

**КАЛЛИГРАФИЯ
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
ВОЛШЕБНИКОВ**

СПИКЕР

Максим Крысь Маркин

!27 лет, добрейший души человек, инцел, член Русского Географического Общества, ценитель ТВ шоу Дом 2, экс сотрудник московского, Ордена трудового Красного Знамени и ордена Лена, Метрополитена имени Л.М. Когановича (общий стаж 12 лет).

% лет практикую Готическое письмо.

**НАДПИСЬ
АНАСТАСИЯ
ФИЛТС**

**КАРЛОС
И ЭЛИМАР**

**МЕРЗКАЯ
ДЕВКА**

Студеникин

Максим

Веб-дизайнер с большим опытом работы (восемь лет), из которых четыре года, изучал готические шрифты, русскую и арабскую вязь, английский и русский курсив, а также китайскую каллиграфию.

Последний годы, полностью посвятил себя каллиграфическому футуризму и синергии английского и русского стиля в каллиграфии.

ДИДСКИЗ
СКАЗКИ

**СТИЛИЗОВАН
НАЯ ВЯЗЬ
ПОД КИБЕР
ПАНК**

**КАЛЛИГРАФИ
ЧЕСКАЯ
АБСРАКЦИЯ**

Amsterdam

**КОММЕРЧЕСКАЯ РАБОТА
ДЛЯ ГРУППЫ**

НЕ ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ

ИСТОРИЯ

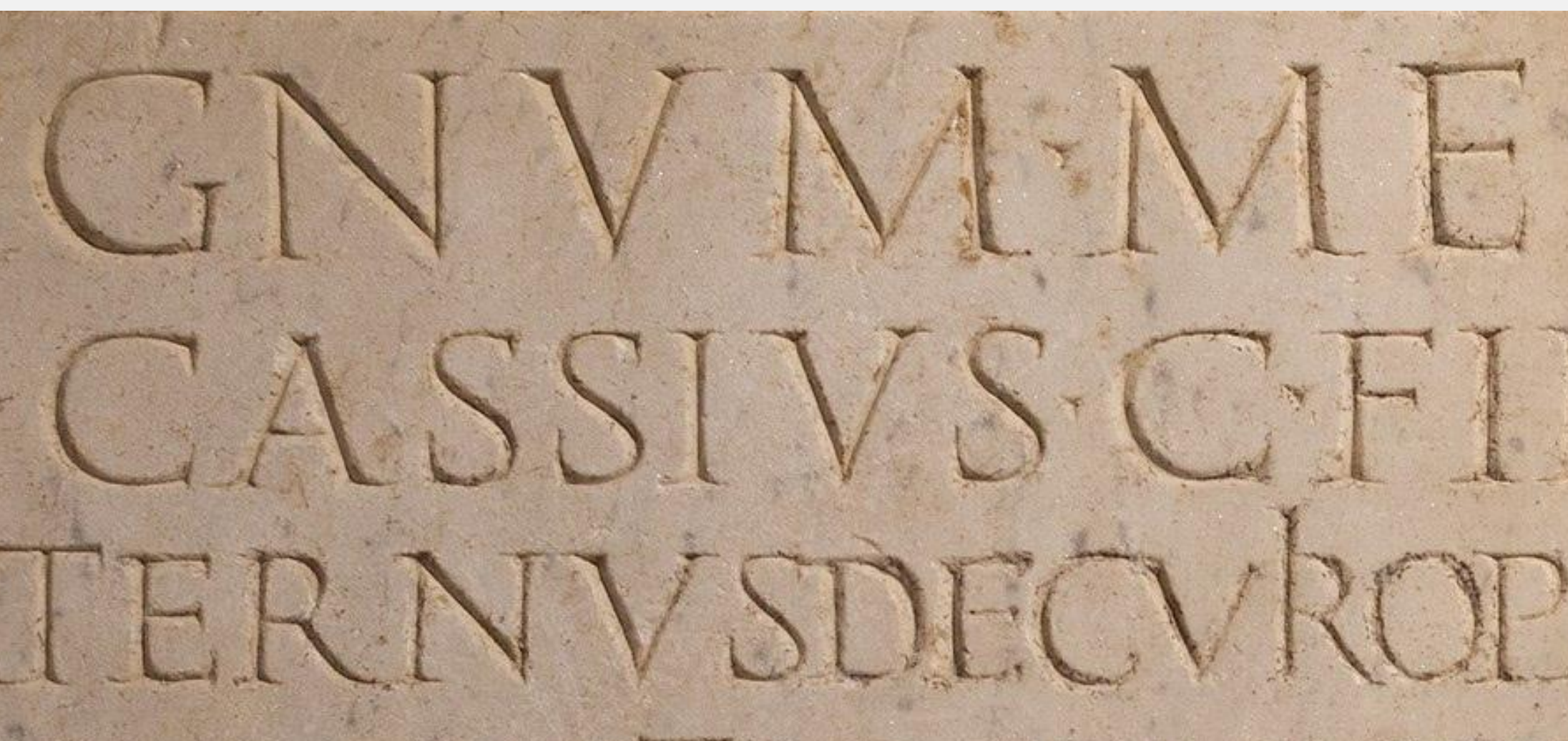
ЯМЫ- Очень старались

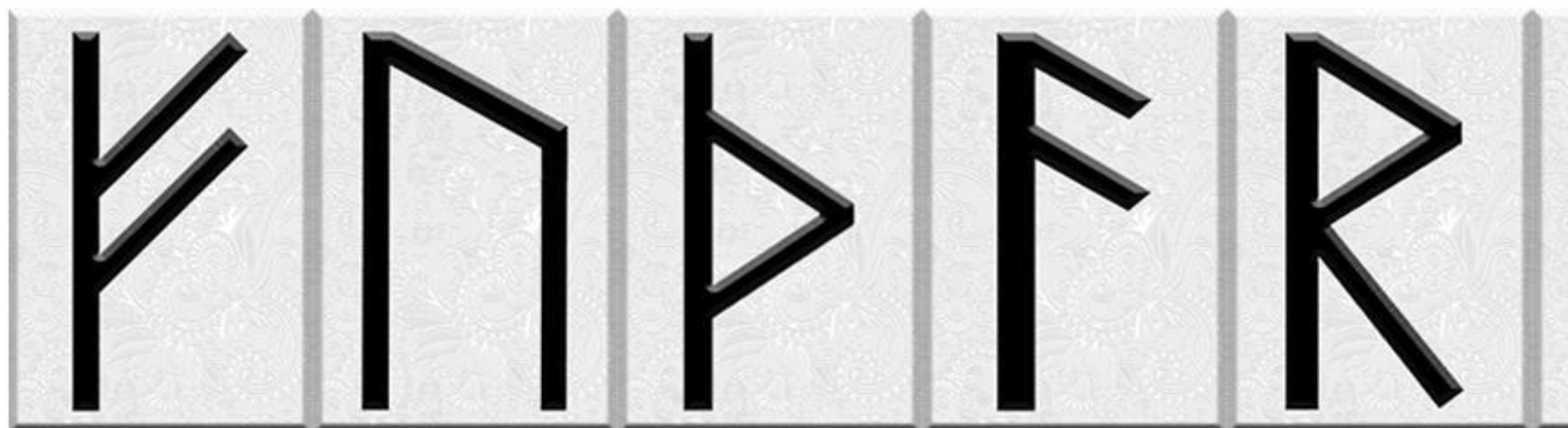
Самым ранним произведением с новой конструкцией свода считают церковь аббатства Сен Дени под Парижем. Старую церковь перестраивали при аббате Сугерии зодчие из Южной Франции. Несмотря на сопротивление монастырских зодчих, церковь была построена в готическом стиле (пример на фото). Вначале перестроили фасад и западную часть здания, на фасаде устроили три портала с широкими дверями для того, чтобы людям было удобнее заходить в здание, в 1151 г. были возведены башни. Сугерий написал книгу, в которой было описано строительство, которое велось в Сен Дени в 1137-1150 гг.

Готический стиль написания берет свое начало из греческого алфавита. В 300 г. до н.э. Александр Великий (Македонский) устанавливает греческий язык в качестве единого на огромной территории.

Следующая Великая Империя – Римская, переняла удобную греческую письменность, но основным средством общения у римлян стал латинский язык с его прямым антиквенным шрифтом (здесь впервые появились засечки на заглавных буквах (капителях) – serifs). Латынь была заимствована у этрусков, буквы которых, в свою очередь, основывались на греческом алфавите.

