгоценного металла или нефрита. Внутри чернильницы помещали тампон из шелковой или хлопчатобумажной ткани, — этот тампон помогал впитывать лишнюю влагу в чернильницу перо.

Тростниковые перья (*аль-Калам*) были тонкими, прочными и легкими. Такое перо покрыто сверху твердой оболочкой, но внутри мягкое. Лучшими считались перья, сделанные из тростника, срезанного берегах реки Васет в Ираке или на заболоченных берегах Каспийского моря.

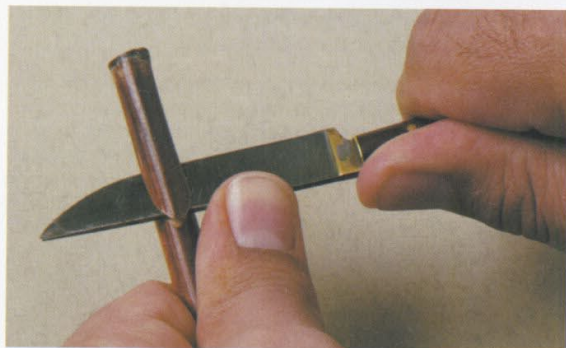
Подставка для ручки (*аль-Магатт*, или *Магта*, вторая справа) делалась из кости, черепахового панциря или раковины-жемчужницы. На этой подставке обрезали кончик пера или клали его на подставку во время работы.

Перочинный нож (*ас-Секин*) с острым как бритва лезвием использовался для заточки и обрезания перьев.

Делаем тростниковое перо (аль-Калам)

Если вы хотите научиться создавать аутентичные арабские тексты, вы должны будете освоить работу с тростниковым пером. Перо должно быть достаточно прочным, чтобы его можно было многократно подрезать, и достаточно долго-

вечным, чтобы им можно было написать достаточно большой по объему текст. Умение изготовить перо считалось одним из важнейших для каждого каллиграфа навыков. Перо «аль-Калам» делается в шесть приемов.

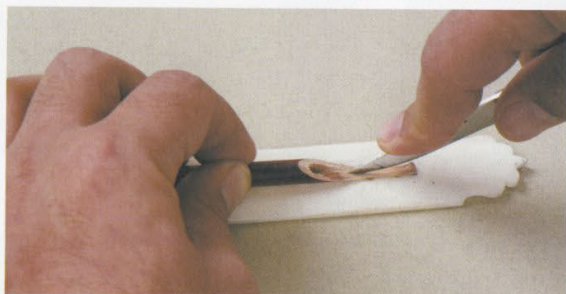
1 Срежьте кончик тростникового стебля по диагонали.

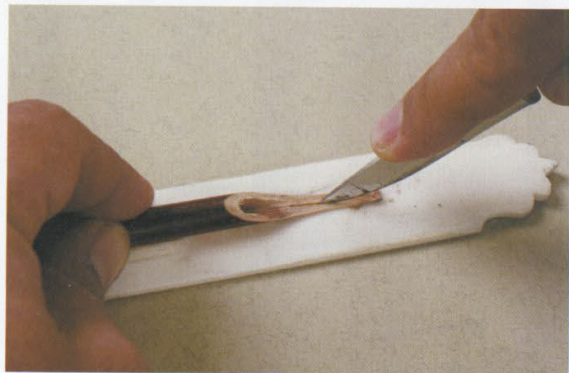
2 Подравняйте внутреннюю сторону пера, придав ему плавную вогнутую форму, и удалите внутренние волокна из полости стебля.

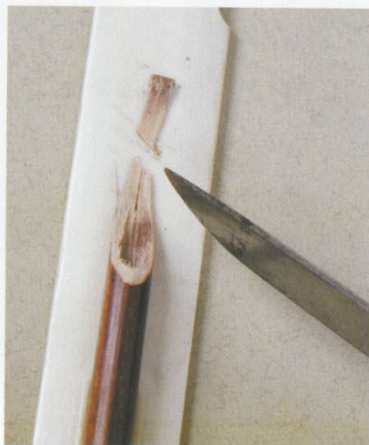
3 Заострите две боковых стороны пера (плечики). Таким способом устанавливают ширину пера.

4 Положите перо на подставку и расщепите острым ножом кончик пера между плечиками.

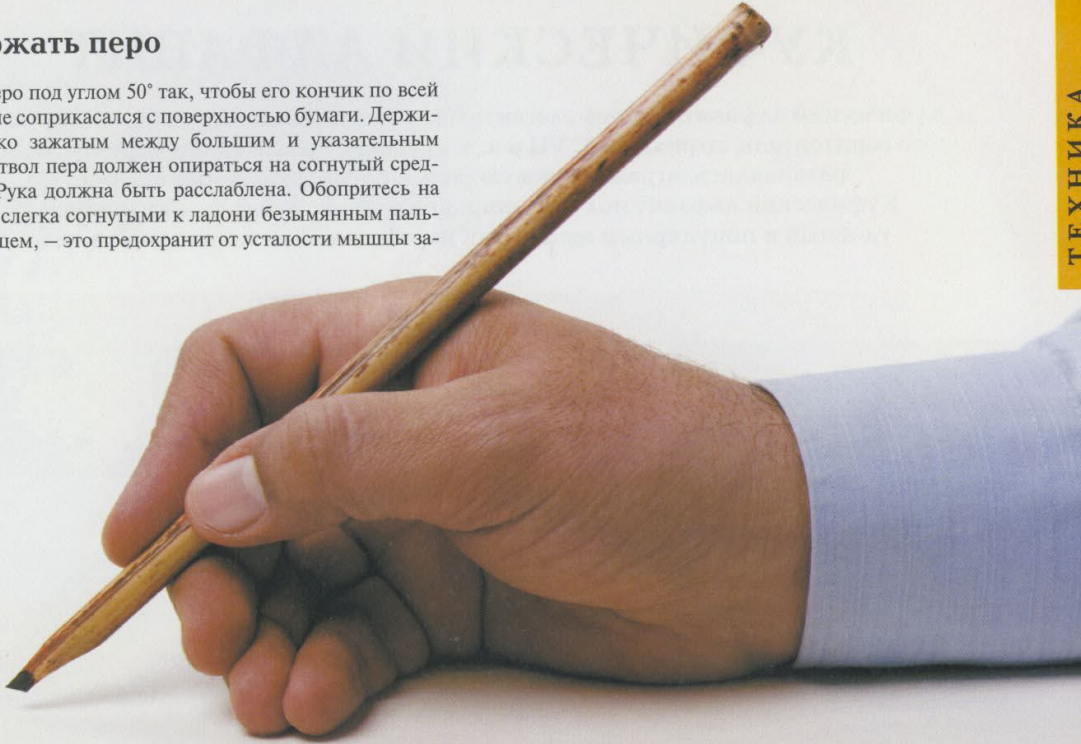
5 Проведите ножом прорезь, уходящую к основанию пера.

6 Подрежьте кончик пера под углом, который соответствует выбранному вами стилю арабской вязи.

Как держать перо

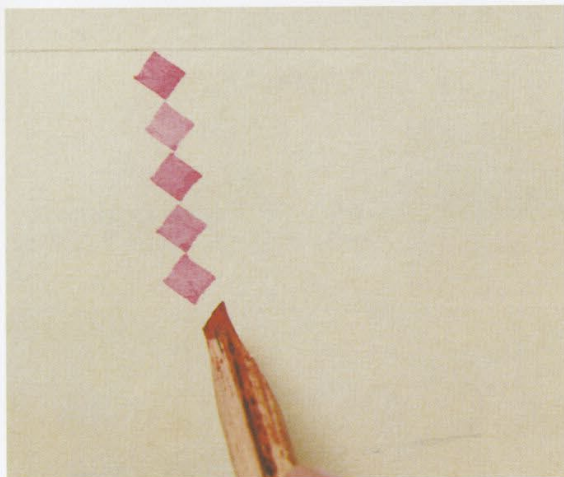
Держите перо под углом 50° так, чтобы его кончик по всей своей ширине соприкасался с поверхностью бумаги. Держите перо легко зажатом между большим и указательным пальцами. Ствол пера должен опираться на согнутый средний палец. Рука должна быть расслаблена. Обопритесь на лист бумаги слегка согнутыми к ладони безымянным пальцем и мизинцем, — это предохранит от усталости мышцы запястья.

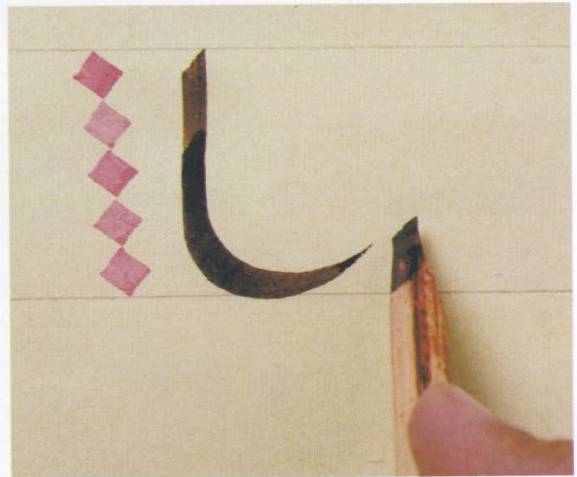
Расчерчиваем строку

Строка важна в арабской каллиграфии не меньше, чем в остальных системах письма. Отличие арабской строки состоит в том, что она измеряется не от основной, а от верхней

линии, однако расчерченная таким способом строка не отличается от строк, которые используются в других алфавитах.

1 Начертите карандашом верхнюю линию строки, а затем нанесите пером пять ромбовидных фигур.

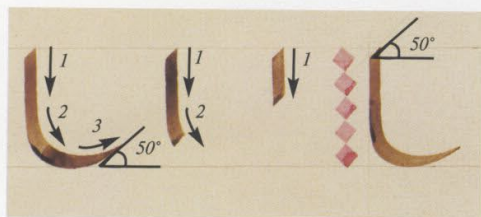

2 Начертите основную линию строки и напишите между линиями строки букву «алеф», чтобы убедиться в том, что высота строки соответствует по размеру ширине пера.

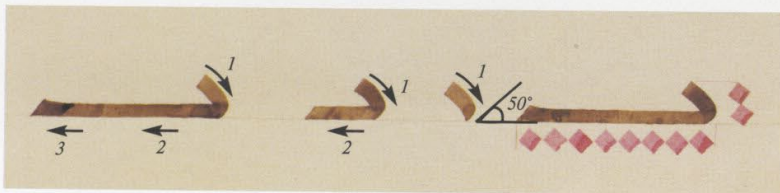
КУФИЧЕСКИЙ АЛФАВИТ

Куфический алфавит – очень элегантный, с жирными линиями и растянутыми по горизонтали штрихами. С VII в. н. э. арабская каллиграфия стремительно развивалась, играя ключевую роль в распространении ислама.

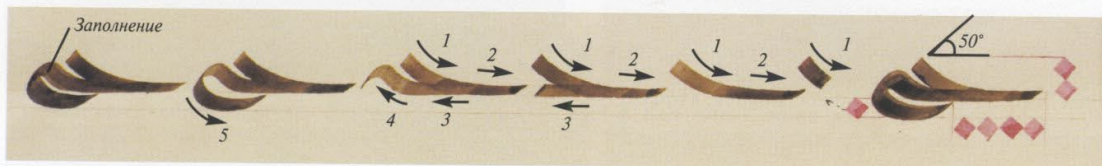
Куфический алфавит получил широкое распространение как наиболее удобный и популярный шрифт для переписывания Корана в IX в. н. э.

