

SCRIEREA *caligrafică*

Tehnici de caligrafie modernă
și de scriere grafică
Sfaturi și idei creative

Gabri Joy Kirkendall, Laura Lavender,
Julie Manwaring și Shauna Lynn Panczyszyn

Cuprins

Introducere.....	4
Caligrafie modernă cu LAURA LAVENDER	6
Scriere grafică cu GABRI JOY KIRKENDALL	44
Scriere cu cretă cu SHAUNA LYNN PANCZYSZYN	96
Manufactură cu JULIE MANWARING	130
Despre artiști.....	144

Caligrafie moderată

CU LAURA LAVENDER

BINE AI VENIT! ADOR CALIGRAFIA și mă bucur mult că avem aceeași pasiune! Această secțiune a cărții te va călăuzi în lumea modernă a scrierii cu stiloul, unde te vei distra și vei afla o mulțime de lucruri despre istoria caligrafiei.

Termenul „caligrafie“ are la origine cuvintele grecești *kallos*, „frumos“, și *grapho*, „scriu“. Satisfacția pe care o oferă caligrafia provine nu numai din rezultatul obținut din scrisul frumos, dar și din sunetul peniței pe hârtie, buclele literelor, înflorituri și, bineînțeles, utilitatea acestei îndeletniciri în viața de zi cu zi.

Stilul meu caligrafic, pe care îl voi prezenta în această secțiune, eu îl numesc „vintage modern“, pentru că formele literelor au la bază stiluri mai vechi, fără a se rezuma însă la reperele caligrafiei tradiționale cu peniță, cum ar fi Copperplate sau Spencerian. Deși este inspirată de calografi renumiți din alte epoci, scrierea din această secțiune este extrem de modernă și poate constitui un teren fertil pentru apariția și dezvoltarea unor stiluri noi, originale.

Originale? Da! Dacă înveți caligrafia prin această metodă, îți vei putea transforma scrisul de mâna într-un scris elegant, care să te reprezinte.

Hai să ne apucăm de treabă, ce zici?

Pentru început

ÎNAINTE SĂ TRECEM LA SCRIEREA ARTISTICĂ PROPRIU-ZISĂ, trebuie să te familiarizezi cu cele trei elemente de bază ale caligrafiei: instrumentele, tehniciile și liniile.

Instrumentele

Instrumentele de bază ale caligrafului sunt: penițele, tocul, cerneala și hârtia. Materialele pot fi destul de scumpe, dar încearcă să iei cele mai bune produse pe care îți le permiti – cât dai, atât face. Instrumentele de calitate inferioară sunt greu de utilizat. E bine să cumperi întotdeauna câte puțin din mai multe tipuri de material, pentru a vedea care îți se potrivește mai bine.

Penițele

Pentru stilul caligrafic despre care vom discuta în continuare, este necesară o penită ascuțită. Aceste penițe sunt realizate din metal flexibil și au vârful foarte ascuțit. Datorită presiunii pe care o exercită caligraful asupra peniței, vârful ei se desface, dând naștere acelor treceți minunate de la gros la subțire, care ne plac atât de mult. Penițele ascuțite sunt disponibile într-o varietate de modele. Pot fi extrem de ascuțite, mai rigide sau flexibile. Cumpără mai multe feluri, pentru a vedea care îți place mai mult.

Tocul

Mie îmi plac tocurile oblice, pentru că țin vârful peniței într-un anumit unghi. Tocul oblic este necesar pentru stilurile Spencerian și Copperplate, de pildă, care se realizează cu peniță inclinată la 55 de grade! Poziția peniței în suportul metalic al tocului joacă un rol important în scriere. Experimentează cu diverse poziții, precum și cu unghiuri variate, pentru a vedea care îți se potrivește mai bine. Dacă peniță se află într-un unghi greșit, vârful poate zgâria hârtia, și pot apărea pete sau stropi de cerneală în locul unor linii grațioase. Nu te speria dacă vei murdări foaia la început – pe parcurs, te vei obișnui să scrii cu peniță. Doar nu renunță!

Cerneala

Oricărui caligraf îi trebuie cerneală! Poți găsi cerneală pentru caligrafie în magazinele specializate. Îți recomand cerneala neagră, pentru că are, de cele mai multe ori, cea mai bună textură. Majoritatea magazinelor au o gamă largă de cerneluri minunate, dar nu toate sunt bune pentru penițele ascuțite. Încearcă diverse sortimente până când o vei găsi pe cea care îți place. De asemenea, există și alte materiale cu care poți scrie, dar pe acelea îți le voi prezenta mai târziu. Preferatele mele sunt tușul, cerneala de nuci și vopseaua acrilică.