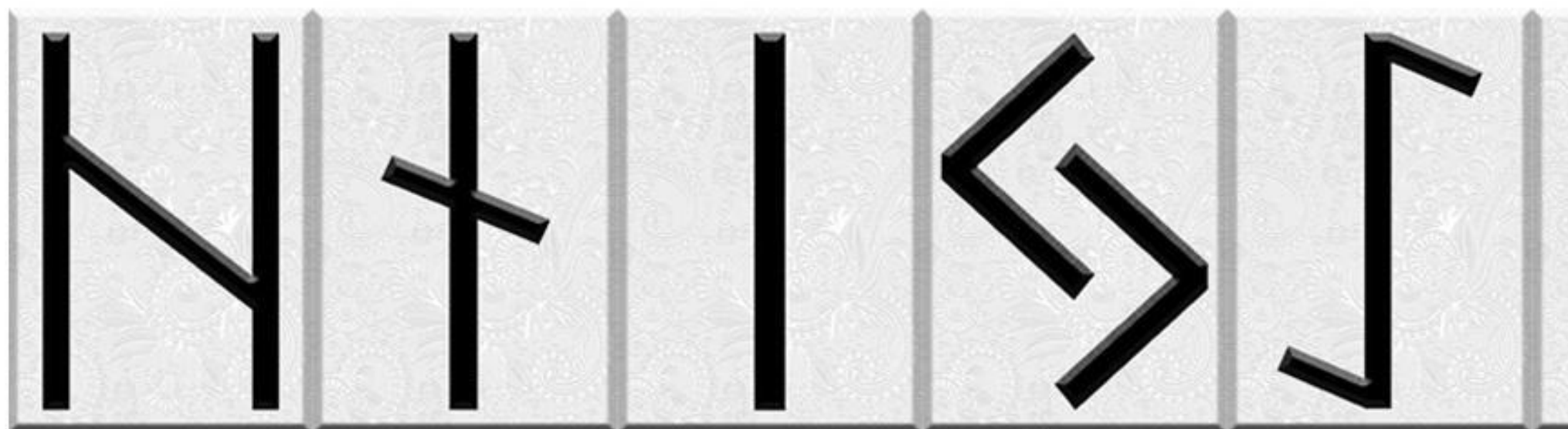
Феху

Уруз

Турисаз

Ансуз

Райдо

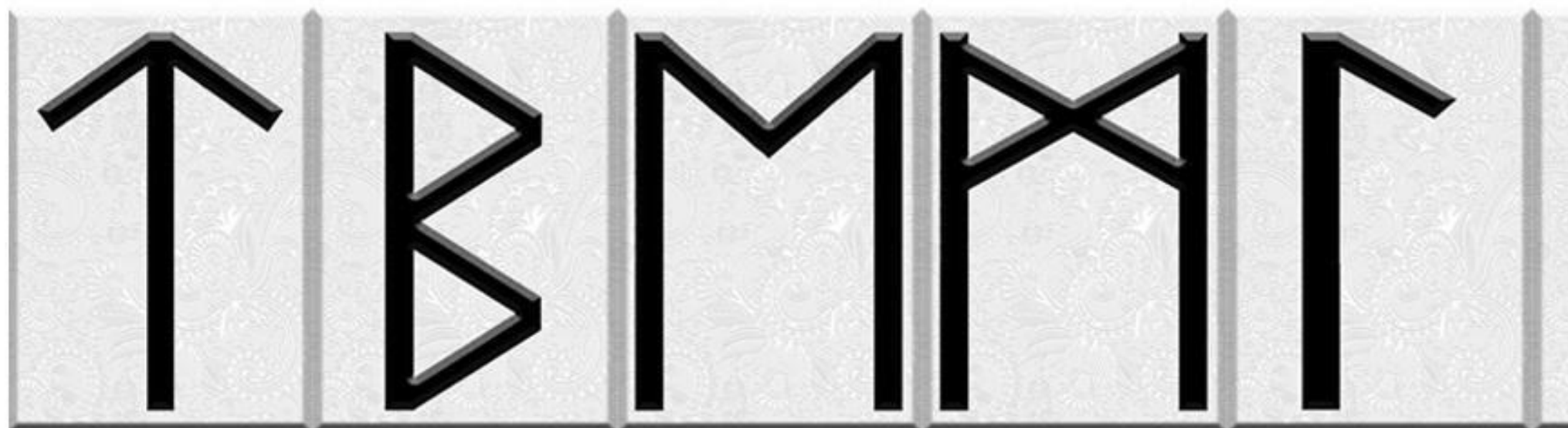
Хагалаз

Наутиз

Иса

Йер

Эйваз

В 395 г. н. э. в конце правления императора Константина, Римскую Империю наводнили германские варвары, уже имевшие к тому времени свой рунический алфавит, который называют также футарком (futhork).

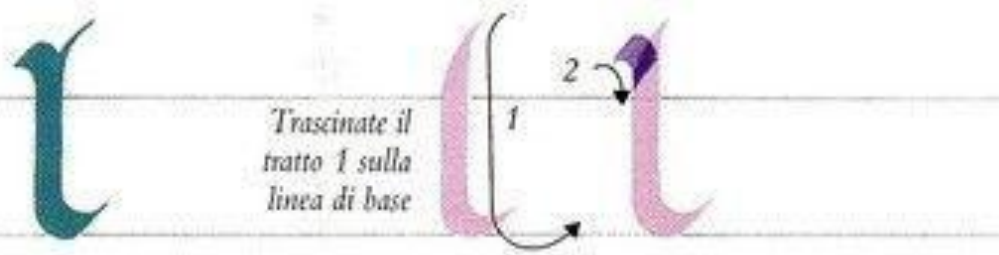
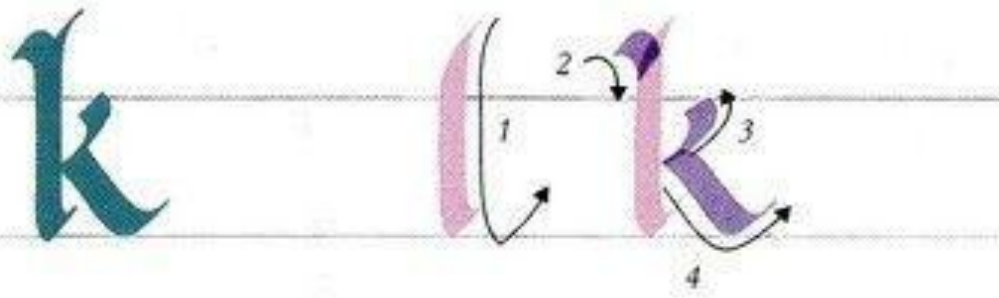
de super et super te in
de oratione. Quia custodis
pactum et misericordias et
austas. Quia ambulans con-
te hodie. In te o cordes tuo.
Audi hanc et orationem
qua servas et tuas oras coram
te hodie. Quia in te oculi tui
aperit super domum hanc
nocte et die super domum
de quadris. Et in nomine
meum. Quia ex audias
orationem qua oras et ser-
vas tuas. In loco isto ore
audias deprecationem
servi tui et populi tui. In
quodcumque ora fuerint

In loco isto ore et audias in lo-
co habitaculis tuis cum exan-
dieris pro pituita aeris.
IN PR CHRONICAM
SCITRONI PRBRI
CAELI ET TERRE
CREATIONIS ET OMNIU
firmamentum mundi.
Mundus acite in detribus
usibus. Sed quomodo
reaculis factus est.
Nocet de caelo te. Cum en-
to de terra pro corde de
aqua humore. Quia in quod