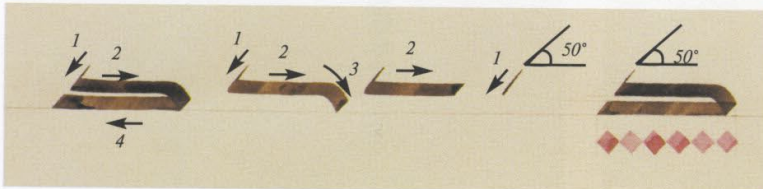
Алиф

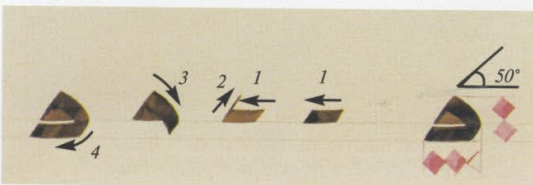
Ба, та и тха

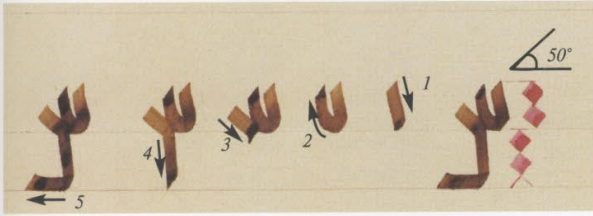
Джим, ха и кха

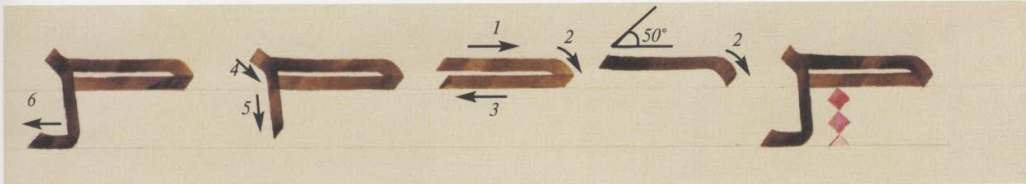
Даль и дхаль

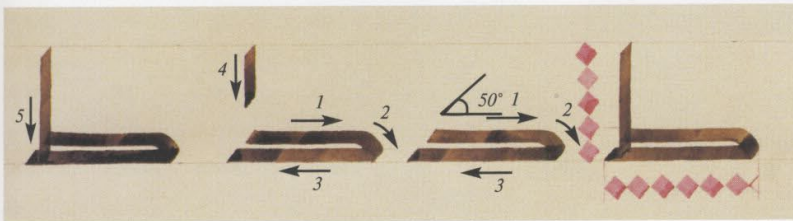
Ра и заль

Син и шин

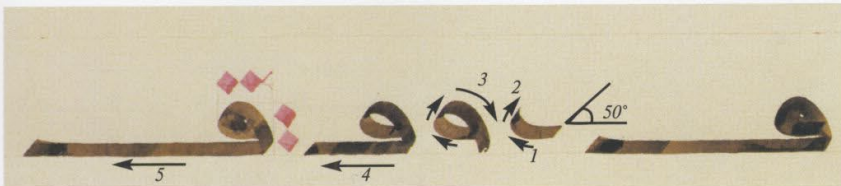
Сад и дад

Та и за

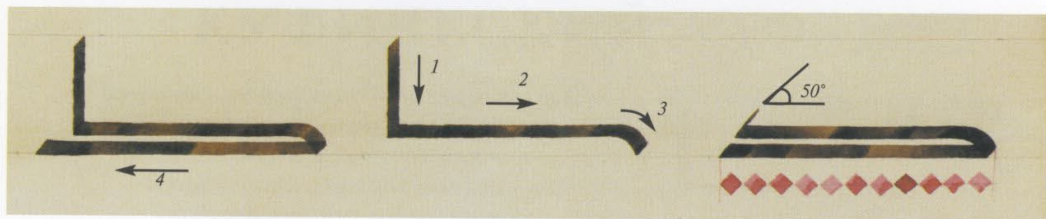
Айн и гайн

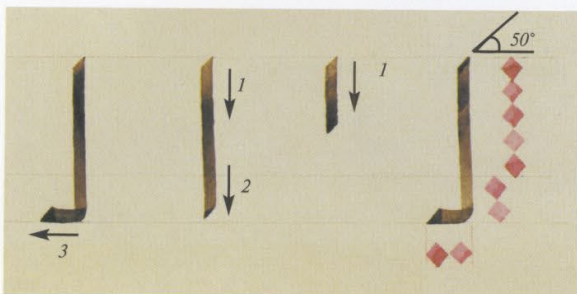
Фа

Каф

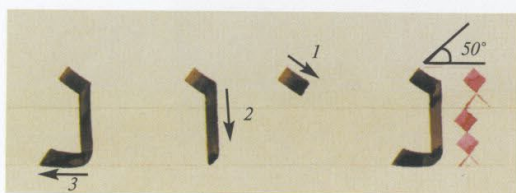
Каф

Лям

Мим

Нун

Ха

Вав

Варианты написания букв

Отдельно стоя-
щая буква

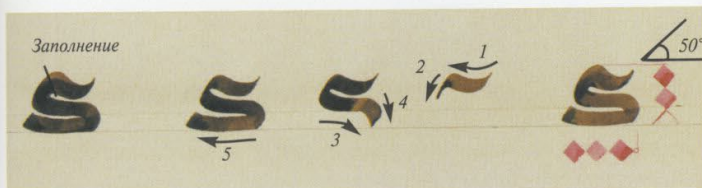
В начале
слова

В середине
слова

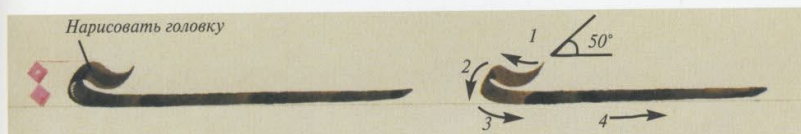
В конце
слова

Алиф				
Ба				
Га				
Тха				
Джим				
Ха				
Кха				
Даль				
Дхаль				
Ра				
Заль				
Син				
Шин				
Сад				
Дад				
Та				
За				
Айн				
Гайн				
Фа				
Кяф				
Каф				
Лям				
Мим				
Нун				
Ха				
Вав				
Йа				
Лям-алиф				

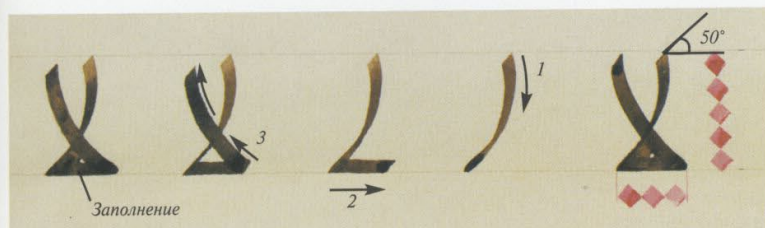
Написание каждой буквы слегка изменяется
в зависимости от ее положения в слове

Йа

Йа возвратное

Лям-алиф

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ И ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- Чтобы придать буквам правильную форму, необходимо держать перо под углом около 50° к поверхности бумаги. Если держать перо под более плоским углом, вертикальные линии получатся слишком жирными, а горизонтальные линии слишком тонкими. Если держать перо под более пологим углом, вертикали получатся слишком тонкими, а горизонталь — слишком жирными.
- Расстояние между соседними вертикальными штрихами в таких буквах, как «даль», «сад», «та» и «каф» должно

быть максимально узким. Персидские поэты XIII века называли глупцов людьми «с разумом, узким, как буква «каф»».

- Вертикально расположенные буквы, такие как «алиф», «та», «за» и «лям» должны быть прямыми и не могут наклоняться влево или вправо.
- Хвостики таких букв, как «алиф», «джим» и «айн», должны быть заостренными. Неправильно заканчивать такие буквы линией, проведенной всей шириной пера.

Держите перо под углом 50°

Вертикальные линии в буквах должны быть прямыми

Расстояние между двойными горизонтальными линиями должно быть минимальным

Хвостики букв должны быть заостренными

ПАНЕЛЬ

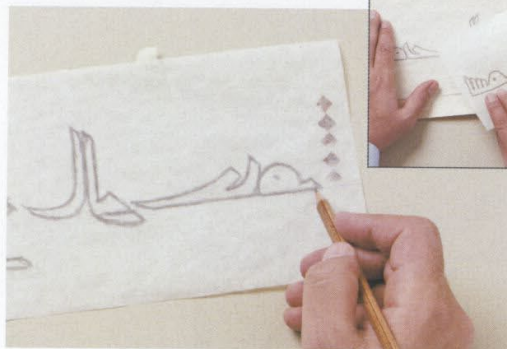
Работая над этой красивой панелью, вы получите возможность попробовать свои силы в написании арабских букв кувфического алфавита. Подобные панели с цитатами из Корана или пророков можно встретить практически в каждом мусульманском доме. Сделанные на панелях надписи, как правило, призывают милость божью на обитателей этого дома, — в частности, текст на нашей панели гласит: «Аллах всемогущий, будь милостив».

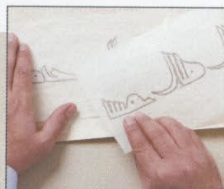
1 Начертите строку на листе кальки. Размер строки должен соответствовать размеру текста на вашей панели, — не забудьте о том, что арабский текст пишется справа налево. Напишите текст на кальке сами или скопируйте его, увеличив для этого с помощью фотокопировального аппарата шаблон, помещенный на с. 219.

2 Начертите строку на втором листе кальки и обведите буквы твердым карандашом.

3 Заштрихуйте мягким карандашом тыльную сторону второго листа кальки, положите поверх листа картона, из которого будет сделана панель, и переведите текст с кальки на картон с помощью мягкого карандаша.

4 Закрасьте переведенные буквы тростниковым пером и чернилами.

5 Перенесите в конец текста круглый узор. Не забудьте, что строка арабского текста заканчивается не справа, а слева.

МАТЕРИАЛЫ

Калька
Тростниковое перо
Коричневые чернила
2 карандаша: мягкий (2B)
и твердый (H)
Картон
Тонкая кисть
Золотая краска
Линейка

6 Добавьте золотой краской точки и знаки вокализации, а затем окрасьте той же краской узор.

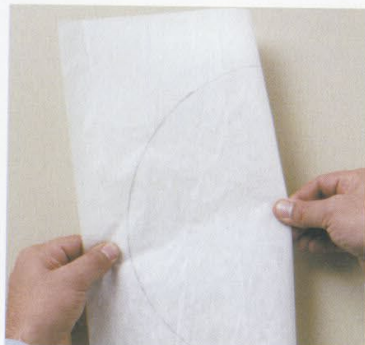
ДЕКОРАТИВНАЯ ТАРЕЛКА

Удивите приглашенных к вам на обед гостей, подав угощение на украшенных арабской вязью тарелках. Если работа над этим проектом увлечет вас, вы можете создать целый сервиз, украшенный арабскими изречениями и стихами.

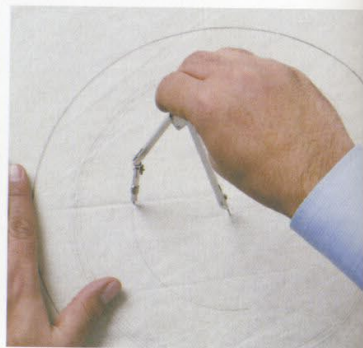
Текст на тарелке, которую мы будем украшать в рамках этого проекта, гласит: «Хорошие манеры побуждают к добрым делам».

1 Вначале положите на лист кальки перевернутую вверх дном тарелку и обведите ее контур карандашом.

2 Для того чтобы равномерно расположить надпись, вам нужно найти центр окружности. Сложите кальку пополам, а затем еще раз пополам и слегка заглайте складки в месте их пересечения.

3 Наклейте для прочности в центр кальки кусочек клейкой ленты и расчертите циркулем окружности для того, чтобы разметить строку. В нашем случае это две окружности радиусом 12 см и 5 см.

4 Сделайте надпись чернилами или переведите ее, увеличив с помощью фотокопировального аппарата, с шаблона на с. 219.

5 Переведите контуры надписи на второй лист кальки и положите кальку на тарелку. Отметьте карандашом центр тарелки.

МАТЕРИАЛЫ

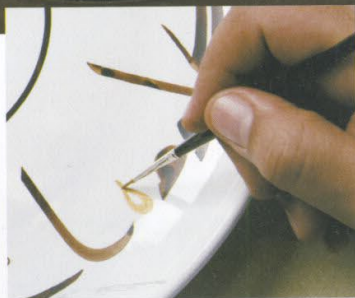
Белая тарелка
Калька
2 карандаша: мягкий (2B) и твердый (H)
Клейкая лента
Циркуль
Тростниковая ручка
Коричневые чернила
Кисть № 00 или 0
Золотая краска

6 Перенесите буквы одну за другой на тарелку. Следите за тем, чтобы буквы были ровно расположены по кругу, — сложность здесь состоит в том, что калька может образовывать складки по краям тарелки.

7 Окрасьте буквы узкой кистью и коричневыми чернилами.

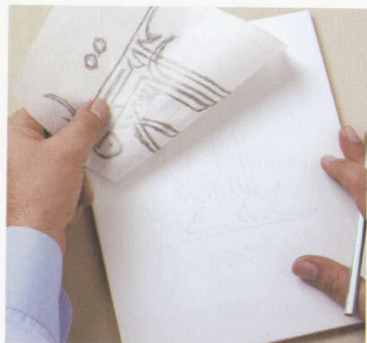
8 Добавьте точку в центре тарелки и обведите внутреннюю малую окружность. Украсьте надпись сделанными золотой краской узорами в виде слезы. Нарисуйте такую же слезу, которая будет отмечать начало текста.

Альтернативный вариант. Вы можете украсить тарелки надписями, сделанными не только по кругу, но и расположенными прямо по горизонтали. На каждой тарелке может быть своя надпись. В данном случае арабский текст гласит: «Да будет прославлен прославляющий Аллаха».

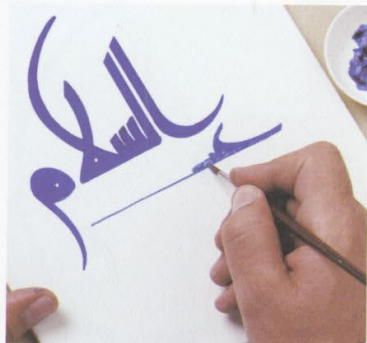

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

Элегантные арабские буквы очень хорошо смотрятся на керамической плитке, такой плиткой вы можете украсить любую комнату своего жилища. Надпись на этой плитке гласит: «Мир вам», – согласитесь, что эти слова как нельзя более актуальны для всех живущих в наше беспокойное время.

1 Перенесите надпись на лист кальки, увеличив для этого с помощью фотокопировального аппарата шаблон со с. 219. Заштрихуйте мягким карандашом тыльную сторону кальки и перенесите надпись на белую керамическую плитку, обведя буквы твердым карандашом Н.

2 Возьмите тонкую кисть и закрасьте буквы синим пигментом. Наносите краску справа налево и следите за тем, чтобы все горизонтальные и вертикальные линии в буквах оставались ровными.

3 Закончите надпись удлиненными, плавными, направленными влево штрихами.

МАТЕРИАЛЫ

Калька
Карандаши: мягкий (2В)
и твердый (Н)
2 кисти № 0
Синий пигмент и золотая краска
Белая керамическая плитка

4 Возьмите вторую кисть и добавьте золотые элементы орнамента.

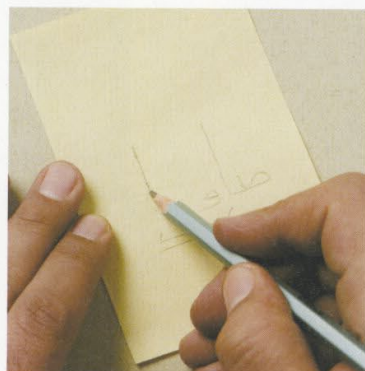
Альтернативный вариант. Окрасьте плитку обычными чернилами для каллиграфии. В такие чернила добавлен фиксатив, поэтому обжиг не потребуется. Возьмите большое тростниковое перо и следите, чтобы все элементы букв в надписи были ровными и красивыми. На нашей плитке написано слово «Аллах».