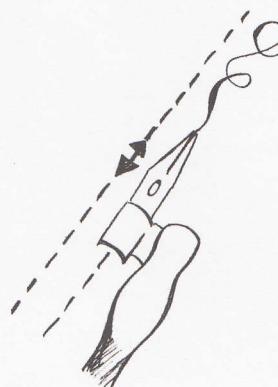
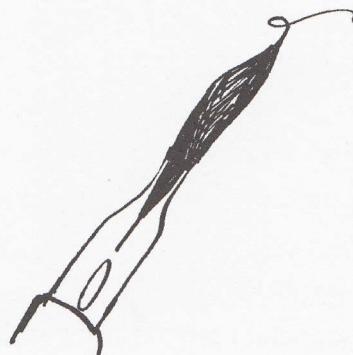
Hârtia

Alegerea hârtiei este deosebit de importantă în caligrafie. Hârtia trebuie să fie netedă, în caz contrar, fibrele fine ale hârtiei se vor prinde în vârful peniței și foaia se va murdări. Deși sunt frumoase, hârtia aspră, artizanală, și cea groasă, texturată, nu sunt potrivite pentru scrierea cu stiloul. În magazine găsești tot felul de tipuri de hârtie. Ai grija să alegi o hârtie specială pentru caligrafie sau ilustrații. La fel ca în cazul instrumentelor prezentate anterior, încearcă mai multe feluri și alege-o pe cea care îți place mai mult. Mie, de exemplu, îmi plac cel mai mult hârtia fină de copiator, hârtia subțire pentru ilustrații și hârtia subțire, fină (presată la cald) pentru acuarelă.

Unde găsești materialele

Unele dintre materialele de mai sus, mai ales penițele și tocurile, sunt produse de specialitate, care e posibil să nu se găsească peste tot. Dacă nu le găsești la magazinele de arte plastice din oraș, le poți comanda on-line.

În caligrafia cu peniță ascuțită, cele mai importante sunt presiunea și unghiurile. Presiunea mâinii caligrafului pe vârful peniței face ca grosimea liniilor să varieze, iar unghiul la care este ținut tocul creează înclinarea elegantă și forma grațioasă a literelor.

Manevrarea tocului

Mișcarea peniței trebuie să urmărească întotdeauna unghiul de înclinare a literelor. Crearea liniilor groase și subțiri depinde de presiunea pe care o exerciți asupra vârfului peniței. Deoarece vârfurile penițelor sunt flexibile, o presiune mai mare va face ca vârful să se despice și să traseze linii mai groase. Pentru linii subțiri, trebuie, astfel, să apeși mai puțin.

▲ Lasă penița să alunecă ușor pe direcția liniei care despică vârful pentru a reduce riscul de a stropi pagina cu cerneală.

Sfat

Controlează presiunea pe care o exerciți asupra stiloului, precum și cât de strâns îl ții. Nu trebuie să te doară mâna după ce termini de lucrat. Ține ușor stiloul și apasă cu delicatețe.

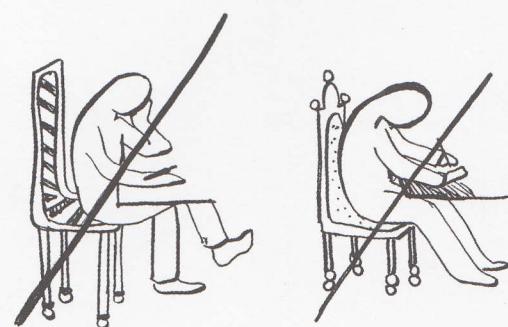
Pozitia corpului

În caligrafie, postura este extrem de importantă. Eu îmi controlez poziția corpului deseori, ca să nu stau aplecată peste masă. Din când în când, ia o pauză și îndreaptă-ți spatele. Iată mai jos câteva sfaturi pentru o poziție corectă:

- Ține picioarele pe podea, spatele și capul drepte, și brațele și umerii relaxați.
- Folosește un șevalet de masă sau o căblie proptită în aşa fel încât să formeze un unghi de 45 de grade cu suprafața pe care lucrezi. Acest lucru te va ajuta să ții spatele drept.
- Lasă mâna moale, nu te încorda.

Da!