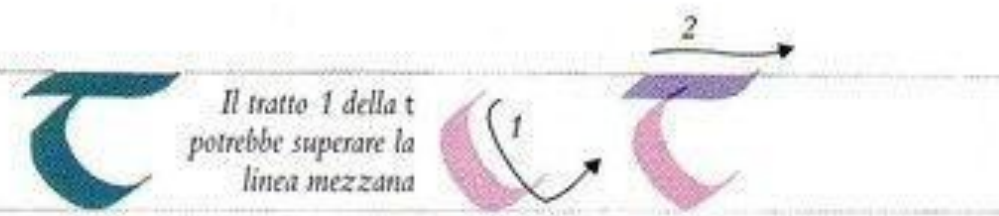
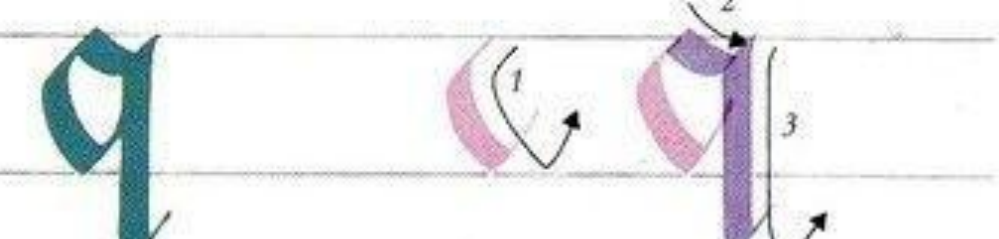
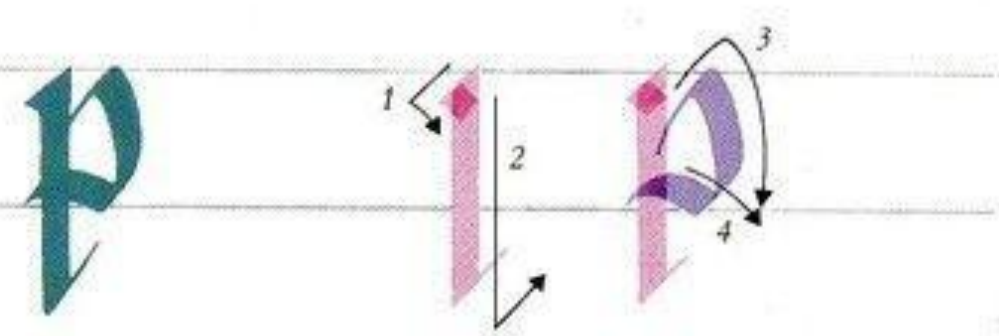
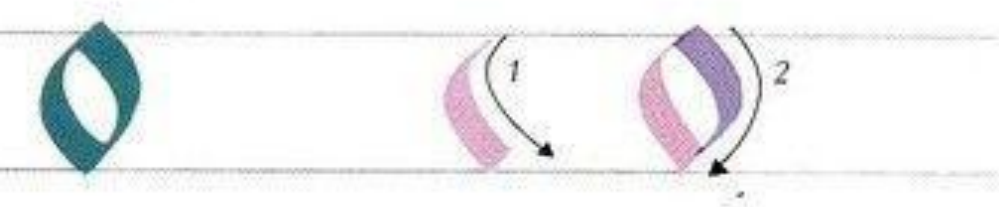
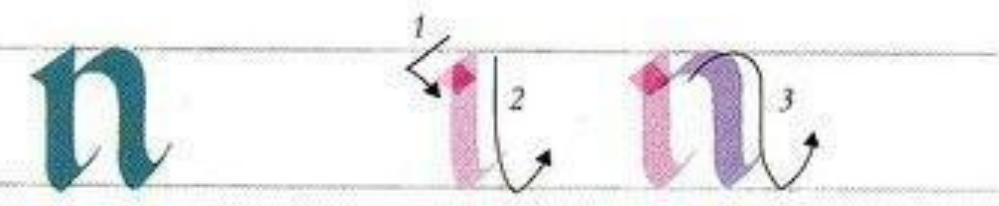
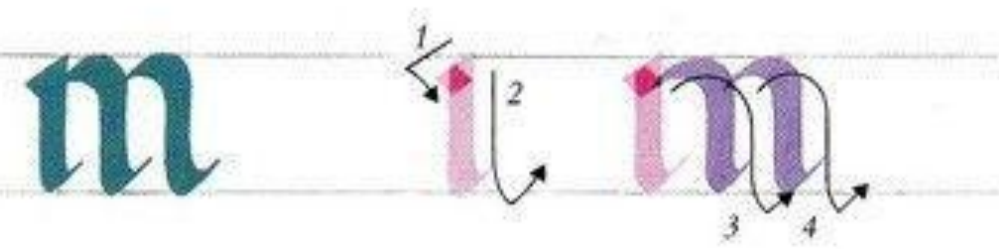
Благодаря распространению христианства
в этот момент появляется необходимость
в книгах и появляются тысячи монахов переписчиков,
которые постепенно модифицировали написание
шрифта
и создавали новые стили.

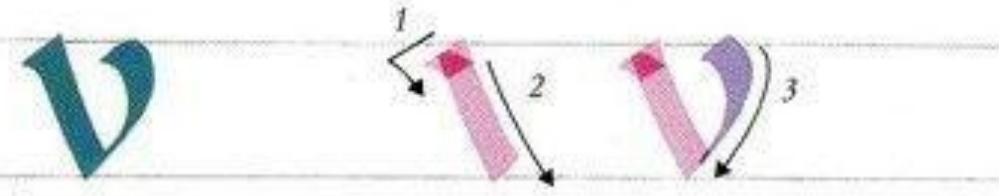
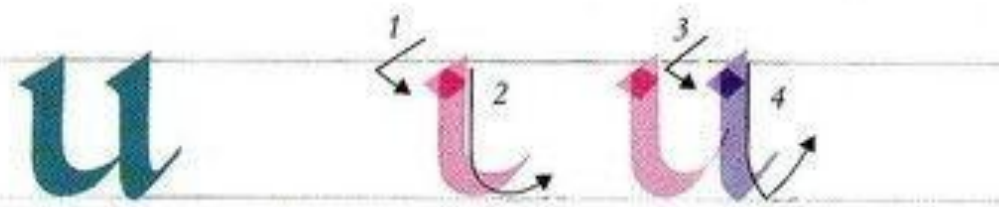
Ниже приведен пример кельтского письма, называемого унциальным (*scriptura uncialis*), потому, что литеры записывались на четырёх направляющих линиях, отстоящих друг от друга на расстоянии одной унции (24,5 мм). Кельты сделали римское написание букв мягче и выразительнее.

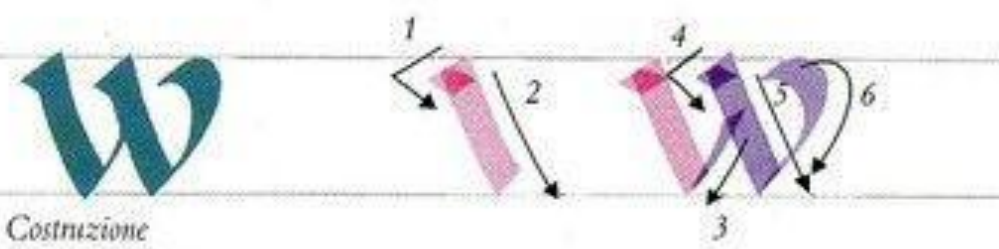
Trascinate il tratto 1 sulla linea di base

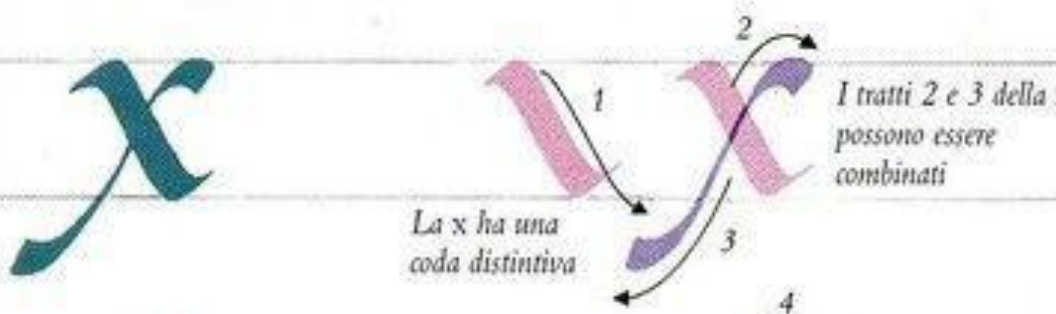
Il tratto 1 della t potrebbe superare la linea mezzana

Costruzione moderna della v

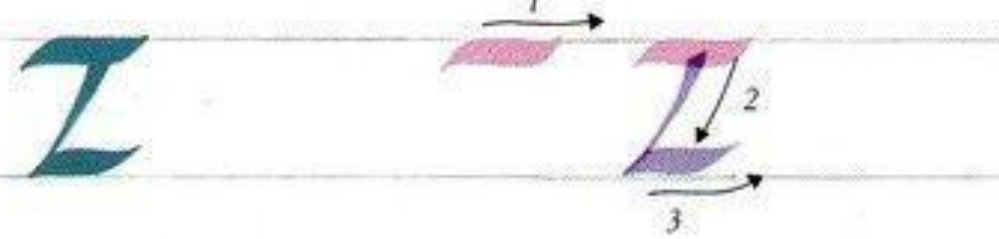
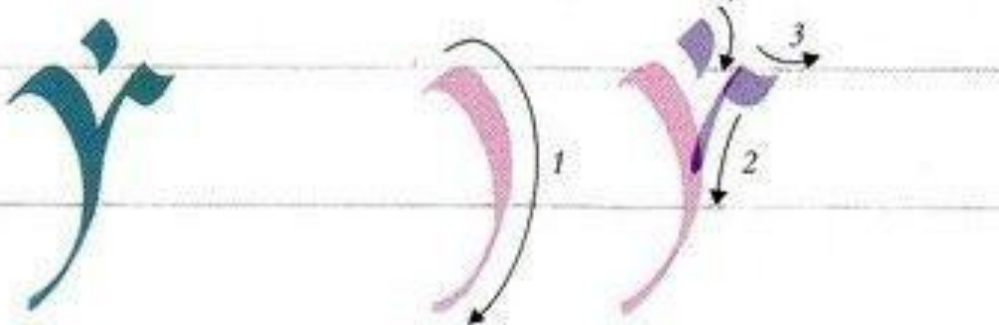

Costruzione moderna della w

La x ha una coda distintiva

I tratti 2 e 3 della x possono essere combinati

Между 900 и 1000 г.г. наиболее развитое меровингское письмо преобразовалось в каролингское, ставшее нормой для переписывания церковных книг.