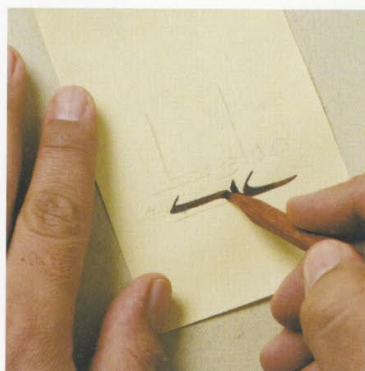
الحكم

ОТКРЫТКИ

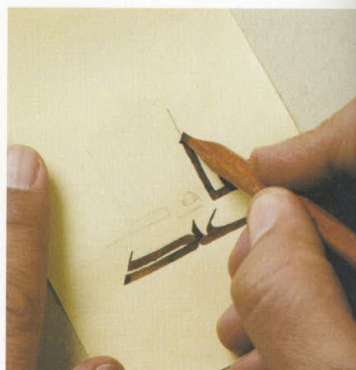
Очень красиво выглядят написанные арабской вязью поздравительные открытки. С помощью такой открытки вы можете, например, поздравить своих друзей-арабов с великими мусульманскими праздниками: Эйд аль-фитр, который отмечается в последний день месяца рамадан, или Эйд уль-адха – этот праздник является кульминацией ежегодного паломничества (*хадж*) мусульман в Мекку.

1 Возьмите небольшой лист картона и наметьте на нем надпись твердым карандашом Н.

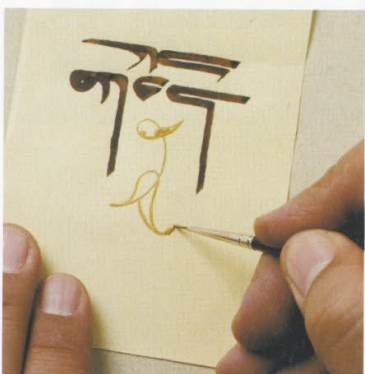
2 Начните окрашивать сделанную карандашом надпись коричневыми чернилами, начав с горизонтальных линий букв в нижней строке надписи.

3 Если какая-то буква соединяется с предыдущей (стоящей справа) буквой, вы должны написать вертикальные идущие снизу вверх штрихи.

4 Наметьте мягким карандашом 2В декоративный узор.

5 Возьмите маленькую кисть и окрасьте узор золотой краской.

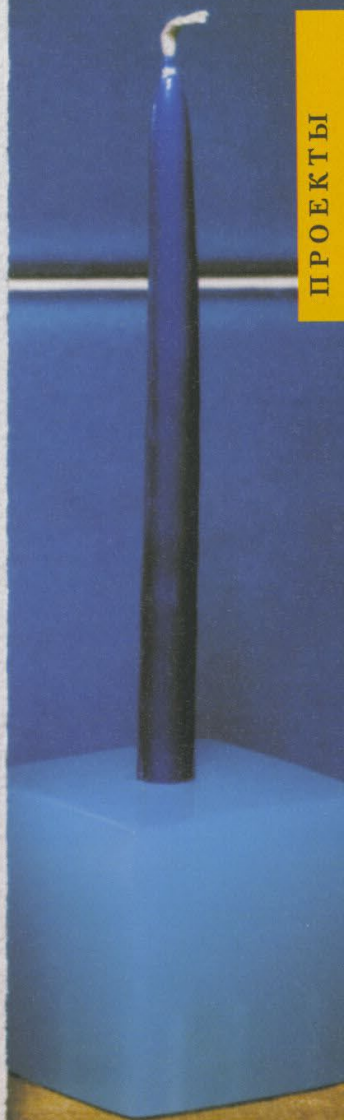
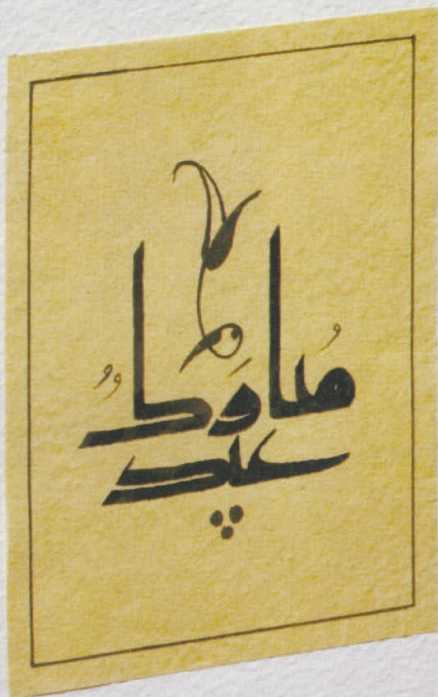
6 Обведите надпись рамкой, сделанной по линейке тонким рейсфедером и золотой краской.

МАТЕРИАЛЫ

2 листа картона (большой и маленький)
2 карандаша: мягкий (2В) и твердый (Н)
Тростниковое перо и чернила
Кисть № 00 или 0
Золотая краска
Рейсфедер
Линейка

7 Возьмите большой лист картона и наклейте на его левую сторону листок с готовой надписью. Сложите лист картона пополам, чтобы у вас получилась раскладывающаяся открытка.

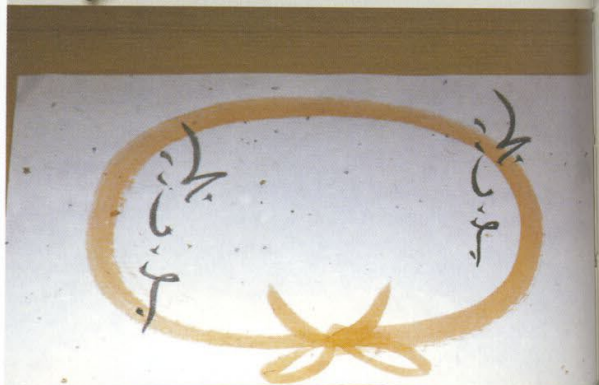

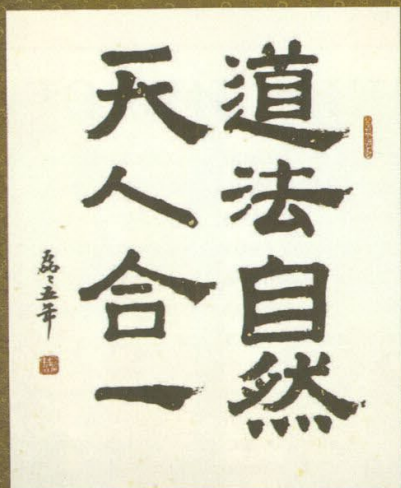
Альтернативные варианты.
Вы можете сделать поздравительные открытки на разные случаи. На этих открытках написано (слева направо): «Священный Рамадан», «Хвала Аллаху» и «Желаю счастья в Новом году».

ПИКТОГРА- ФИЧЕСКОЕ ПИСЬМО

Преимущество пиктографических алфавитов, знаки которых передают не звучание слов, а абстрактные образы и идеи, состоит в том, что подобные знаки могут быть понятны человеку любой национальности и расы даже в том случае, если он не знает языка, на котором говорит человек, сделавший пиктографическую надпись. Это очень важный момент для стран, в которых наблюдается смешение культурных традиций, например, для Китая. В этом разделе мы расскажем о том, как научиться писать китайские иероглифы, которыми вы сможете украсить сделанные своими руками предметы, например, абажур для лампы. Японская письменность развивалась на базе китайской письменности, однако приобрела свои характерные черты, что было обусловлено особенностями местных культурных традиций. Среди включенных в нашу книгу проектов вы найдете также украшенные элегантными иероглифами традиционные бумажные веера, показывающие всю прелесть и красоту японской каллиграфии.

ГЛАВА 11. КИТАЙСКИЕ ИЕРОГЛИФЫ

Китайская каллиграфия — это настоящее искусство. Надписи китайскими иероглифами могут быть сделаны практически на любом материале, включая бамбук, шелк, древесину и бумагу. Использование мягких волосяных кистей позволяет варьировать толщину каждого штриха. Китайские каллиграфы всегда сравнивают себя с художниками и считают, что каждый каллиграф должен стремиться к тому, чтобы выработать свою собственную, неповторимую манеру письма. Многие китайские каллиграфы сумели достичь этого и оставили яркий след в истории своей страны.

Вверху. Один из ранних образцов китайского письма, датируемый приблизительно 4000 годом до н. э. Самые ранние из дошедших до нас надписей — они датируются приблизительно 6000 годом до н. э. — были полностью пиктографическими. Однако впоследствии в большинстве мировых культур системы письма стали фонетическими, но Китай остался одной из немногих стран, в которых пиктографическое письмо сохранилось как основа современной письменности

Самые ранние образцы китайской каллиграфии относятся к эпохе династии Шань (XVIII—XII века до н. э.). Эти иероглифы представляли собой простые пиктограммы, состоящие, в основном, из прямых линий и обозначающие конкретные предметы, например, животных и растения. Иероглиф «человек», например, очень напоминал тех человечков, которые обычно рисуют дети. Около 2000 лет тому назад китайские каллиграфы начали писать кистью и тушью — эти материалы предоставляли каллиграфам гораздо больший простор для творчества, что не замедлило сказаться на внешнем виде иероглифов.

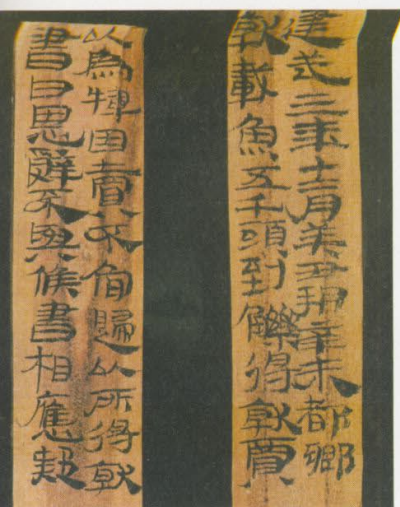
В отличие от фонетических систем письма, основанных на звучании того или иного слова и получивших распространение на Западе, китайские иероглифы выражают законченные языковые блоки, известные как логограммы, поэтому в китайском языке два одинаковых или близких по звучанию слова или понятия передаются совершенно разными иероглифами.

Китайская письменность не является полностью пиктографической. На протяжении столетий иероглифы постепенно дополнялись фонетическими элементами, указывающими на то, как именно произносится то или иное слово. Это изобретение было крайне важным, поскольку с помощью простых пиктограмм невозможно, например, описать такие абстрактные понятия, как «красота» или «искренность». Появление фонетических элементов привело к появлению множества новых иероглифов, которые отражали особенности произношения того или иного конкретного человека. Наметившийся хаос был устранен в эпоху династии Цинь (221—206 годы до н. э.), когда началась стандартизация иероглифов, после чего любое выраженное с помощью иероглифа понятие стало одинаково понятно любому китайцу, независимо от того, на каком диалекте он говорит.

Справа. Бронзовый динь — горшок на ножках, — изготовленный в эпоху династии Шань (1600—1100 годы до н. э.). Этот горшок покрыт сложными, хорошо различимыми иероглифами. Текст на этом горшке имеет религиозное содержание, что неудивительно, поскольку бронзовые сосуды динь изготавливались в основном для храмовых нужд

Справа. Китайские каллиграфы часто писали или вырезали иероглифы на различных природных материалах, таких как кости животных, или, как в данном случае, на панцире черепахи

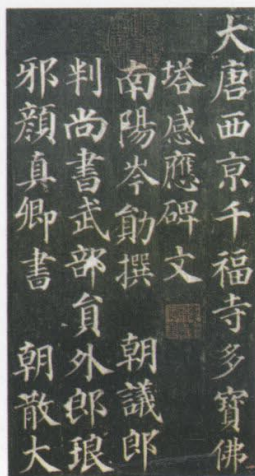
верху. До изобретения бумаги китайские каллиграфы
асто писали «книжки», собранные из деревянных
ищечек. Важные перемены в китайской письменности
роизошли в эпоху династии Хань (206 год до н. э.
220 год н. э.), когда на базе шрифта «жуань»
ыл разработан официальный, или канцелярский,
рифт, получивший название «хань». Сравнивая
и два шрифта — жуань и хань, — можно
идеть, что изменился не только внешний
ид иероглифов, но появились и разнообразные
арианты их написания, зависящие от того, каким
бразом каллиграф держит и поворачивает кисть
от того, с какой скоростью делается надпись

Слева. В конце времени правления
династии Хань китайский шрифт
был, наконец, унифицирован
и принял современный вид.
Во время Шестого периода
династии (265–581 годы н. э.)
написание стандартных
иероглифов стало настоящим
искусством и работы
каллиграфов того времени
по сей день считаются
высшими образцами красоты
и элегантности. На этой
фотографии вы видите фрагмент
текста, написанного рукой
знаменитого китайского
каллиграфа Ванг Сиджи
(303–361)

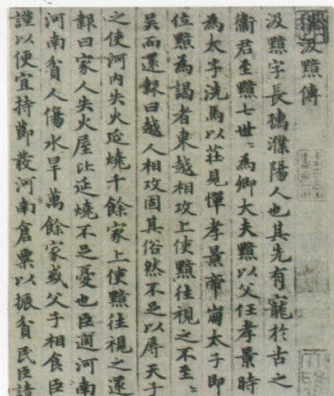
Дуань Сюнь (557–641) был первым
из четырех великих мастеров
золотого века» китайской
аллиграфии

Ян Ценжинь (709–785) жил
и работал в период династии
Тань (618–907 г.)