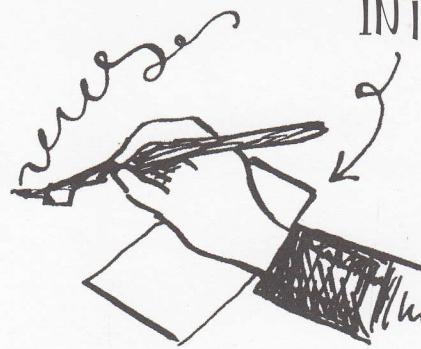

Nu!

Chiar și atunci când exersezi doar, ține sub mână o foaie de protecție. Grăsimea mâinilor poate determina împrăștierea cernelii sau murdărarea foii. Încearcă să utilizezi o carte de joc sau o foaie lucioasă, pentru ca mâna să îți alunece cu ușurință.

foaie de protecție -
ÎNTOȚDEAUNA!

Curățarea și îngrijirea peniței

În timp ce lucrezi, este important să îți cureți penița periodic. Penițele murdare se deteriorează mai ușor și pot stropi și măzgăli foaia. Liniile ferme și curbele necesită o penită curată.

După ce scrii câteva fraze, curăță penița scufundând-o în apă. Sterge-o cu un șerbet neted. Eu am întotdeauna pe birou câteva cârpe vechi de bumbac pe care le folosesc în acest scop.

Schimbarea peniței

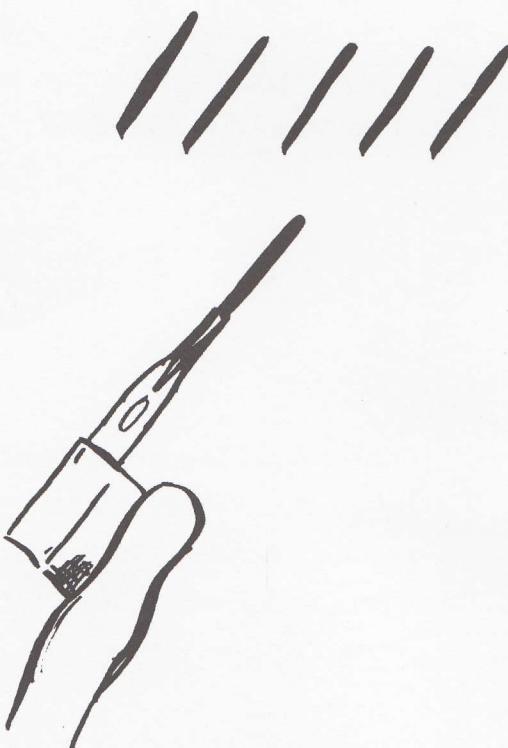
Penițele nu durează o veșnicie. Dacă penița s-a uzat, iar vârful este despicate sau îndoit, este timpul să o înlocuiesti. Ai grija să speli noua peniță înainte de a o utiliza; unele penițe au un înveliș protector, care le menține în stare bună până la prima utilizare, dar care îngreunează curgerea cernelii.

Amenajarea spațiului de lucru

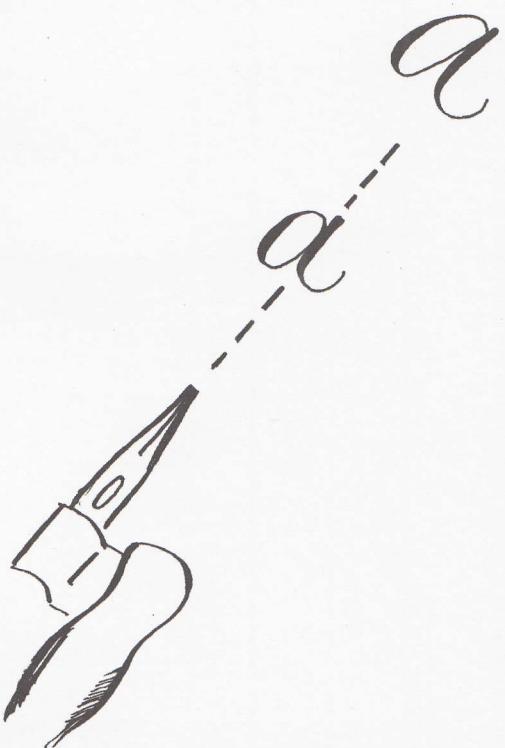
Aranjează-ți spațiul de lucru astfel încât lumina să cadă din direcția opusă mâinii cu care lucrezi, pentru a evita umbrele de pe foaie. Pune toate cernelurile și instrumentele în partea mâinii cu care lucrezi pentru a evita stropirea sau scurgerea de cerneală. Dacă scrii cu dreapta, îți poți aranja masa de lucru ca în imaginea alăturată. Dacă scrii cu stânga, inversează poziția obiectelor.