Коралинский минскул

textura
quadrata

Из каролинского произошёл Английское письмо.
Текстура пресцисус и текстура квадрата

textura
prescisus

Текстура квадрата Он и теперь известен под именем
Black Letter, или, чаще, — старо-английское письмо (Old
English).

Qui videbis in Sulamite nisi chorus castrosum. Quam
pulchri sunt gressus tui in calceamentis filia principi
s. Juncturae femorum tuorum sicut monilia quae fabricat
a sunt manu artificis. Umbilicus tuus crater tonabilis u
umquam indigens poculis. Venter tuus sicut acervus trit
ici vallatus liliis. Duo ubera tua sicut duo hinnuli gem
elli capreae. Collum tuum sicut turris eburnea. Oculi tui
sicut piscinae in Helebon quae sunt in porta filiae multitu
dinis. Nasus tuus sicut turris Libani quae respicit contr
a Damascum. Caput tuum ut Carmelus et comae capitis
tui sicut purpura regis vincta carnalibus. Quam pulchra
es et quam decora carissima in deliciis. Statura tua alli
milata est palmae et ubera tua botris. Dixi ascendam
in palmam et apprehendam fructus eius et erunt ubera t
ua sicut botri vineae et odor oris tui sicut malorum. Gu
stus tuum sicut vinum optimum dignum dilecto meo a
d potandum labiisque et dentibus illius ad ruminandum

Текстура квадрата Он и теперь известен под именем
Black Letter, или, чаще, — старо-английское письмо (Old
English).

a b c d e f g h i j k l m n o
a b c = c d e f g h i j k l m n o

p q r s t u v w x y z
p = p qu r s t u v w x y z

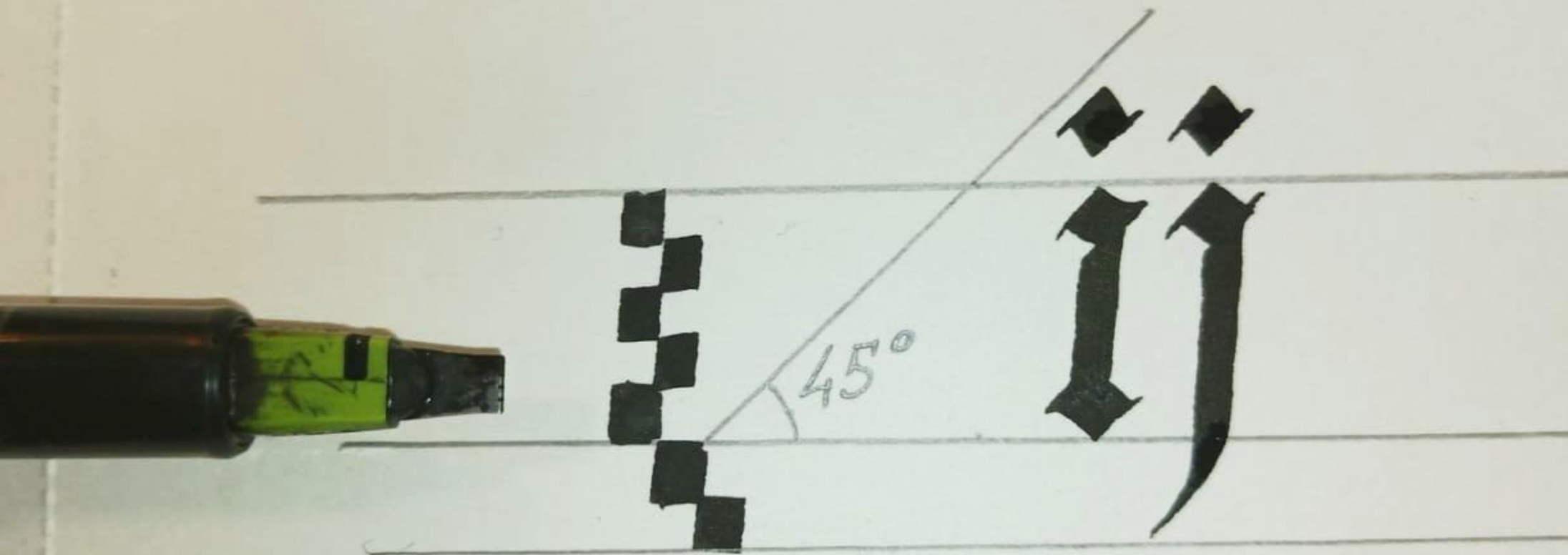
â ô û, ch ck ß tz
â ô û, ch ck ß tz ;

A B C D E F = f G H = h I = j J K
A B C D E F = F G H = H I = J J K

L M N O P Q r R S T U V = v
L M N O P Qu R S T U V = V

W = w x y z; â ô û, ch
W = w x y z; â ô û, ch

Устаревшая форма рукописного шрифта, существовавшая в Германии. Готический курсив был создан на основе позднесредневекового курсива. В начале XX века в Германии был принят так называемый «шрифт Зюттерлина» - стандартизованная форма готического курсива, преподававшаяся в школах до запрета Мартином Борманом.

В Средние века так стали писать букву «i» по весьма тривиальным причинам. Если «i» без точки оказывалась рядом с буквами «m», «n», «u», которые тоже состоят из вертикальных штрихов, прочесть такой манускрипт было сложнее, чем разобраться в диагнозе в медкарте.

Что насчет «j» — ее с другими буквами точно не перепутаешь. Дело в том, что «j» не всегда была самостоятельной буквой алфавита. Когда-то это был один из вариантов написания «i». Например, она использовалась как последний символ в римских цифрах — XVIIJ. Точку над «j» стали ставить просто за компанию.

A B C D E F

G H I J K L

M N a b c d e f g

h i j k l m n o p q r s t

Capital letters — это заглавные буквы (capital city — это столица). Мы также иногда используем слово uppercase— это те символы на клавиатуре, которые выскакивают, если мы одновременно нажимаем знак shift (стрелка вверх). Строчные буквы — lowercase.

Версали - создайте свою первую букву/Основной прямой версаль/Наклонный версаль/Основной округлый версаль/Комбинированный версаль/Варианты написания букв. ... Декоративная каллиграфия - искусство украшения книг буквицами с узорами и рисунками, которое было распространено в монастырях в средние века в Европе. Позолоченные буквицы в древних манускриптах были очень красивы.

Изобретение шрифта Кадель (англ. Cadel, фр. Cadeaux) в начале 15 века приписывают Жану Фламелю, библиотекарю выдающегося мецената герцога Беррийского. Фламель использовал эти заглавные узорчатые буквы для именных подписей герцога под каждым манускриптом.

ИНСТРУМЕНТЫ

... но у же меня лапки

- маркер Copic с плоским наконечником;
- ручка Pilot Parallel Pen;
- двусторонний каллиграфический маркер фирмы Marvy;

- кисть синтетика;
- тростниковая палочка (калам);
- ширококонечное плакатное перо;

- китайская палочка для еды с плоским окончанием;
- зубочистки, скрепленные с карандашом;
- каллиграфический маркер фирмы ZIG Kuretake;

ГОТИЧЕСКАЯ ТУСА

Пришло время облачиться в
черное

РАННИЙ ГОТИЧЕСКИЙ ШРИФТ

Был широко распространен в западной Европе и использовался со второй половины 11 века до середины 13 века, в период между концом каролингской эпохи и началом готической. Поэтому может рассматриваться как переход от каролингского минускула к текстуре, т.к. сочетает в себе элементы этих написаний.

ТЕКСТУРА

Основная разновидность готического письма.

Словосочетание «готический шрифт», как правило, ассоциируется именно с этим вариантом. Появилась в начале 13 века. Своё название текстура получила за то, что покрывала страницу равномерно и на определённом расстоянии страница, заполненная таким шрифтом, напоминала текстуру ткани.

Характерное отличие шрифтов данного типа — вытянутость букв. Шрифт представлял собой революционные изменения в каллиграфии – после столетий акцента на четкое распознавание письма, отдельные буквы были внезапно подчинены общему текстурному эффекту.