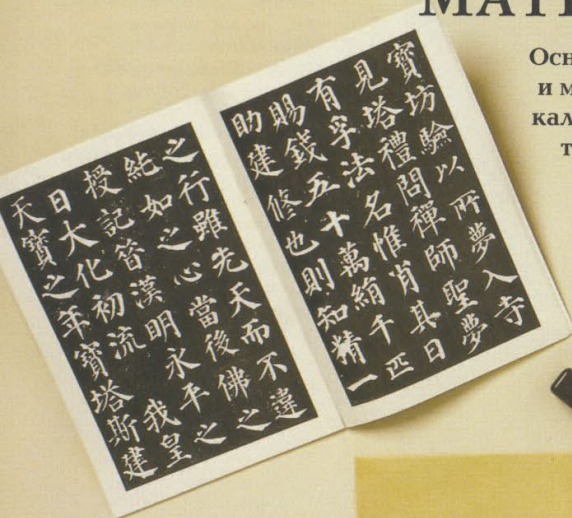
Лю Гонжэнь (778–865)
жил в одно время с Ян
Ценжинем и прославился
тем, что дал новое
направление каллиграфии,
используя стандартный
шрифт

В период династии Янь (1271–1368)
жил и работал Чжао Меньфу
(1254–1322), последний из четырех
великих китайских каллиграфов. Манера
писма Чжао Меньфу отличалась от
манеры его предшественников гораздо
большой свободой и изяществом

МАТЕРИАЛЫ

Основными инструментами и материалами в китайской каллиграфии являются кисть, тушь, бумага и камень для растирания туши — их называют «четыре сокровища».

Кисть

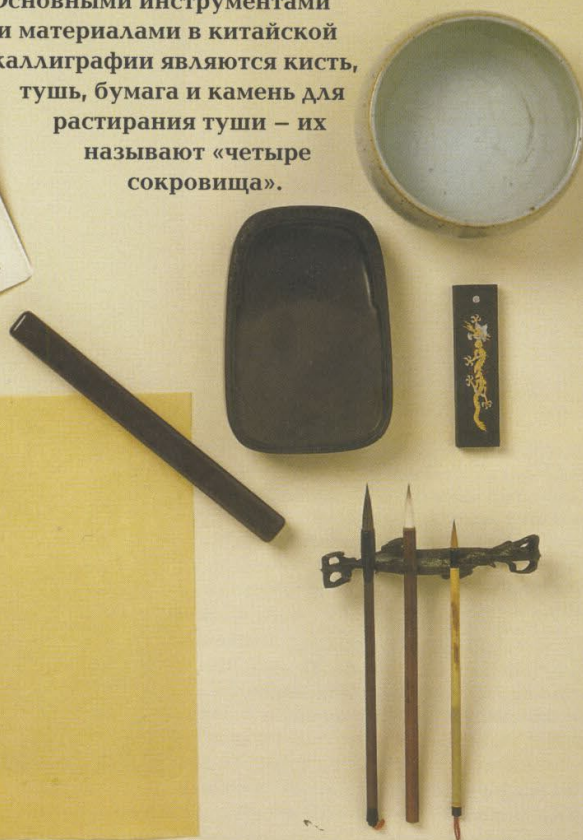
Китайские кисти делают из мягкого, жесткого волоса или из смеси мягких и жестких волос. Когда вы решите купить инструменты для китайской каллиграфии, постарайтесь найти кисть с длиной волос около 2,5 см. Для того чтобы оценить качество кисти, проверьте ее форму, — волоски кисти должны образовывать острый кончик и плотно прилегать друг к другу, — не берите кисть, из которой торчат отдельные волоски. Не покупайте кисти в наборе — каждую кисть каллиграф должен выбрать и попробовать по отдельности.

Тушь

Сделанная из сосновой сажи тушь отличается бледным цветом, а сделанная из ламповой сажи тушь намного темнее и ярче. Для работы обе эти туши одинаково хороши. Впрочем, вы вполне можете использовать и готовую тушь в пузырьке. Помните, однако, что остатки неиспользованной туши никогда нельзя переливать обратно в пузырек, поэтому наливайте в чернильницу столько туши, сколько вам потребуется для работы.

Бумага

Существует множество сортов бумаги, но китайские каллиграфы рекомендуют выбирать для работы только бумагу сорта «яншу» или «Мао бьян». На западе эти сорта известны как «травяная бумага», или «рисовая бумага», хотя на самом деле, эта бумага сделана, в основном, из волокон бамбука. Такая бумага отличается нежным цветом и обладает очень гладкой, удобной для письма поверхностью, хотя для начинающего эта бумага может показаться слишком дорогой.

Камень для растирания туши

На таком камне каллиграфы растирают тушь и разводят ее водой. Камень для растирания туши должен быть тяжелым, прочным и гладким, — палочка туши на нем растирается быстрыми, сильными движениями. Качество камней для растирания туши может быть самым разным, — как и их цена. Для начала вы можете выбрать средний по качеству и цене камень или даже сделать такой камень своими руками, отшлифовав для этого одну сторону нужного по размеру куска сланца. Если вы пользуетесь готовой тушью, камень вам вообще не потребуется. Готовую тушь наливают небольшими порциями в простую глиняную мисочку или глубокое блюдо.

Перед работой рекомендуется постелить на стол лист фетра или старое одеяло, — при этом рабочая поверхность, на которой вы будете писать, будет упругой и мягкой, и просочившаяся сквозь бумагу тушь не запачкает ваш стол. Наконец, для работы полезно иметь сосуд для промывки кистей, подставку для кистей и пресс-папье для бумаги.

КАК ДЕРЖАТЬ КИСТЬ

1 Когда вам нужно написать иероглифы, занимающие площадь до 2,5 квадратных сантиметров, держите кисть стандартным способом.

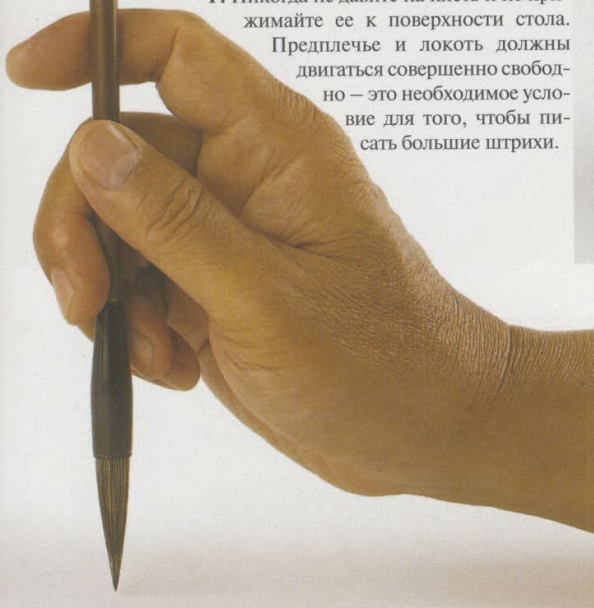
А. Во-первых, возьмите кисть большим, указательным и средним пальцами. Приложите с обратной стороны кисти безымянный палец и мизинец, после чего кисть окажется надежно зажатой в руке. Безымянный палец и мизинец помогают контролировать движения кисти и сделать их более плавными.

Б. Все время держите кисть вертикально и никогда не пишите кистью, которая наклонена относительно поверхности бумаги. Перемещать кисть в любом направлении вы можете с помощью локтя, запястья и пальцев.

В. Убедитесь в том, что можете свободно вращать кисть движениями большого пальца.

Г. Никогда не давите на кисть и не прижимайте ее к поверхности стола.

Предплечье и локоть должны двигаться совершенно свободно — это необходимое условие для того, чтобы писать большие штрихи.

2 Если вам нужно написать маленькие, размером до 15 квадратных миллиметров иероглифы.

А. Подложите левую ладонь под правое запястье, чтобы придержать бумагу и создать опору для рабочей руки.

Б. Для того чтобы переместить кисть, по бумаге должна скользить ладонь левой руки. Обязательно следите за тем, чтобы ваша поза была удобной для работы, в противном случае вы очень быстро устанете.

3 Для того чтобы написать большие иероглифы.

А. Возьмите кисть, как указано в шаге 1, но намного выше от ее кончика. Запястье и тыльная сторона ладони должны находиться на одном уровне с предплечьем.

Б. Большие иероглифы лучше всего писать стоя или повернуть предплечье так, чтобы зажатая в руке кисть была расположена вертикально по отношению к поверхности бумаги.

В. Мелкие иероглифы вы можете писать большой кистью, но никогда не пробуйте написать большие иероглифы маленькой кистью.

Г. В идеале поверхности бумаги должна касаться только нижняя треть волосков кисти. Кисть никогда не должна касаться бумаги более чем на половину длины волосков. Никогда не следует сильно нажимать на кончик кисти.

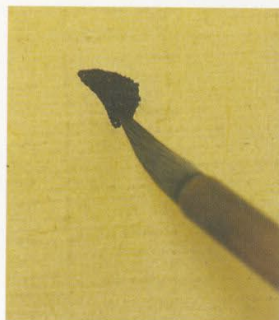
4 Для очень больших иероглифов.

Держите кисть у основания волосков и сохраняйте расслабленными запястье, предплечье и локоть — это позволит вам свободно вращать зажатую в пальцах кисть.

ВОСЕМЬ ШТРИХОВ

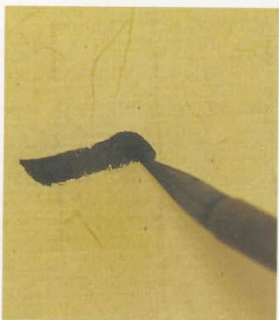
Точка

Приложите кисть к бумаге, проведите ее кончик от себя, слегка прижмите кисть, поверните ее по часовой стрелке, а затем поднимите вверх.

Горизонтальная линия

Легко прижимая кисть к бумаге, слегка поверните ее в сторону, слегка прижмите вперед, поверните против часовой стрелки, а затем проведите в сторону. Слегка подтолкните кисть вперед и назад одним движением, поверните по часовой стрелке и оторвите от бумаги.

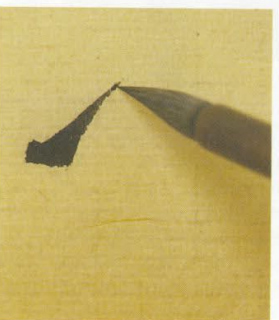
Вертикальная линия

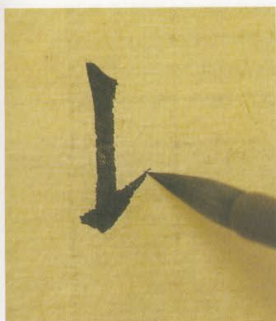
Прижимая кисть вниз, слегка поверните ее по часовой стрелке. Проведите линию вниз, в конце линии поверните кисть против часовой стрелки и оторвите от бумаги.

Подъем

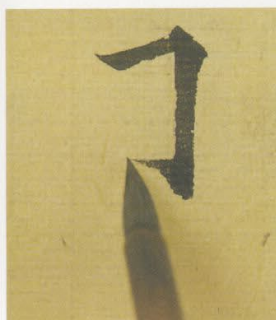
Прижмите кисть к бумаге и немедленно поверните против часовой стрелки, чтобы поместить кончик кисти в центр короткой линии. Затем легко проведите кистью вверх, одновременно отрывая ее от поверхности бумаги.

Крюк

Прижмите кисть к бумаге и слегка поверните по часовой стрелке. Проведите кистью вниз и в конце линии немного проведите кончик кисти вверх влево. Вновь прижмите кисть, поверните ее против часовой стрелки и снимите с бумаги, проводя при этом кончик кисти вверх вправо.

Дуга

Прижмите кисть к бумаге и поворачивайте ее кончик, пока он не окажется в центре штриха, а затем проведите кисть вправо. На повороте штриха ослабьте нажим, затем вновь прижмите, поверните кончик кисти и проведите по прямой вниз. Остановитесь, поверните кончик кисти и оторвите кисть от бумаги.

Боковой штрих

Прижмите кисть к бумаге, поверните по часовой стрелке и проведите влево, одновременно отрывая кончик кисти от поверхности бумаги.

Падающий штрих

Проведите кистью вправо, постепенно прижимая кончик кисти к бумаге и уводя его вниз. Оторвите кисть от бумаги, одновременно вращая ее против часовой стрелки.

СТРОЕНИЕ ИЕРОГЛИФОВ

На первый взгляд китайские иероглифы кажутся невероятно сложными, однако все они разделяются на восемь основных видов. Независимо от того, из скольких штрихов состоят иероглифы, в законченном виде они должны занимать на странице одинаковое пространство.

Отделенный

И

Иероглифы отдельного типа

Сооружать

Комната

Полузакрываемые комбинации линий

Дракон

Благодарить

Комбинации линий, направленных влево и вправо

Ветер

Элегантный

На три четверти закрытые комбинации линий

Счастье

Прошлой

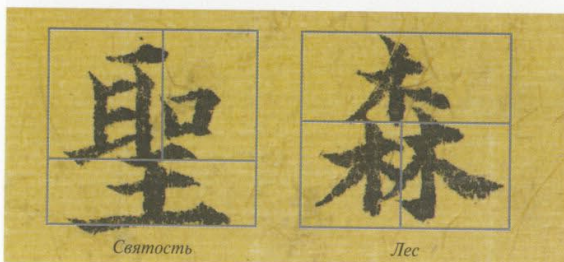
Комбинации линий, направленных вверх и вниз

Страна

Сад

Полностью закрытые иероглифы

Святость

Лес

Трехчастные комбинации линий

Черепаха

Мастерская

Сложные комбинации линий

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ШТРИХОВ

Последовательность штрихов в китайской каллиграфии сложна и на первый взгляд кажется не совсем понятной. Большинство иероглифов пишется девятью штрихами.

Наносите штрихи, как указано в таблице, а со временем, немного освоившись, вы поймете, что такая последовательность штрихов очень логична и естественна.