Mișcarea peniței trebuie să urmărească unghiul de înclinare a literelor.
Dacă miști penița într-un unghi nefiresc, aceasta se va agăta în textura foii, stropind-o cu cerneală.

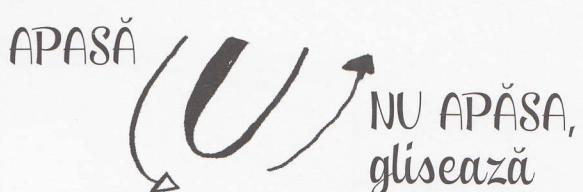

▼ În imaginile de mai jos, vei vedea cum se trasează o literă. Forma circulară a literei „a” este desenată cu fanta peniței aliniată la unghiul de înclinare a literelor. Această tehnică te ajută să faci litere frumoase, fără stropi de cerneală.

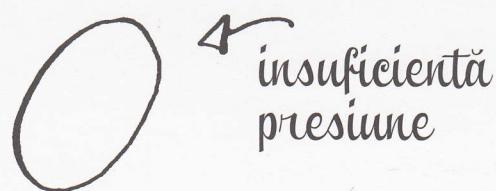
În sus și în jos

Ca o regulă generală, apasă atunci când trasezi liniile în jos și lasă penița să alunece ușor când mergi în sus.

Linii groase și subțiri

Încearcă întotdeauna să treci lin de la liniile groase la cele subțiri. Exersează această tehnică desenând cercuri.

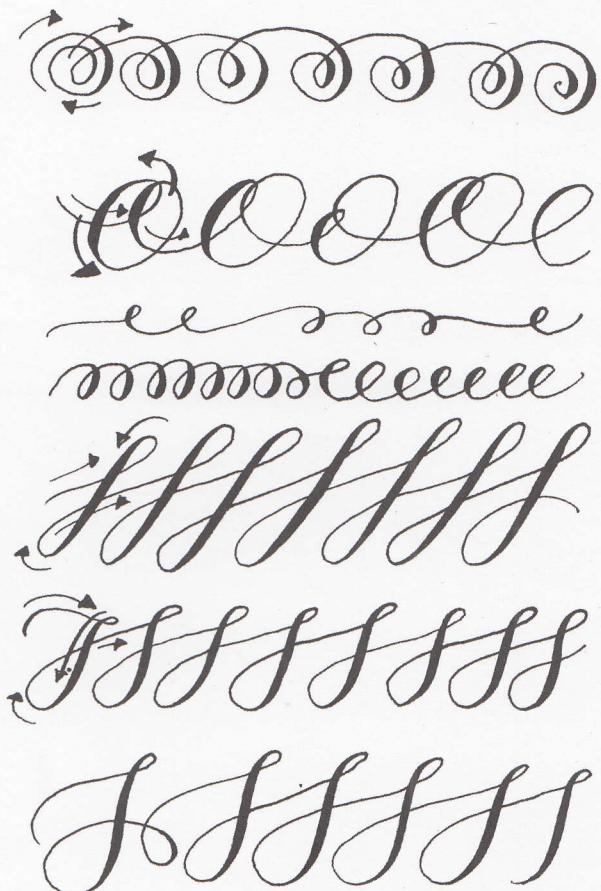

Exersarea liniilor

Înainte să încerci să realizezi vreun model sau proiect din această secțiune, exercează o vreme mișcările fluide și îmbinarea liniilor. Poți folosi pagina alăturată sau lucra pe altă foaie. Ai grijă să ții relaxat stiloul și să așezi foaia în fața ta, nu în lateral.

Nu uita:

- Ai grijă la unghiuri și la presiunea exercitată asupra peniței.
- Încearcă să ții fanta peniței pe aceeași linie cu unghiu de înclinare a literelor.
- În general, apasă la liniile trasate în jos și glisează ușor penița la cele trasate în sus.
- Fă toate liniile la fel de groase sau de subțiri.
- Și, mai ales, relaxează-te și distrează-te!

Reseaza
aici!

Notă: Hârtia acestei cărți este potrivită pentru penițele ascuțite,
deși s-ar putea să sugă puțin cerneala.