БАСТАРДА

Чем более формальным становился манускриптный шрифт, тем больше была необходимость в более функциональных шрифтах в дополнение к ним. Поэтому изысканные текстурные шрифты дали начало шрифтам для менее престижного, повседневного письма. Несколько взаимодополняющих написаний развивались как на региональном, так и на национальном уровне, быстро превращаясь в полноценные шрифты. И классифицировались они как «гибридные» (bastarda), термин, обозначающий шрифты смешанного скорописного и текстурного происхождения.

Подобное явление, предположительно, взяло начало в конце 12 века, для оформления документов. Мне очень нравится этот шрифт сочетанием массивных штрихов и тонких изящных декоративных линий.

БАТАРДА

Французский эквивалент английского Bastard Secretary. Был разработан в конце 13 века и использовался вплоть до середины 16, развился из скорописного в полноценный формальный шрифт. Достиг своей самой сложной формы в середине 15 века, в эпоху, когда популярность печатных книг все более возрастала среди широких слоев населения. В такой форме был уважаем в Бургундских придворных кругах, откуда и второе название.

ФРАКТУ́РА

Поздняя разновидность готического письма, первые рукописные примеры датируются примерно 15 веком, печатная версия появилась веком позже. Являет собой смесь немецкой скорописи и текстуры. Ранние варианты появились как народные, общеупотребительные написания, и позже были взяты за основу для многих печатных шрифтов.

ШВАБАХЕР

Разновидность готического письма, зародилась в 15 веке. Ломаное письмо с округлёнными очертаниями некоторых букв. Этот шрифт доминировал в Германии с конца 15 до середины 16 века. После чего был заменён на фрактуру, но оставался популярным до 20 века. Похож на текстуру, но более округлую, простую версию.

РОТУ́НДА

Итальянский вариант готического письма (полуготический шрифт), появившийся в XII веке. Отличается округлённостью и отсутствием надломов. Получил начало от каролингского минускула. Готическое влияние на написания восточной Европы между 10 и 13 веками получило сильнейшее сопротивление в Италии. Четкие формы классических написаний, использование каролингского минускула способствовали появлению шрифта, отличающегося от готического более круглыми, открытыми формами и короткими выносными элементами. Был распространён вплоть до 18 века, в том числе получил широкое распространение в Испании.

АНТИКВА

Засечки — обычно перпендикулярный штрих, которым начинается и заканчивается буква. Будучи придуманными еще во времена римлян в монументальном шрифте, выгравированном на камне, засечка была естественным способом плавно свести штрих на нет, заодно придав его окончанию четкость. Отсюда их собирательное название антиква от лат. *antiquus* — древний.

	Textur	Rotunda	Schwabacher
a	Ɱ	Ɱ	Ɱ
d	Ɱ	Ɱ	Ɱ
g	Ɱ	Ɱ	Ɱ
n	Ɱ	Ɱ	Ɱ
o	Ɱ	Ɱ	Ɱ
A	Ɱ	Ɱ	Ɱ
B	Ɱ	Ɱ	Ɱ
H	Ɱ	Ɱ	Ɱ
S	Ɱ	Ɱ	Ɱ

СРАВНЕНИЕ ВСЕХ

Общий вид готических символов определяется использованием в качестве пишущих приборов гусиных перьев, обрезанных по диагонали. Пишущая кромка в большинстве случаев располагается под углом 45° к базовой линии строки.

Основные разновидности готического письма:

- текстура (нем. Textur, лат. textualis) — острое письмо;
- швабахер (нем. Schwabacher) или бастарда — ломаное письмо с округлёнными очертаниями некоторых букв;
- ротунда (итал. rotunda или круглоготическое нем. Rundgotisch) — переходный вид письма от готического к антикве;

РУССКАЯ ВЯЗЬ

Вязь — тип древнего декоративного кириллического письма, в котором буквы сближаются или соединяются одна с другой

и связываются в непрерывный орнамент. Известен с XIII века в южнославянских памятниках, с конца XIV — начала XV века. —

в восточнославянских и валашских регионах, получила значительное развитие в Русском царстве в XVI веке, в царствование Ивана IV Грозного. В Средние века, а также во времена существования Киевской Руси и Галицко-Волынского княжества, она не использовалась

ИВРИТ

Алефбет - состоит из 27 согласных букв. Русское слово «алфавит», как и его аналоги во многих языках, восходит к двум первым буквам еврейского алфавита «алеф» и «бет», а 5 букв русского алфавита могут гордиться своим еврейским происхождением: Ж, Ц, Ч, Ш и Щ.

ИТОГ

Безмерный вклад в то, что готический шрифт до сих пор легко узнаваем и популярен, сделал Иоганн Гутенберг (Johann Gutenberg). Прежний процесс переписи целой книги вручную был утомителен, трудоёмок, как следствие книги стоили баснословно дорого и были редки. Изобретение же Гутенберга – печатный станок и многократное использование отдельных свинцовых буквенных литер, позволило за 10 лет наводнить всю Европу печатными лавками и книжными ярмарками.

ПРАКТИКА

Раньше - жизнь была болью и сейчас вы это поймете

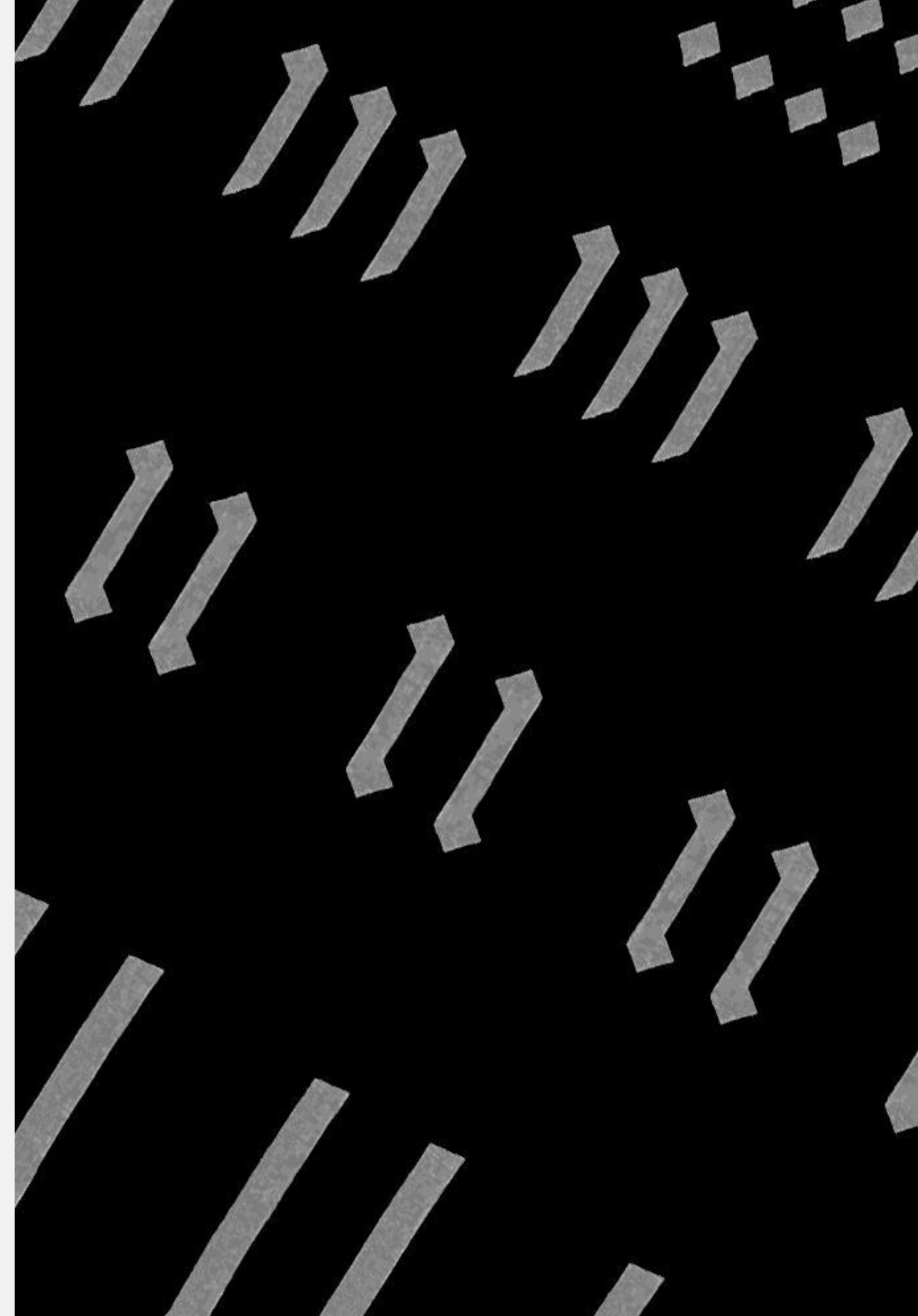
ЗАДАНИЕ 1

Базовые элементы и
штрихи

Задача: Написать элементы из первого
листа прописей.