石	一	厂	丌	石	石
Камень	Сверху вниз				
州	リ	州	州	州	州
Континент	Слева направо				
至	一	丌	丌	至	至
Пока	От горизонтальных штрихов к вертикальным				
天	一	二	天	天	天
Небеса	Левый боковой штрих, затем правый падающий штрих				
出	丨	𠂇	𠂇	出	出
Вне	От центра в стороны				
中	丨	𠂇	𠂇	中	中
Центр	В стороны, затем к середине				
尚	丨	𠂇	尚	尚	尚
Знатный	Вверх, в стороны, а затем внутрь				
逢	夕	逢	逢	逢	逢
Встреча	Вверх, внутрь, а затем нижний штрих в сторону				
固	丨	𠂇	固	固	固
Твердый	Верхние внешние штрихи, затем внутренние штрихи и, наконец, нижний закрывающий штрих				

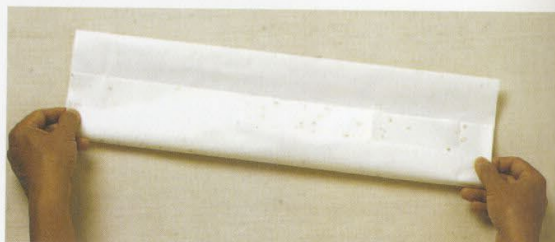
ТАО

Эта надпись содержит изложение основной концепции философии тао, которую великий мыслитель Лао Цзы выразил следующими словами: «Человек следует земным законам, земля следует законам небес, небеса следуют законам тао, а тао следует законам природы».

При желании вы можете выбрать другое изречение одного из великих китайских философов или поэтов.

1 Сосчитайте количество иероглифов, продумайте их расположение, а затем сложите лист бумаги так, чтобы ограничить размеры рабочей поверхности листа. В данном случае лист подвернут сверху и снизу на 5 см. Вновь сложите лист бумаги пополам, пропустив его край под верхний клапан.

2 Теперь разверните лист и сделайте вертикальные складки. Подверните края листа, отступив на 7,5 см от левого края и на 5 см от правого края, затем сделайте складки на расстоянии 2,5 см от каждого края, а затем сложите лист пополам.

3 Начните писать иероглифы, каждый из которых должен разместиться внутри линий, которые образованы складками.

4 Пишите колонки текста от верхнего правого угла листа к его нижнему левому углу. Следите за тем, чтобы каждый иероглиф занимал одно и то же пространство на листе бумаги.

5 Возьмите маленькую кисть из смешанных волокон и поставьте свою подпись вдоль левого края листа. Начните подпись от середины листа по высоте.

6 Приложите печати, подложив для этого под лист с надписью толстый картон, который позволит сделать четкие оттиски.

МАТЕРИАЛЫ

Лист бумаги ручной выделки с золотистыми блестками
Черная тушь
Мягкая кисть среднего размера
Маленькая кисть из смешанных волокон
Печати и тушь для печатей

道法自然
天人合一

石如五年

ВЕЕР

Веер в Китае служит не только для того, чтобы создавать прохладу. Каждый веер — это произведение искусства, поэтому так часто веера воспеваются в китайской живописи и поэзии. Вы можете сами сделать надпись на бумажном веере китайскими иероглифами, но для этого вам нужно будет очень точно расположить их на его поверхности. Затем, как это принято в Китае, каллиграф должен поставить свою подпись и печать.

1 Разверните веер и начните писать первый иероглиф. Прежде всего, поставьте точки.

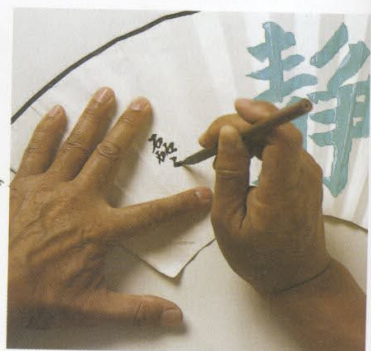
2 Продолжайте добавлять горизонтальные и вертикальные линии, следуя при этом изгибам складок веера. Не волнуйтесь, если часть краски затечет в складки веера, — это только подчеркнет то обстоятельство, что данный веер расписан вручную и является уникальным произведением искусства.

3 Поверните веер так, чтобы прямо перед вами оказалась та его часть, на которой будет написан следующий иероглиф. Начните писать второй иероглиф от его верхнего левого угла.

4 Завершите иероглиф вертикальным крючком.

5 Прижмите веер к столу, чтобы разгладить его складку и нанесите мелкими иероглифами свою подпись.

МАТЕРИАЛЫ

Бумажный веер
Черная тушь и зеленая китайская тушь
Мягкая кисть среднего размера
Маленькая кисть из смешанных волокон
Печати и тушь для печатей

6 Поставьте оттиск одной из своих печатей на левом конце веера, а второй оттиск сделайте на его правой стороне, — это поможет сбалансировать всю композицию. Ставя печати, ориентируйтесь на складки веера, а не направление линий в иероглифах.

АБАЖУР

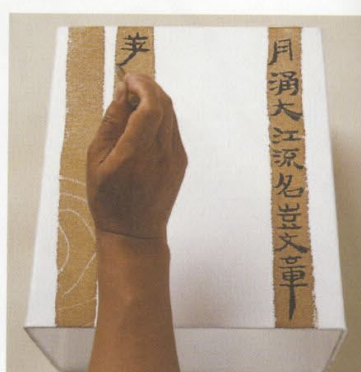
Каллиграфической надписью можно украсить абажур лампы, которая стоит в вашей комнате, — лучше всего, если этот абажур будет белым. В данном случае абажур украшен стихами, скопированными с деревянной книги, относящейся к эпохе династии Хань. Для того чтобы текст выглядел аутентичным, напишите его официальным шрифтом хань. Надпись состоит из строк поэмы одного из самых знаменитых китайских поэтов Ду Фу (701–762).

1 Смешайте капелюк туши индиго с жженой сиеной, чтобы получить краску цвета старого бамбука, и нанесите на абажур полосы этой краски плоской кистью.

2 Когда тушь просохнет, возьмите маленькую кисть и напишите выбранный вами текст.

3 Вначале полностью напишите текст на одной полоске, а затем переходите к следующей.

4 Постарайтесь закончить каждую строку поэмы на нижнем конце полоски.

5 Приложите внизу последней колонки текста свою печать, придерживая абажур снизу свободной рукой.

МАТЕРИАЛЫ

Белый прямоугольный абажур
Плоская кисть
Маленькая кисть из смешанных волокон
2 туши: жженая сиена и индиго
Печать и тушь для печатей

Альтернативный вариант. Возьмите желтую тушь и напишите иероглифами китайскую мудрость: «Действие без действия». Это одно из основных положений философии тао. Следите за тем, чтобы тушь не растекалась, когда вы будете поворачивать абажур. Старайтесь по возможности не переносить кисть с места на место, а поворачивать, переходя от линии к линии, сам абажур.

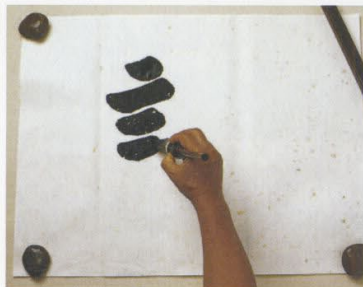

Перевод стихов:

Травы склоняются
под ветром,
Я стою под высокой
мачтой один в ночи,
И звезды висят над
широкой равниной.
Отражение Луны плывет
в речной воде,
Где мое место, —
среди поэтов?
Среди вельмож?
Среди выздоравливающих
от тяжелой болезни?
Или я не более чем
ласточка,
Повисшая между небом
и землей?

«ИСКРЕННОСТЬ»

Китайцы любят украшать свои жилища развешенными по стенам каллиграфическими надписями, зачастую состоящими всего лишь из одного-двух иероглифов. На этом листе написано слово «искренность». Для работы вам потребуется большая кисть и большое количество туши. Несмотря на большие размеры, иероглифы в этой надписи пишутся так же, как и маленькие иероглифы.

1 Сложите лист бумаги на три части, чтобы обозначить складками место для каждого иероглифа. Начните писать левый иероглиф с верхней точки и трех коротких горизонтальных линий.

2 Добавьте квадрат в нижней части левого иероглифа, следя за тем, чтобы написанный иероглиф выглядел компактно.

3 Несмотря на то, что вы пишете очень крупные иероглифы, кисть всегда должна оставаться в вертикальном положении относительно поверхности бумаги.

4 Напишите нижний крюк плавным, свободным движением, ведя руку от плеча.

5 Закончите писать правый иероглиф стоящей в его верхнем правом углу точкой.

6 Как обычно, подпишите свою работу и поставьте печать.

МАТЕРИАЛЫ

Большой лист бумаги ручной выделки
Большая мягкая кисть
Черная тушь
Фетровая подкладка, на которую кладется лист бумаги во время работы
Печать и тушь для печатей

Альтернативный вариант. Для надписи вы можете использовать любой из приведенных в нашей книге иероглифов, — выберите тот, который наиболее точно выражает ваши взгляды на жизнь и философию.

福成

ГЛАВА 12. ЯПОНСКИЕ ИЕРОГЛИФЫ

Японская каллиграфия возникла на базе древних китайских пиктограмм, или *кандзи*. На протяжении столетий эти иероглифы изменялись под влиянием японского языка и местных культурных традиций. В частности, для отображения особенностей японской речи были введены фонетические формы. Все это привело к образованию сложной письменной системы, способной передавать как абстрактные идеи, так и тонкие оттенки чувств и настроения.

Вверху. Здесь показано развитие пяти основных стилей кандзи. Изобретение бумаги превратило иероглифическое письмо в вид искусства. Два верхних значка в таблице — это пиктограммы понятий «гора» и «рыба», а ниже показана эволюция каждой из этих пиктограмм в иероглиф

П олагают, что первые иероглифы *канджи* появились в Японии в начале первого века новой эры. Самые ранние надписи кандзи делались на твердых материалах, таких как кость и металл. В VI веке японцы познакомились с китайскими сутрами и буддистскими текстами, которые были записаны различными шрифтами на бумаге. С 607 г. японские монахи начали совершать путешествия в Китай, чтобы изучать китайскую культуру и философию, — эта практика продолжалась до конца IX века. Возвращаясь на родину, монахи знакомили своих соотечественников с культурными достижениями китайцев, включая китайскую каллиграфию эпохи династий Сю (589–618) и Тан (618–906). Постепенно, на протяжении долгого времени, на базе иероглифов сложилась японская письменность, которая вначале отличалась стилистическим разнообразием, — в нее входили такие стили, как *тенишо* (печать), *рейшо* (шрифт), *кайшо* (стандартный шрифт), *сошо* (курсивный шрифт) и *джиошо* (полукурсивный шрифт), — на базе последнего и сложилась современная японская письменная система.

Трансформация китайских иероглифов в японские проходила особенно бурно начиная с 894 года, когда закончились традиционные поездки японских монахов в Китай. К X веку в Японии сложился собственный, очень элегантный стиль письма — *канджи*. Округлые формы принятых в нем иероглифов отражают традиционную любовь японцев к красоте и гармонии.

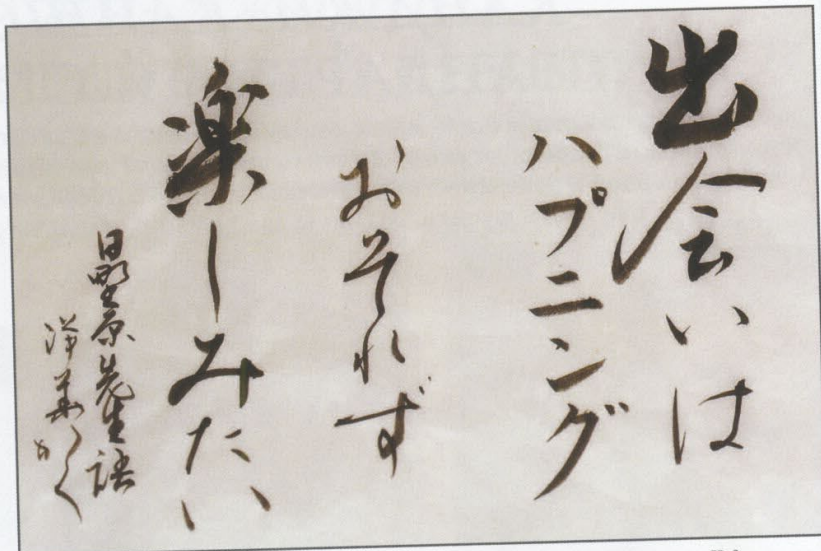
Хотя японская письменная система сложилась на базе китайского письма, на самом деле японский и китайский языки совсем не похожи друг на друга. В частности, большинство китайских слов содержат только один гласный звук, в то время как слова японского языка по большей части двух- или многосложные. Вследствие этого, в Японии начали использовать свою собственную фонетическую систему, которая называется *кана*. Эта система существует в двух основных формах, — *хирагана* (простая кана) и *катакана* (частичная, или неполная кана).

Слева. В этой таблице показано, как на базе иероглифов кандзи складывалась фонетическая форма японской письменности хирагана. Китайские иероглифы показаны вверху, в середине показана их промежуточная форма. А внизу — японские иероглифы. В левой колонке показана эволюция звука «аа», а в правой — эволюция звука «ее»

Вверху. Каждая отдельная фонема в хирагана может быть выражена с помощью различных китайских иероглифов. Эти китайские иероглифы передают звук «е»

Вверху. Это образец чова-тай, в котором перемешаны канджи, хирагана и катагана. Надпись гласит: «Встреча людей зависит от случая. Мы должны без смущения радоваться этим случайностям»

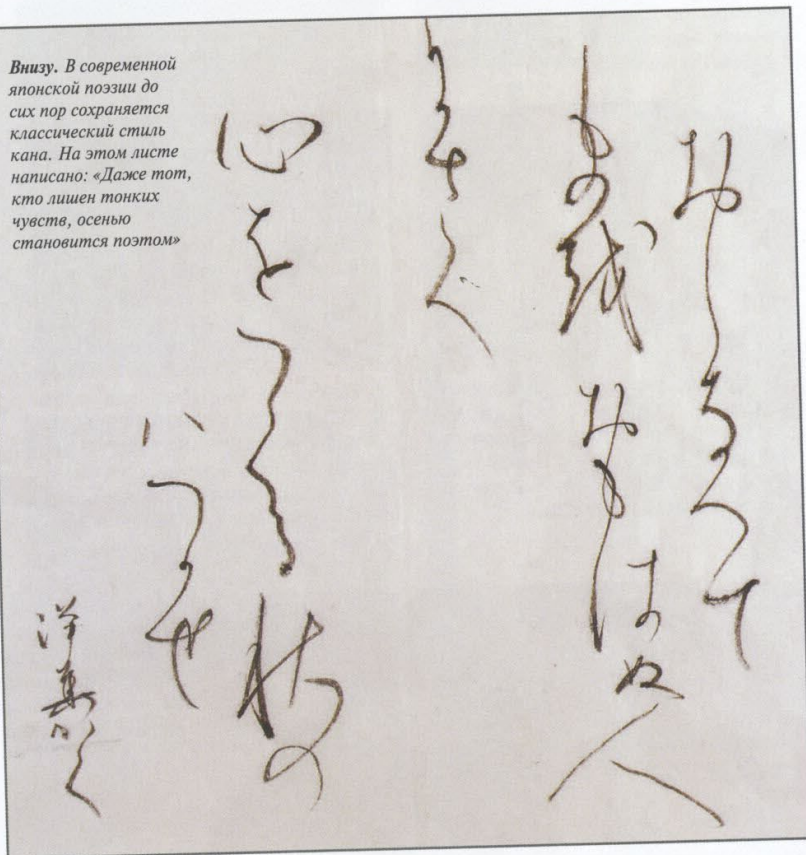
С течением времени хирагана постепенно эволюционировала, превратившись в элегантный, плавный, очень женственный стиль письма, поэтому неудивительно, что вначале в этой манере писали исключительно женщины.

Позже стиль хирагана стал тесно ассоциироваться с литературными произведениями, написанными для женщин, такими, например, как «История Джэндзи» и «Книга под подушкой», — оба эти романа широко известны во всем мире.

Более простым не курсивным шрифтом была катагана. Ее развитие проходило быстрее и проще, поскольку в катагану вошли, в основном, остатки изначальных иероглифов канджи.

В наши дни в японской каллиграфии наблюдается смешение различных стилей, включая кана, канджи и относительно новой системы чова-тай. Чова-тай — это очень гармоничный стиль, широко применяемый в современной поэзии, в котором смешаны канджи и обе формы кана.

Внизу. В современной японской поэзии до сих пор сохраняется классический стиль кана. На этом листе написано: «Даже тот, кто лишен тонких чувств, осенью становится поэтом»

КАНДЖИ: КАЙШО – СТАНДАРТНЫЙ СТИЛЬ

Шрифт *канджи* в стиле *кайшо* считается основным в японской каллиграфии.

Характерными особенностями этого стиля являются четкие штрихи, проведенные кистью, наклоненной к поверхности бумаги под углом 45° . Последовательность, в которой наносятся штрихи, различна для каждого отдельного иероглифа.

В этом иероглифе встречаются все основные штрихи, применяемые в японской каллиграфии. Далее будет рассказано о том, как правильно написать иероглиф «хикари», что означает «луч света».

1 Начните с верхней части иероглифа. Направьте изогнутый под углом 45° кончик кисти влево, а рукоятку кисти вправо. Толкните кисть вниз, чтобы нарисовать гладкую сплошную головку иероглифа, а затем слегка поверните кисть к себе, выпрямите и потяните вниз.

2 Чтобы добавить точку, приложите к бумаге изогнутый под углом 45° кончик кисти. Потяните кисть вниз так, чтобы ее рукоятка коснулась бумаги, а затем слегка потяните вверх. Поверните кисть немного вправо и вверх, одновременно отрывая ее от бумаги.

3 Поверните кончик кисти влево от рукоятки, прижмите к бумаге и постепенно тяните вверх, чтобы нарисовать треугольную отметку. Проследите за тем, как этот штрих соотносится со вторым штрихом иероглифа.

4 Поверните изогнутый под углом 45° кончик кисти влево, прижмите к бумаге и проведите кисть вправо так, чтобы у вас получилась слегка вогнутая горизонтальная линия. В конце штриха поверните кончик кисти, чтобы конец края линии был прямым.

5 Поверните изогнутый под углом 45° кончик кисти так, чтобы он был направлен вперед. Проведите кисть вниз, постепенно отрывая ее от бумаги. В последнюю очередь от поверхности бумаги должен оторваться направленный вперед кончик кисти.

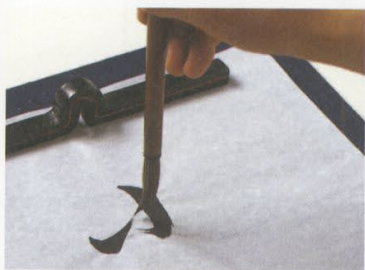
6 Начните вести линию сверху вниз, дойдя до нижней точки, поверните кисть на 90° , а когда дойдете до конца горизонтального отрезка штриха, поверните кисть вверх. Последняя линия штриха должна быть параллельна левой стороне штриха, а поднятый вверх правый край штриха должен заканчиваться треугольным крючком.

КАНДЖИ: ДЖИОШО – ПОЛУКУРСИВНЫЙ ШРИФТ

В полукурсивном шрифте *джиошо* некоторые штрихи соединяются друг с другом, подчеркивая ритм движений кисти. Стиль *джиошо* широко распространен в Японии, потому что его легче прочитать, чем обычный курсивный шрифт, а писать иероглифы *джиошо* намного быстрее и проще.

1 Вертикальный штрих в джиошо не такой острый, как в кайшо.

2 Точка пишется так же, как в кайшо, однако кончик у нее длиннее, — этим подчеркивается связь точки со следующим штрихом иероглифа.

3 Третий, четвертый и пятый штрихи кайшо в джиошо пишутся одним движением кисти. Соединение между третьим и четвертым штрихом сильнее, а горизонтальный штрих короче, чем в кайшо.

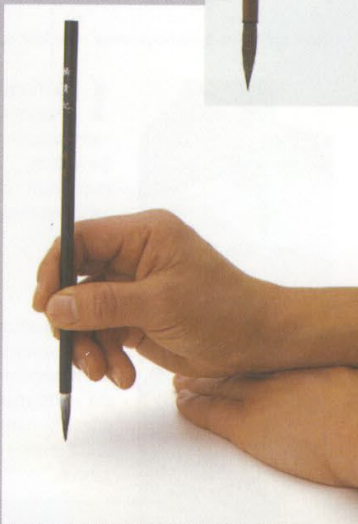
4 Начните вести от левого конца горизонтального штриха направленную вниз и в сторону линию, не отрывая при этом кисть от поверхности бумаги. Задержитесь в конце линии, чтобы сменить направление кисти перед тем, как написать заключительный штрих иероглифа.

5 Заключительный штрих более округлый, чем в кайшо. Постарайтесь с помощью этого штриха сбалансировать все линии иероглифа.

Как держать кисть

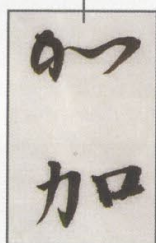
Всегда держите кисть вертикально, сохраняя локоть прямым, а запястье расслабленным. Возьмите кисть большим, указательным и средним пальцами, а с другой стороны рукоятки приложите безымянный палец и мизинец, — это позволит точнее контролировать движение кисти.

Если вам необходимо выписать мелкие каллиграфические детали, вы можете положить запястье правой руки на подставленную ладонь левой руки. Держите кисть, как было описано выше. Локоть прямой, запястье расслаблено, а рукоять кисти направлена вертикально вверх.

ХИРАГАНА

Стиль *хирогана* появился как развитие курсивного стиля *канджи* и был придуман, чтобы записывать некоторые характерные японские фонемы. Внизу показаны иероглифы, с помощью которых передаются звуки «хи», «ка» и «ри», — вместе они произносятся как «хикари» — «луч света». Под каждым из трех иероглифов помещена еще одна табличка, которая показывает, как происходила эволюция иероглифов *канджи* в иероглифы *хирогана*. Обратите внимание, что в каллиграфии *хирогана* каждый штрих закруглен, между штрихами много свободного пространства, а сами иероглифы никогда не выглядят слишком тяжелыми или угловатыми.

Зная историю происхождения каждого иероглифа, вы скорее поймете характерные особенности стиля *хирогана*

1 Напишите верхнюю часть иероглифа в виде короткой горизонтальной линии.

2 Напишите основную часть иероглифа — это нужно сделать одним движением кисти.

3 Закончите иероглиф коротким вертикальным штрихом.

1 Начните с правого штриха, который опускается вниз, а затем поворачивает влево.

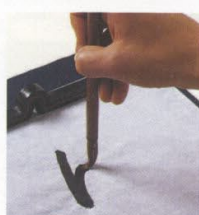
2 Проведите вертикаль, пересекающую левую сторону первого штриха.

3 Допишите правый элемент иероглифа, закончив этот штрих крючком.

1 Начните с вертикального штриха. В конце штриха поверните кисть, когда будете отрывать ее от поверхности бумаги.

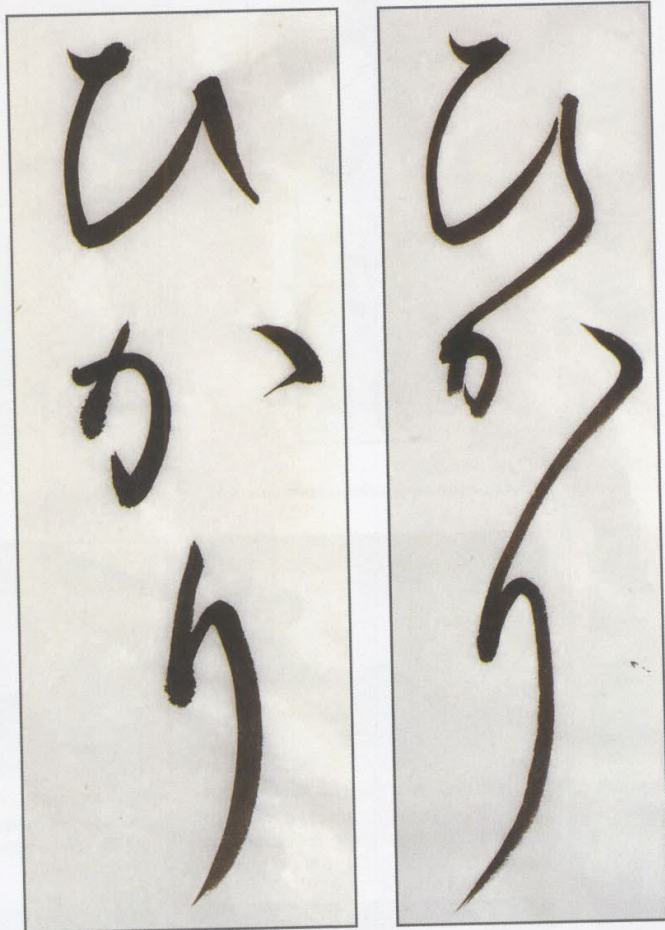
2 Приложите кисть к нижнему концу первого штриха, проведите вверх, поднявшись до его середины, поведите кисть вверх и вправо.

3 Не отрывая кисть от бумаги, поверните ее кончик и проведите плавно изгибающуюся вниз линию. Аккуратно оторвите кисть от бумаги в конце штриха.

СОЕДИНЯЕМ ИЕРОГЛИФЫ

Иероглифы *хирогана* на левой фотографии написаны в манере *ханачи-гаки*, где каждый иероглиф стоит отдельно. На правой фотографии показаны те же иероглифы, написанные в манере *ренмен*, где иероглифы соединяются друг с другом легкими плавными линиями. Обратите внимание, насколько гибок стиль *ренмен*, – вы можете менять углы соединяющих иероглифы линий и адаптировать их размер в соответствии с написанным вами текстом.

Упражнение «Цветок»

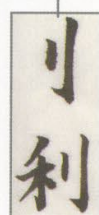
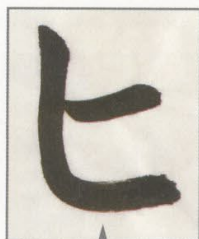
Это упражнение помогает научиться поворачивать кисть, что совершенно необходимо в японской каллиграфии, особенно если вы собираетесь писать элегантным, легким стилем *кана*. На вершине каждого лепестка и в центре цветка вы должны поворачивать кисть, чтобы придать штриху необходимую силу и упругость.

КАТАКАНА

Катакана — это вторая принятая в Японии форма фонетического письма.

Иероглифы катакана произошли от иероглифов кайшо в письменной системе канджи, поэтому штрихи в них четкие и острые и каждый иероглиф состоит из очень небольшого количества штрихов. В наши дни стиль катакана используют, в основном, для написания зарубежных слов, имен и географических названий.

Эти иероглифы также читаются как «хи», «ка» и «ри» (хикари).

Выше показано, каким образом они эволюционировали из иероглифов кайшо стиля канджи

1 Начните иероглиф «хи» с твердого горизонтального штриха.

1 Напишите основную часть иероглифа «ка» одним движением. Этот штрих включает в себя горизонтальную линию, плавный поворот вниз и крюк.

1 Иероглиф «ри» упрощен до двух вертикальных линий. Начните с левого, более короткого штриха.

2 Завершите иероглиф штрихом, который направлен сверху вниз, а внизу плавно поворачивает вправо.

2 Добавьте в конце короткий, пересекающий основную часть иероглифа, слегка наклоненный штрих, идущий сверху вниз.

2 Проследите за тем, чтобы второй штрих был длиннее и слегка изгибался внизу в направлении первого штриха.

ПИШЕМ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ

Иностранные имена и географические названия обычно пишутся иероглифами *катакана*. Некоторые названия при этом становятся неузнаваемыми, поэтому для них в таблице приведена фонетическая транскрипция. При желании вы можете поискать в справочниках и научиться писать названия других стран, а также имена людей и даже клички животных.