Рекомендация

Это начало - не стоит торопиться и помните, многие из этих
упражнений пригодятся в каллиграфии, так что относитесь к ним
серьезно.

ЗАДАНИЕ 2

Строчный
буквы

Задача: Написать строчный алфавит.

Рекомендация

Можно написать алфавит более плотно, тогда получится полноценная работа.

ЗАДАНИЕ

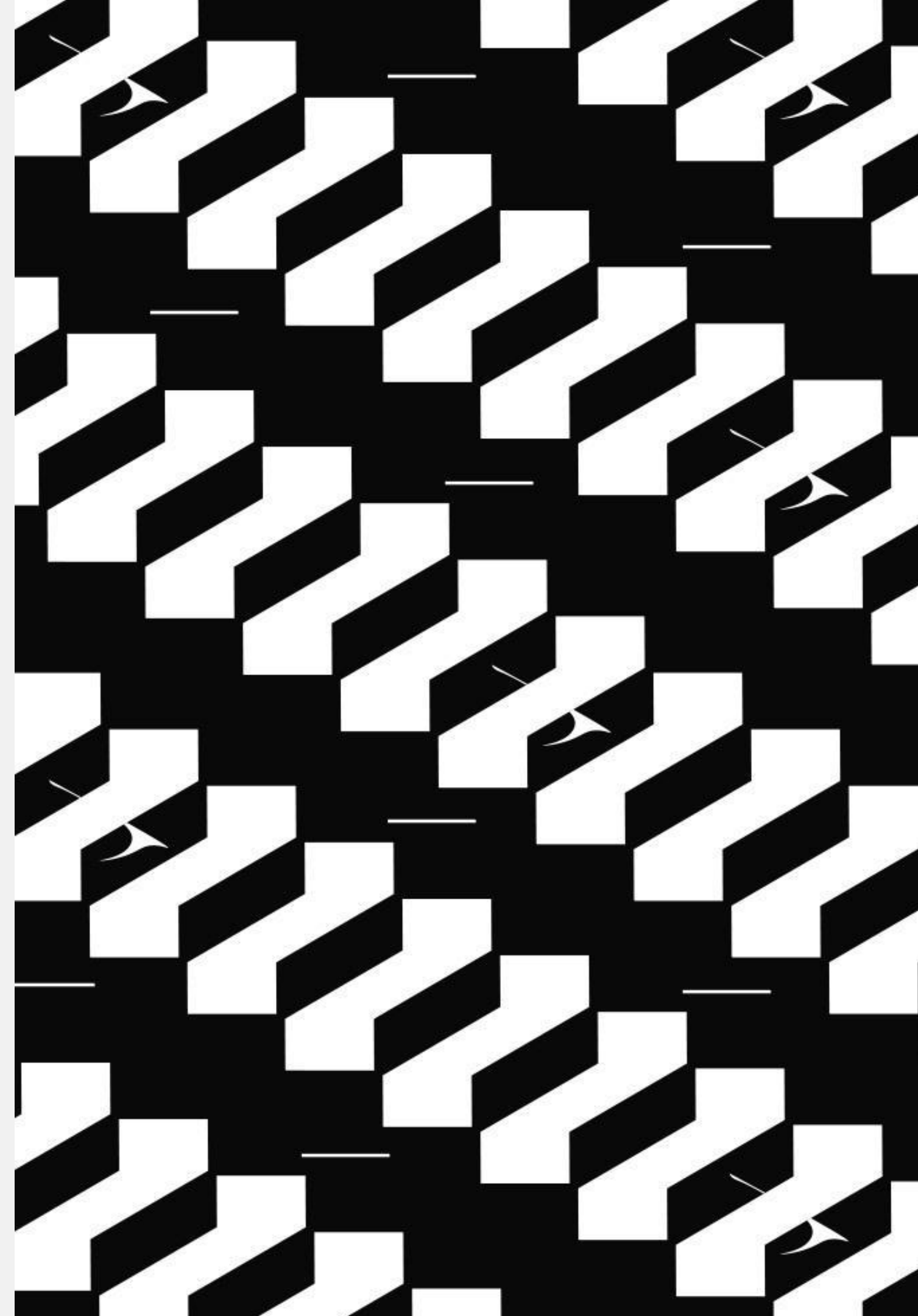
Слово

"minimum" 3

Задача: Написать тренировочное слово
МИНИМУМ.

Рекомендация

Не торопитесь:) Тут важно сохранять одинаковую толщину у штрихов, наклон, а так же одинаковое расстояние между ними.

ЗАДАНИЕ 4

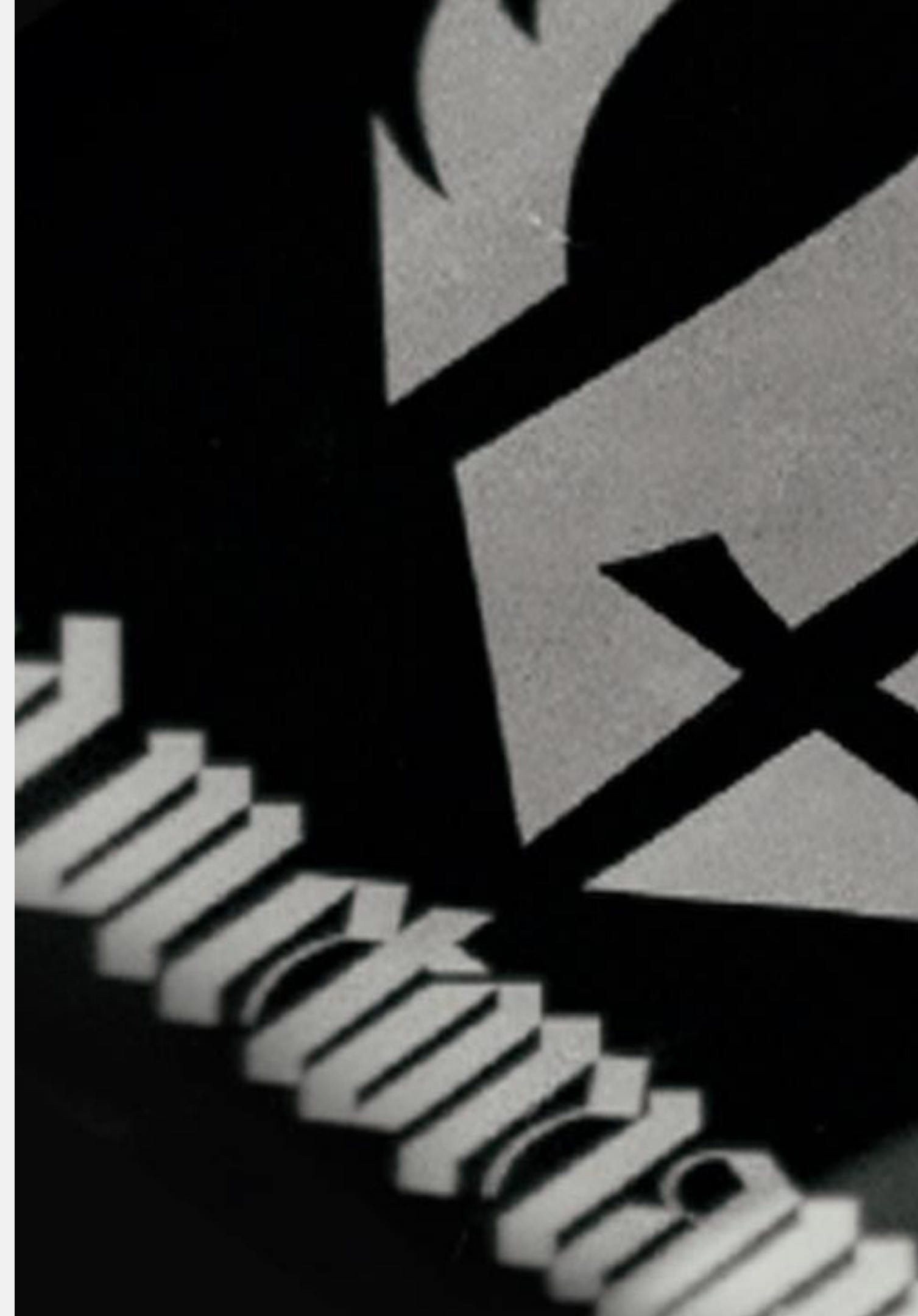
Простые слова

Задача: Составить три слова из понравившихся букв из прошлого задания. По возможности, выполните работу как можно аккуратнее.