イギリス

Игиришу –
Великобритания

イングラント

Англия

ウェールズ

Уэльс

スコットランド

Шотландия

フランス

Франция

アメリカ

Америка –
Соединенные
Штаты

カナダ

Канада

オーストラリア

Австралия

ドイツ

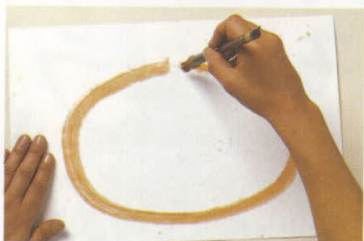
Дойтсу –
Германия

スイス

Сюйсу –
Швейцария

ЦИНОВКА ДЛЯ ЗАВТРАКА

Украшенная простым ярким узором и элегантными японскими иероглифами бумажная циновка для завтрака не только украсит накрытый к приему гостей стол, но и не потребует никакого особого ухода, — ведь это одноразовая вещь, и совершенно не важно, закапают гости циновку чем-нибудь, или нет. Нарисованный на циновке круг символизирует у японцев дружбу, гармонию и душевное равновесие. Добавленный к кругу бант символизирует веселье и приятное времяпрепровождение. Круг и бант нарисованы оранжевой краской, которая в Японии называется «шу», — этот цвет японцы считают праздничным. Наконец, на циновке имеется надпись: «ё — ю — ко — со», что означает «Добро пожаловать!».

1 Возьмите среднего размера кисть, загрузите ее оранжевой тушью, сделайте глубокий вдох, а на выдохе нарисуйте на листе декоративной бумаги овал, — достаточно большой, чтобы внутри него можно было поставить тарелку.

2 Нарисуйте на вершине овала бант, завязанный «цветочным лепестком», — о том, как рисовать такие лепестки, было рассказано на с. 203. Дайте туши просохнуть.

3 Теперь возьмите тонкую кисточку, обмакните ее в черную тушь и начните писать первый иероглиф, который должен пересечь верхний правый край овала. Напишите иероглиф «ё» в стиле хирагана — короткий горизонтальный штрих, а затем длинный штрих, напоминающий по форме крендель.

4 Напишите второй иероглиф «ю», а затем третий иероглиф «ко». Последний иероглиф «со» должен быть написан немного крупнее, чем остальные иероглифы.

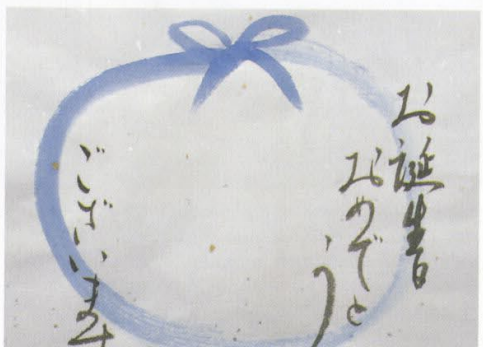

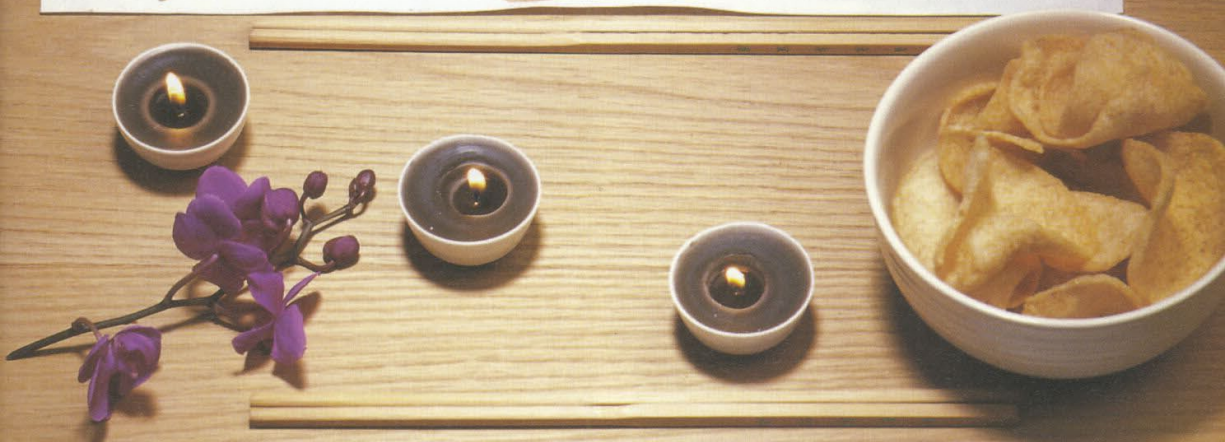
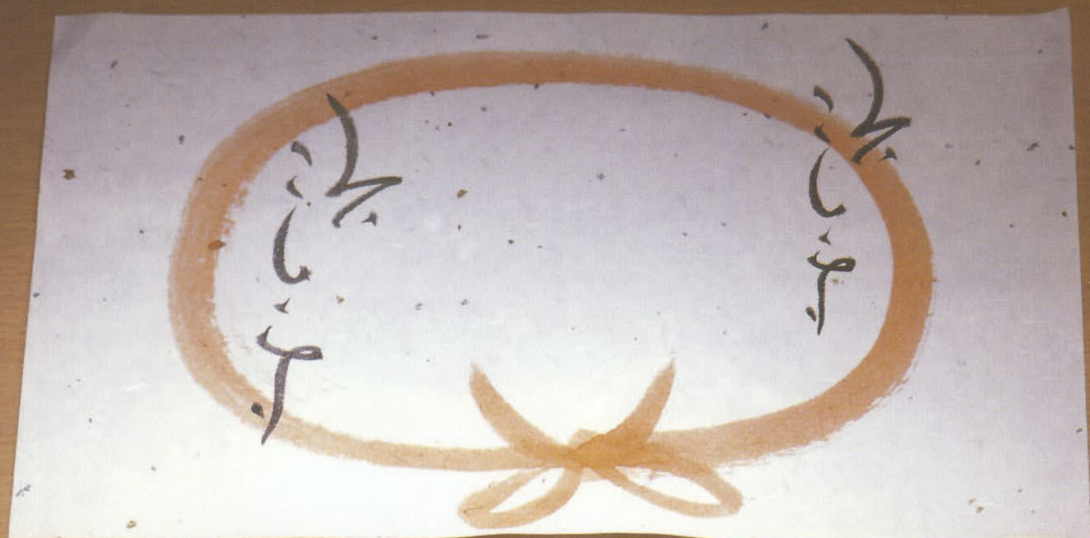
5 Напишите те же иероглифы в нижнем левом углу циновки.

МАТЕРИАЛЫ

Толстая декоративная бумага
Оранжевая спиртовая тушь
Черная тушь
Кисть среднего размера
Тонкая кисть

Альтернативный вариант. Вы можете использовать различные цвета и добавлять надписи по своему усмотрению. Надпись, идущая по этой голубой окружности, гласит: «С днем рождения!».

ПРОСТАЯ ОТКРЫТКА

Какой подарок может сравниться с простой самодельной открыткой, украшенной иероглифом «сердце», в стиле канджи? Прикрепите открытку к свитку, на котором ее можно повесить на стену. Написанный на открытке иероглиф берет начало от старинной пиктограммы, которой обозначалось сердце человека или животного.

Написанную вами открытку очень оживит яркий, нарисованный красной тушью штрих и красный оттиск вашей личной печати.

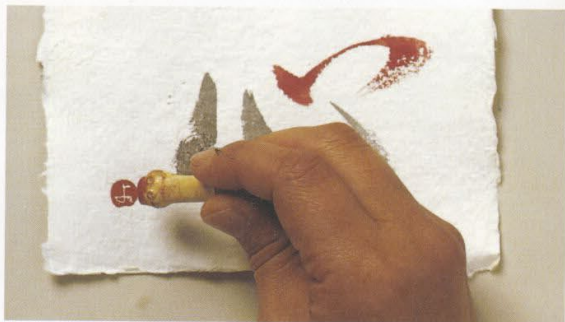
1 Возьмите почтовую открытку, черную тушь и среднего размера кисть. Напишите первый, левый штрих в иероглифе «сердце», постепенно увеличивая нажим по мере того, как вы будете вести кисть сверху вниз по бумаге.

2 Второй штрих вначале плавно изгибается вниз по диагонали, затем круто поднимается вверх и заканчивается крюком.

3 Смените цвет туши и напишите штрих «две точки» в верхней правой части иероглифа.

4 Поставьте красной тушью оттиск своей печати в нижнем левом углу открытки.

МАТЕРИАЛЫ

Почтовая открытка из бумаги с грубыми волокнами
Черная и красная тушь
Кисть среднего размера
Печать и тушь для печатей
Клей ПВА на водной основе
Цветной свиток

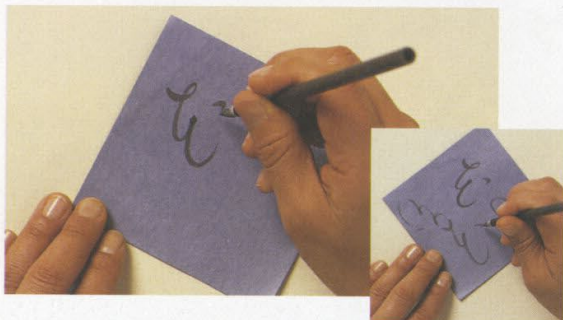
5 Наклейте готовую открытку на свиток, чтобы ее можно было повесить на стену.

ДЕКОРАТИВНАЯ ШКАТУЛКА

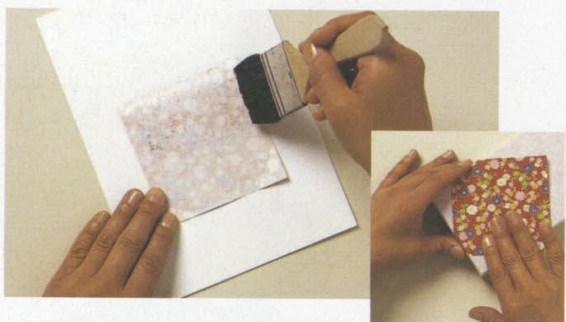
Вы можете превратить самую обыкновенную коробочку в изящный футляр для подарка или шкатулку для безделушек, если украсите ее листочками бумаги с каллиграфическими надписями и листочками яркой узорчатой бумаги для оригами. Иероглифы написаны в данном случае на полупрозрачной бумаге для каллиграфии – когда коробочка оклеена такой бумагой, она кажется покрытой лаком. Розовая, словно цветок японской вишни – сакуры – коробочка украшена надписями «цветок» и «цвет сакуры». Лиловая коробочка украшена иероглифами «лиловый» и «поле».

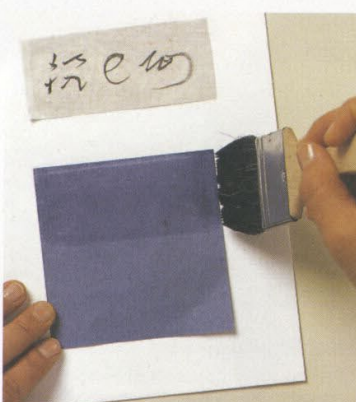
1 Возьмите тонкую кисть, обмакните ее в черную тушь и напишите на листке бумаги для оригами иероглиф «хана» в стиле хирагана. Слов «хана» японски означает «цветок». Напишите этот иероглиф еще пару раз, наклонив его под различными углами.

2 Теперь напишите на листке светлой бумаги для каллиграфии фразу «цвет сакуры».

3 Возьмите плоскую кисть и покройте тонким слоем слегка разведенного водой клея ПВА тыльную сторону листа декоративной бумаги «чиогами». Наклейте этот листок на крышку коробочки.

4 Покройте слоем клея листки бумаги для оригами и листки бумаги с написанными вами иероглифами. Оклейте этими листками коробочку.

МАТЕРИАЛЫ

Картонные коробочки
Бумага для оригами
Чиогами (покрытая традиционными узорами цветная бумага для оригами)
Бумага для каллиграфии
Черная тушь
Маленькая кисточка
Клей ПВА на водной основе
Плоская кисть для нанесения клея

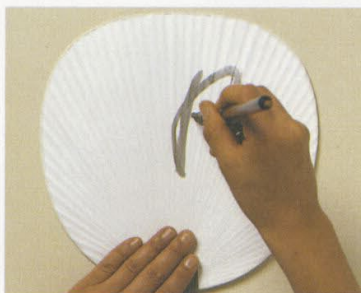
5 Проследите за тем, чтобы листки с иероглифами были наклеены сверху, поскольку эти иероглифы написаны на полупрозрачной бумаге, сквозь которую, как сквозь слой лака, будут просвечивать нижние листки непрозрачной бумаги.

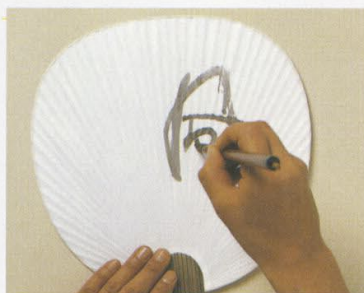
ВЕЕР

На этом традиционном японском веере написано: «Я хотел бы уметь летать, как ветер». В надписи выделен первый иероглиф, означающий «ветер» и написанный в стиле канджи.

Вокруг этого иероглифа написаны остальные иероглифы, расположенные так, словно их разбросало порывом ветра. Для того чтобы подчеркнуть ощущение ветра, вы можете написать иероглифы не черной, а более светлой тушью.

1 Обмакните в тушь кисть среднего размера и напишите иероглиф «ветер» в полукурсивной манере канджи. Первый штрих образует при этом рамку для всего иероглифа.