Рекомендация

Старайтесь писать по разметке.

Сейчас мы учимся выстраивать слова, только теперь у нас не просто штрихи, но так же другие буквы.

ЗАДАНИЕ 5

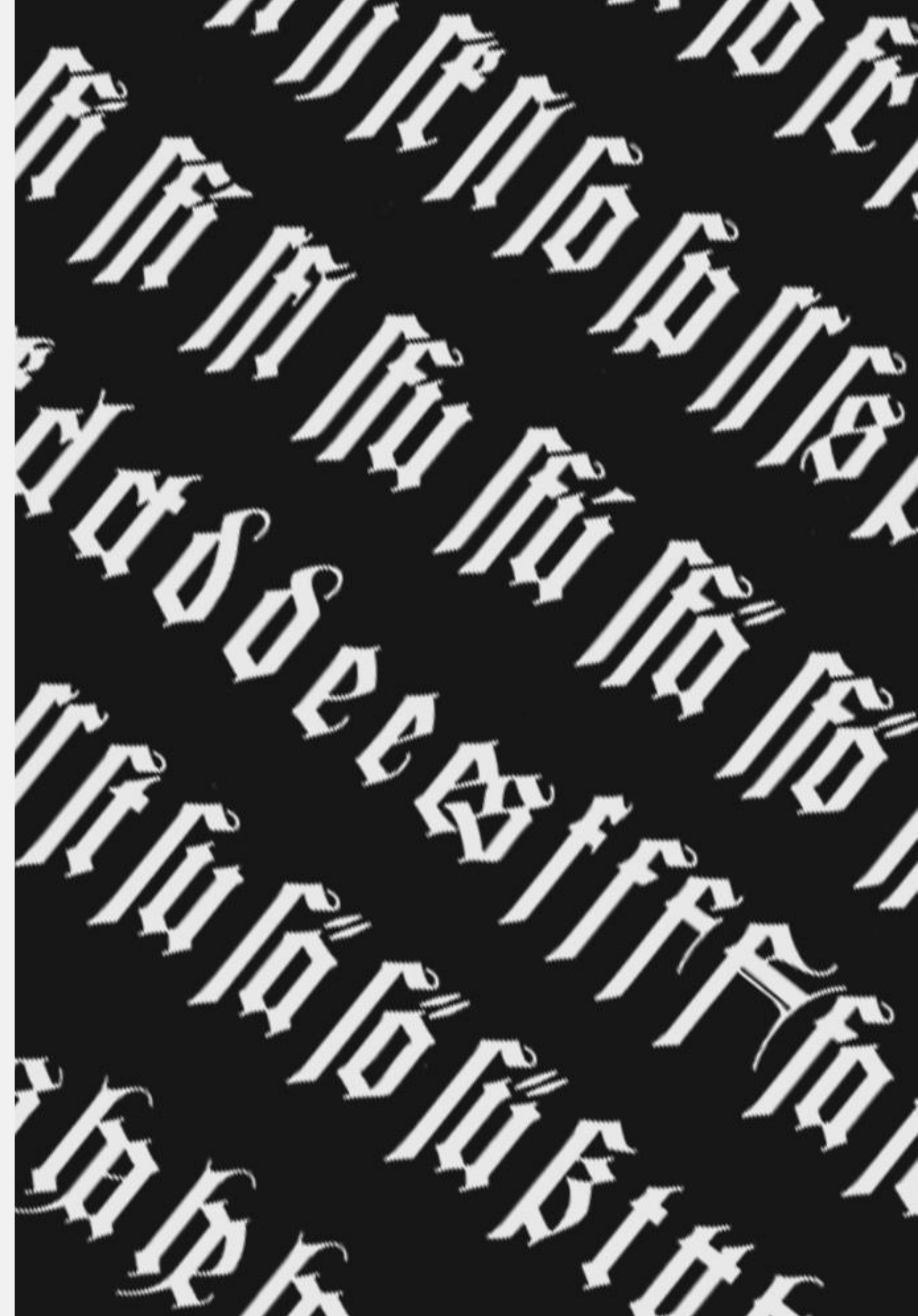
Лигатур

ы

Задача: Написать уже готовые лигатуры. Если будут силы, придумать свою лигатуру. Это важный этап, для ПОНИМАЯ КОМПОЗИЦИИ.

Рекомендация

Самое главное в лигатурах - сохранять читаемость букв, их вариации можно посмотреть на [Pinterest](#).

ЗАДАНИЕ

Декоративные элементы и росчерки

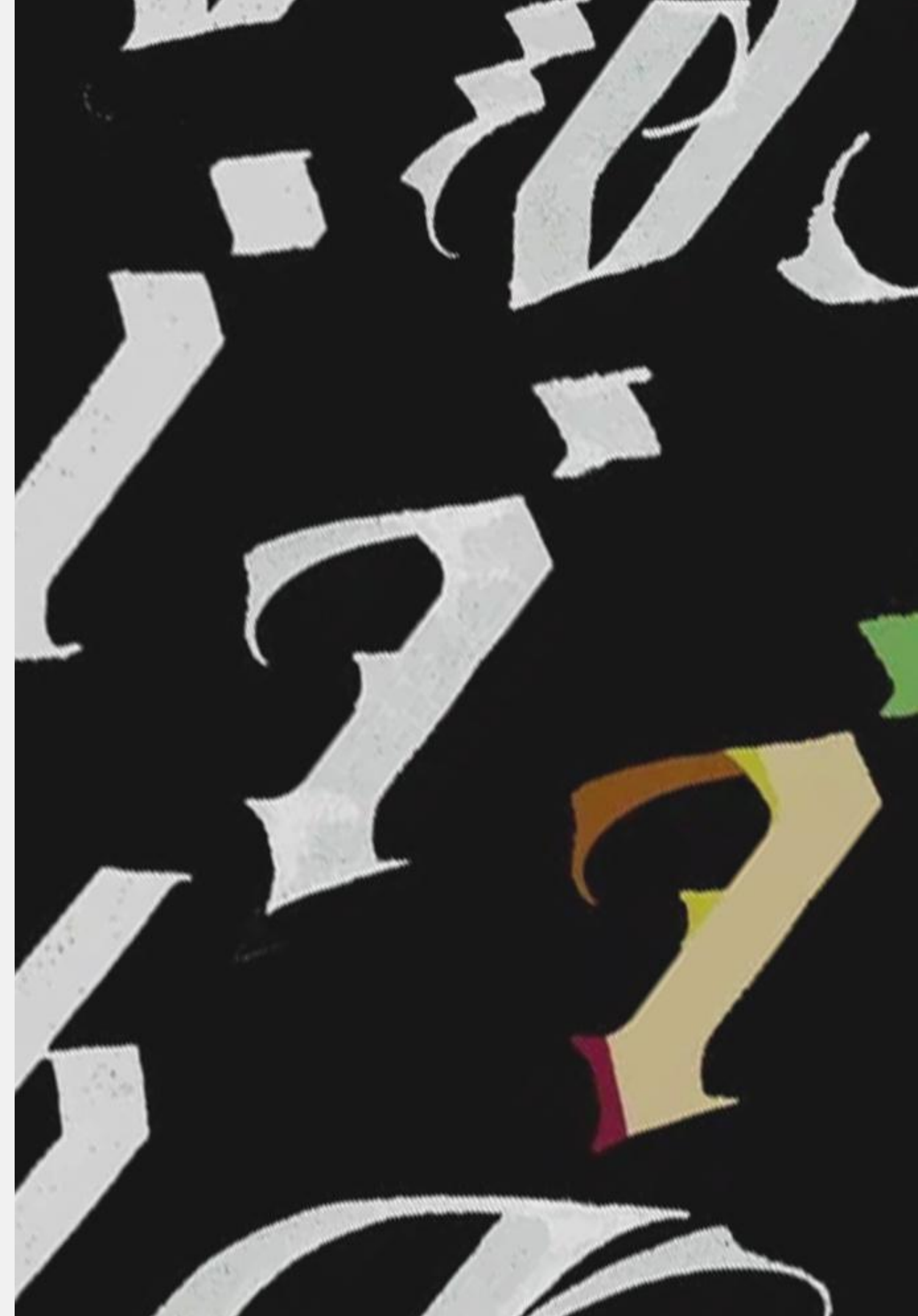
6

Задача: Пришло время научиться добавлять декоративные элементы к буквам, не затрагивая их конструкцию.

Рекомендация

Чем быстрее вы делаете движение - тем более плавными и органичными станут линии.

Старайтесь на начальном этапе делить любую сложную букву или росчерк на элементы.

ЗАДАНИЕ 7

Стилизация букв

Задача: Мы научимся добавлять декоративные элементы в саму конструкцию буквы.