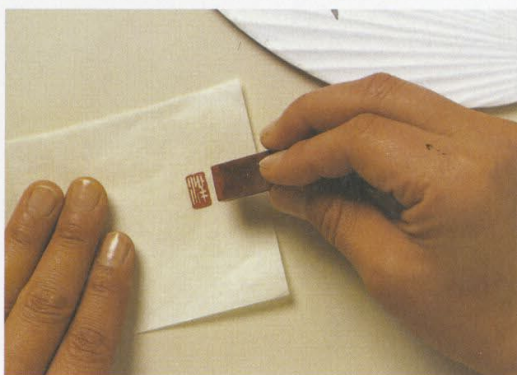
2 Остановите кисть в верхнем левом углу иероглифа, а затем продолжайте писать иероглиф. Перед тем, как провести первый штрих иероглифа «ветер», убедитесь в том, что на правой стороне веера остается достаточно свободного пространства, чтобы написать весь этот сложный иероглиф.

3 Последний штрих иероглифа должен быть написан очень быстро и плавно. Не волнуйтесь, если часть штриха на ребристой поверхности веера получится неровной, — японцы считают, что из таких деталей и складывается подлинное произведение искусства.

4 Напишите: «Я хотел бы уметь летать как» иероглифами катакана. Это иероглифы «ни», «на», «ри», «та» и «и», написанные под разными углами вокруг иероглифа «ветер», написано в манере канджи.

5 Приложите свою печать к листу бумаги для каллиграфии и аккуратно вырежьте оттиск.

МАТЕРИАЛЫ

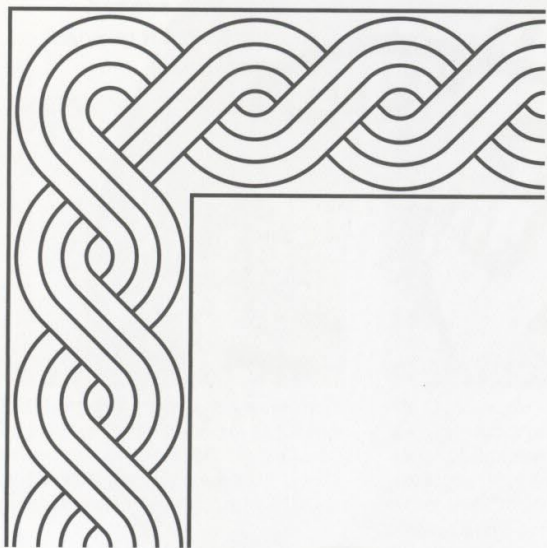
Веер
Цветная тушь
Кисть среднего размера
Бумага для каллиграфии
Печать и тушь для печати
Ножницы
Клей

6 Наклейте вырезанный оттиск печати в нижнем углу веера.

ШАБЛОНЫ

С. 64–65. Бордюр к стихам Петрарки

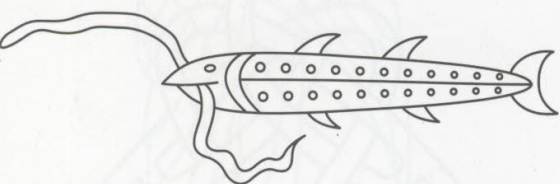
Унциальный зооморфический узор

С. 76–77. Иллюминированная буква

С. 77. Унциальный зооморфический узор

С. 77. Уникальный зооморфический узор

С. 77. Уникальный зооморфический узор

Уникальный зооморфический узор

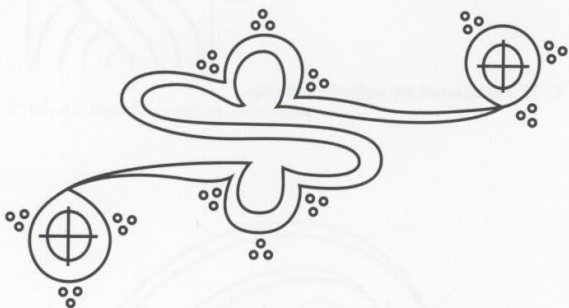
С. 77. Уникальный зооморфический узор

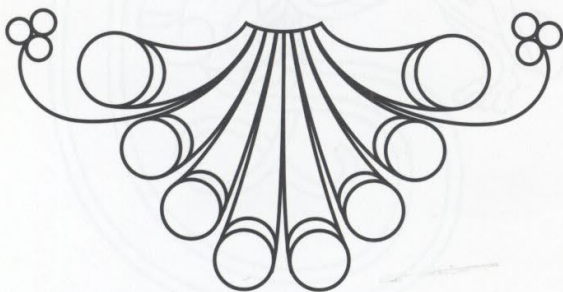
Унциальный узор

С. 77. Унциальный узор

С. 77. Унциальный узор

Унциальный узор

С. 77. Унциальный узор

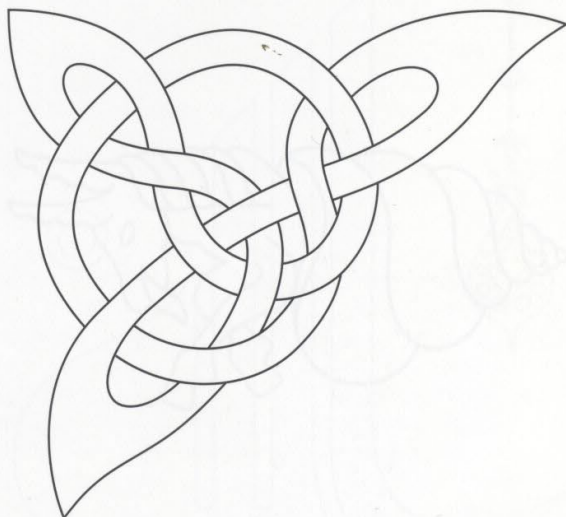
С. 77. Унциальный узор

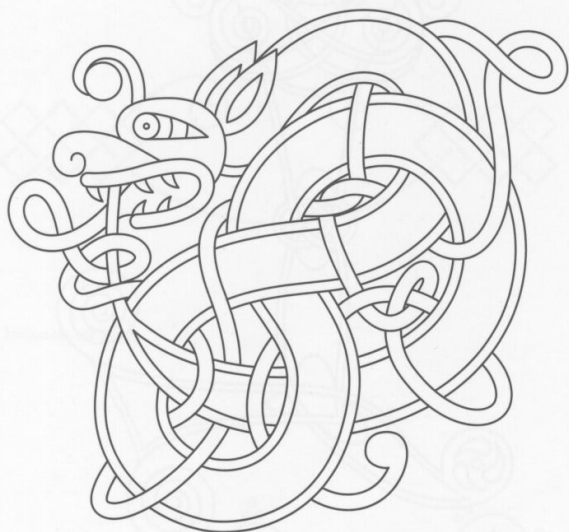
С. 80–81. Иллюминированная унциальная прописная буква

С. 77. Унциальный узор

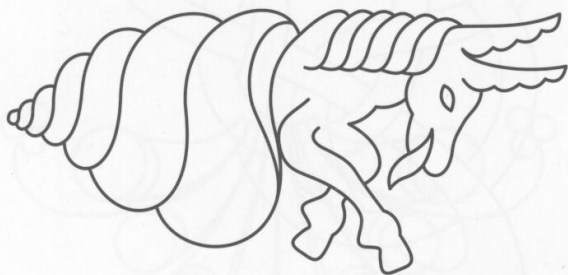
С. 84–85. Узор для орнамента на деревянной шкатулке

С. 86–87. Фигурка животного на камне

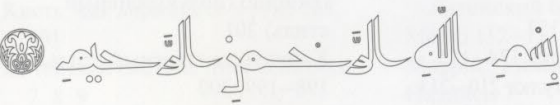
С. 94–95. Узор для иллюминированной страницы

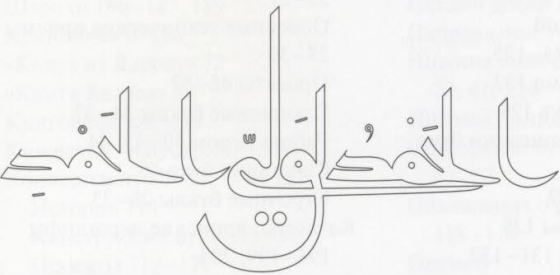
С. 94–95. Узор для иллюминированной страницы

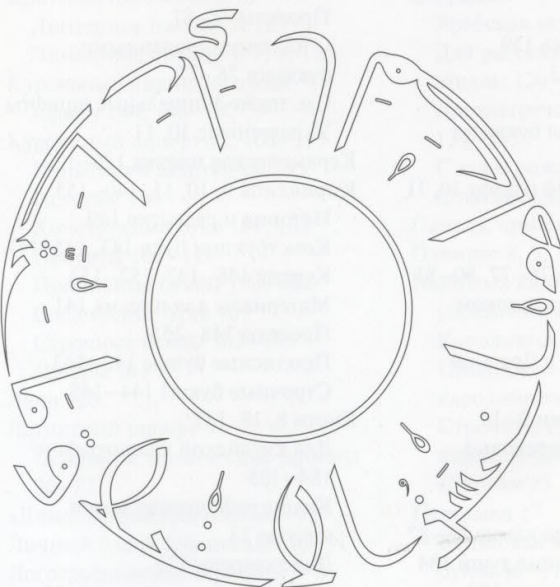
С. 152–153. Узор к русской пословице

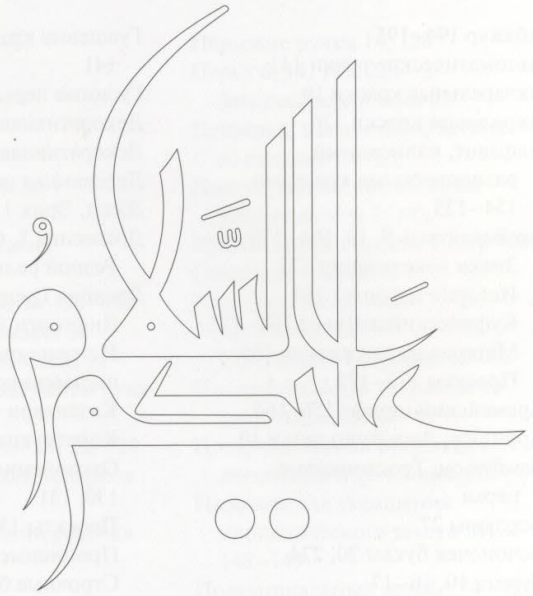
С. 172–173. Шаблон для проекта «Декоративная панель»

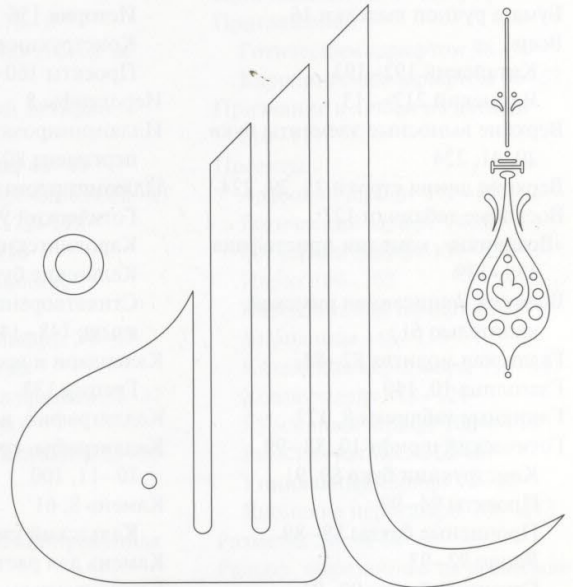
С. 175. Альтернативный узор для проекта «Декоративная тарелка»

С. 174–175. Проект «Декоративная тарелка»

С. 176–177. Проект «Керамическая плитка»

С. 176. Альтернативный узор для проекта «Керамическая плитка»

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ПЕРА

Все тексты в этой книге были выполнены перьями марки «William Mitchell», к этим же перьям относятся и все приведенные в статьях рекомендации. Приведенная ниже таблица поможет вам подобрать соответствующие по размеру указанным в книге перьям «William Mitchell» перья других марок – «Speedball» (эти перья наиболее широко распространены в Северной Америке) и «Brause» (эти перья хорошо известны в континентальной Европе). Если же вы пользуетесь перьями какой-нибудь другой марки, вы можете подобрать их ширину согласно цифрам, приведенным в левой колонке таблицы.

Ширина пера (мм)	Перья «Speedball» Style C (с плоским кончиком)	«William Mitchell» Roundhand (Пондо)	Brause
4	C1	0	4
3	C2	1	3
2,5	–	1.5	2.5
2	C3	2	2
1,5	C4	2.5	1.5
1,25	–	3	–
1	C5	3.5	1
0,75	–	4	0.5
0,6	–	5	–
0,5	C6	6	–

СЛОВАРЬ

Бочоночек. Закругленная часть таких букв, как «о».

Верхний выносной элемент буквы. Самая верхняя часть таких букв, как «l», выступающая над х-линией.

Верхняя линия. Самая верхняя линия строки. Эту линию также называют линией прописных букв или линией верхних выносных элементов букв. Эта линия отмечает вершины прописных букв и верхних выносных элементов строчных букв.

Засечка. Короткий декоративный штрих в конце буквы.

Линия прописных букв – см. Верхняя линия.

Направляющая линия. Общий термин, используемый для описания различных карандашных линий, которыми размечаются строки для каллиграфических надписей.

Нижний выносной элемент буквы. Самая нижняя часть таких букв, как «j», уходящая под основную линию строки.

Нижняя линия. Самая нижняя линия строки. Эту линию называют также линией нижних выносных элементов букв.

Основная линия строки. Линия строки, на которую опирается основная часть (тело) буквы.

Переключатель. Горизонтальная линия в таких буквах, как «t».

Прописные буквы. Их называют также большими или заглавными.

Строка. Серия направляющих линий – как правило, от двух до четырех – из которых состоит строка, расчерченная для написания каллиграфических букв.

Строчные буквы. Эти буквы называют также маленькими.

Х-высота. Пространство между основной и х-линией строки.

Это высота стандартной строчной буквы, например «х».

Х-линия. Направляющая линия между основной и верхней линией строки. По этой линии располагаются вершины стандартных строчных букв, таких как «х».