Рекомендация

Попробуйте менять не все детали сразу, а делать это поэтапно.

Помните, что стилизация это дополнение, важно сохранять конструкцию буквы.

ЗАДАНИЕ 8

Слова с заглавными

Задача: Дело за малым, пишем прописные буквы.

Рекомендация

На начальном этапе старайтесь не брать очень сложные и длинные слова. Обязательно соблюдайте пропорции заглавных к строчным.

ЗАДАНИЕ

Стилизация слов

9

Задача: Нужно научиться стилизовать слова, делается это по тому же прицепу, как и у отдельных букв.

Рекомендация

На этом этапе у вас уже есть все необходимые навыки, мы их собираем воедино.

ЗАДАНИЕ 10

Композици

и

Задача: Расчертить круг и заполнить его понравившимися буквам.

Рекомендация

Важно равномерно заполнять композицию буквами, чем более цельная - тем легче считывается. Если будет много декоративных элементов - будет плохо. Пробуйте делать круги разного размера разными инструментами.

ШО ДЕЛАТЬ?

Открываем салон ноготочков

РОСПИСЬ ПРЕДМЕТОВ

ТАТУ ИНДУСТРИЯ

СТРИТРАРТ

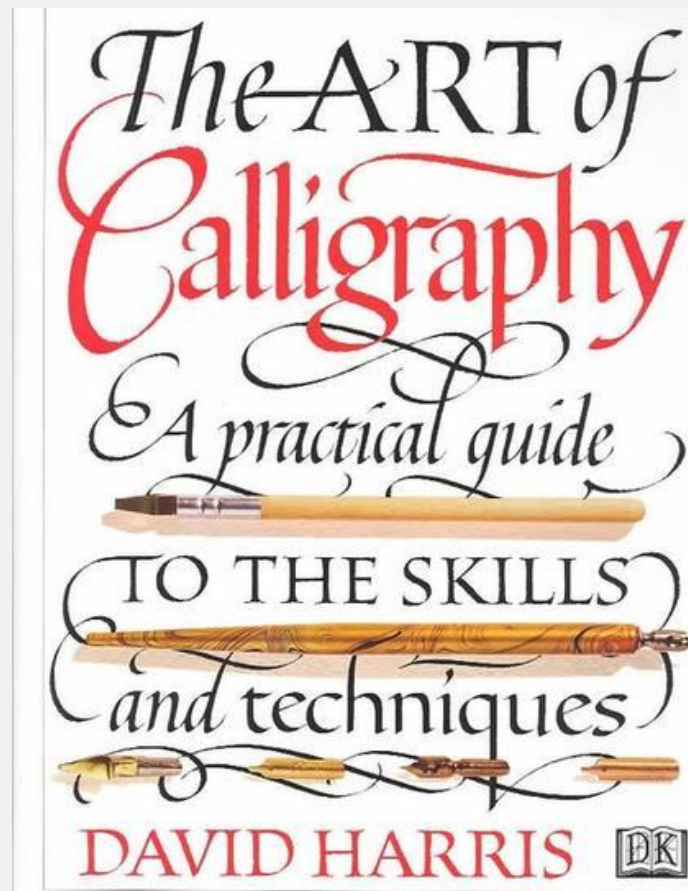
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ

КРАФТОВЫЕ ЛОГОТИПЫ

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

ЛИТЕРАТУРА

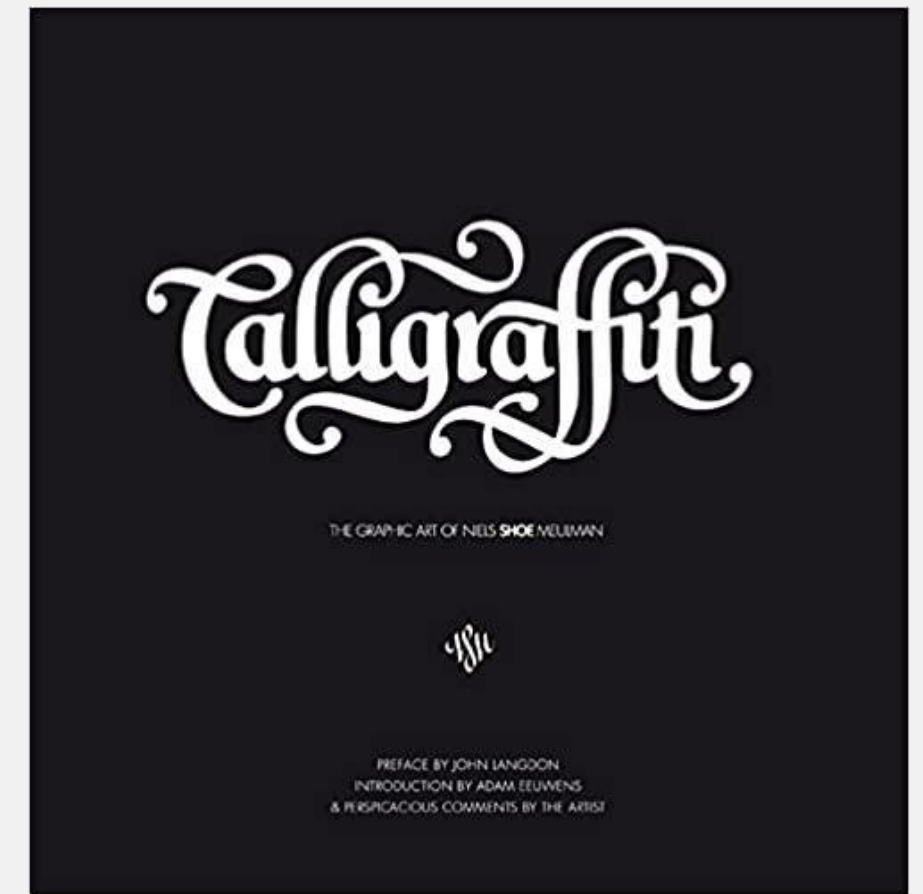
Сон это классно - мы читали:)

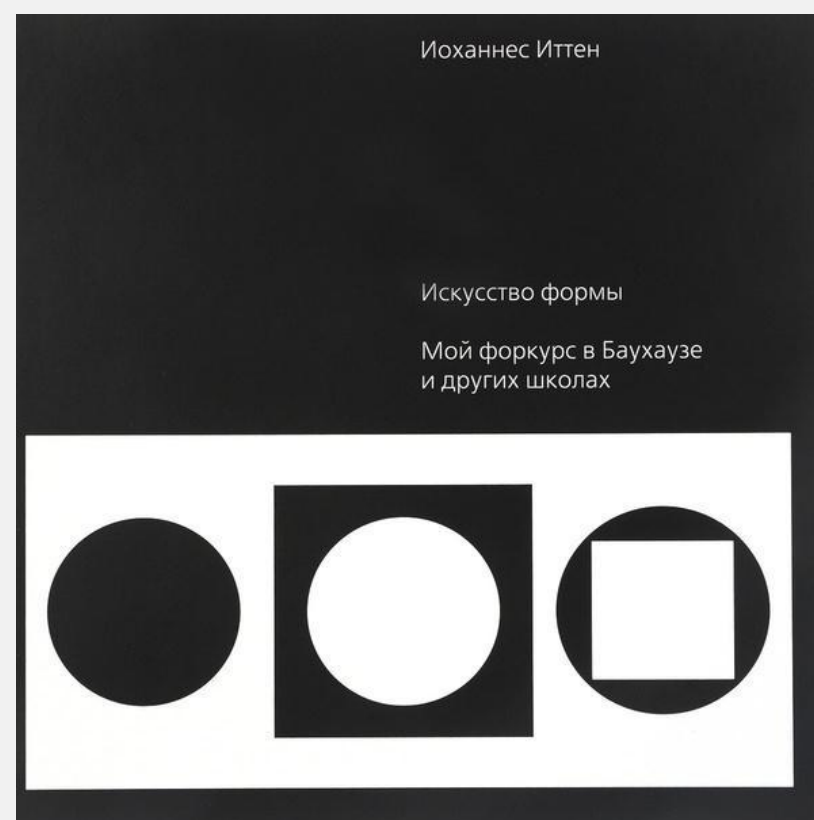
DAVID HARRIS
«The art of calligraphy»

LUCA BARCELLONA
«Take your pleasure seriously»

NIELS SHOE MEULMAN
«Calligrafitti»

ЙОХАННЕС ИТТЕН
«ИСКУССТВО ФОРМЫ»

ЙОХАННЕС ИТТЕН
«ИСКУССТВО ЦВЕТА»

ПОЛ РЭНД
«Дизайн: форма и хаос»

КОНТАКТЫ

Я придумал классную шутку,
но забыл ее... Просите

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Вжух! И вы теперь каллиграфы :)