

INHOUD

Een woord vooraf 7

OM TE BEGINNEN

Introductie 11

Zo gebruik je dit boek 17

De vier essentiële gereedschappen 18

Van pen naar papier 22

Zo houd je de pen vast 24

LETTERS

Markeringen 29

Het moderne kalligrafie-alfabet 37

Cijfers & symbolen 104

WOORDEN

Woorden vormen & letters verbinden 115

Versieringen 120

Vier het leven! Inspiratie voor speciale gebeurtenissen 126

PROJECTEN

Cadeaulabels 146

Kransen 148

Schrijven op mokken & borden 152

Enveloppen 154

Quote in een lijstje 158

Krijtbordletters 162

Feestbenodigdheden 164

Etentje 169

FAQ's 170

Leveranciers & bronnen 174

DEEL EEN

*Om Te
beginnen*

HOE JE DIT
BOEK GEBRUIKT,
ESSENTIEEL
GEREEDSCHAP
&
VAN PEN
NAAR PAPIER

The page features several decorative line drawings of pen nibs and hands. At the top, there are three nibs: one on the left, one in the center, and one on the right. Below the central nib is a hand holding a pen. On the left side, there is a large, stylized drawing of a hand. On the right side, there is a smaller drawing of a hand holding a pen. The title 'INTRODUCTIE' is centered between the top and bottom rows of nibs.

INTRODUCTIE

Waarom zou je tegenwoordig en op deze leeftijd nog met de hand willen schrijven? Ja, we weten dus dat we altijd zullen blijven typen en dicteren, en dat we binnen niet al te lange tijd waarschijnlijk een soort zwevend holografisch toetsenbord zullen gebruiken – heel cool natuurlijk! Ik zeg ook niet dat je alle technologie achter je moet laten (ik ben gek op mijn digitale producten en enorm dankbaar voor hoe ze ons op zo veel manieren ondersteunen), maar ik denk dat het goed is om daar een balans in te hebben en de moderne techniek niet ons leven over te laten nemen. Als mens krijgen we een kick wanneer we zelf met goed gevolg iets maken, en er is een verband tussen het werken met onze handen en het actief en alert houden van onze hersenen, daarnaast word je er rustig van. Ik kan je vertellen dat het overgrote deel van de mensen die een van mijn kalligrafiewerkshops bijwonen verbaasd is over hoe kalmerend het werkt, en hoe creatief ze zich voelen wanneer ze met een mooie pen lettervormen oefenen. En het heeft absoluut iets romantisch om een scherpe punt in een potje inkt te dopen.

Op persoonlijk gebied laat het feit dat je de tijd neemt om een boodschap met de hand te schrijven een bepaalde oprechtheid en ware openheid zien – onderschat nooit de kracht en het persoonlijke van jouw handgeschreven werk! Wat je maakt hoeft zeker niet perfect te zijn: het is een persoonlijke boodschap van *jouw* hand, dat an sich bezorgt de ontvanger al een goed gevoel.

Als professioneel kalligrafeerder krijg ik de kans te werken aan geweldige projecten, van groots opgezette celebrity-feesten tot chique mode-evenementen en super-luxueuze bruiloften – en ik beschouw het als een enorm voorrecht dat ik me beroepsmatig kan bezighouden met kalligrafie en lettering. Maar zo is het niet altijd geweest. Vele jaren lang werkte ik, na het afronden van mijn studie aan de University of the Arts London, als freelance illustrator en ontwerper, als barista en als muurschilder (zwart werk), en pas toen ik Lamplighter London opstartte – mijn custom-made ontwerp- en letteringstudio –

write from

besloot ik te leren kalligraferen om deze dienst aan mijn klanten te kunnen aanbieden. Ik ben altijd al weg geweest van type-en handwriting, en ik ben het gelukkigst met een pen in mijn hand, aangetrokken door de romantiek van en de liefde voor illustratiewerk. Zonder duidelijke noodzaak kocht ik alle penpunten en penhouders die ik te pakken kon krijgen, en begon te oefenen, dag en nacht. Dit was in 2011, toen er nog geen enkele workshop was die ik kon volgen, geen enkel modern boek verkrijgbaar was over het onderwerp, dus bewandelde ik de lange weg – met eindeloos veel oefenen en falen en voornamelijk werkend met het verkeerde materiaal.

In het begin was ik niet honderd procent overtuigd van mijn kalligrafie, en er ging best wat tijd overheen voordat ik mijn eigen stijl vond en in mijn werk ging geloven. Pas toen ik in dezelfde maand een grote opdracht binnensleepte van de prinses van Griekenland én Nike beleefde ik mijn eureka-moment. Toen realiseerde ik me dat ik me op de juiste weg bevond!

Inmiddels domineert kalligrafie mijn studio. Lamplighter London is gegroeid en focust zich op de schoonheid van kalligrafie en het overbrengen van de liefde voor handgeschreven delen. Ik maak handgemaakte en digitale lettering en illustraties voor schrijfwaren, reclamecampagnes, muurschilderingen, launch party's en evenementen, en verzorg veel werk voor bruiloften, voor zeer uiteenlopende klanten – van individuen tot grote internationale bedrijven. Mijn passie voor de traditionele pen heeft ook geleid tot de ontwikkeling van mijn eigen moderne kalligrafiekits, die (naar mijn bescheiden mening) de allerbeste gereedschappen bevatten: alles wat je nodig hebt.

Eerst wil ik graag nog benadrukken dat moderne kalligrafie een term is die de *nieuwe*, snellere en leuke handgeschreven stijlen beschrijft die zijn ontstaan uit traditionele kalligrafievormen die teruggaan tot de 15^e en 16^e eeuw, namelijk Spencerian en Copperplate. En hoe leuk: voor deze traditionele stijlen werd/wordt dezelfde

INTRODUCTIE

puntige pen gebruikt als de pen waarmee jij gaat oefenen. (Niet te verwarren met de pen die wordt gebruikt voor het Gothic-schrift: die heeft een platte punt en een alfabet dat geschreven wordt in een bepaalde hoek; later meer over de penpunt.)

Kalligrafie is voor velen een levenslange passie, met getalenteerde meesters die hun kunst uiterst serieus nemen en voortdurend streven naar de perfecte vorm van hun schrift, tot op de millimeter nauwkeurig. Nu DIY-handlettering een trend is, onstaat er een enorme toestroom van 'recreatieve kalligrafeerders', die hun eigen uitnodigingen, kaarten, logo's en papierwaren creëren. Ik vind het een goede ontwikkeling dat de kunstvorm op deze manier herschapen wordt, en dat ook degenen die niet in de creatieve sector werken het toepassen. Het handwerk van de traditionele kunstenaars zal altijd worden beschouwd als uiterst precies vakmanschap, maar met moderne kalligrafie kan iedereen uit de voeten, en ontdekken hoe leuk het is om aan zoiets verfijnds te werken.

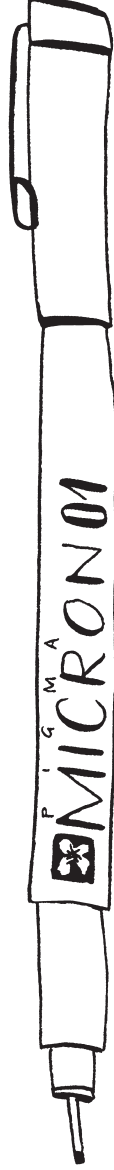
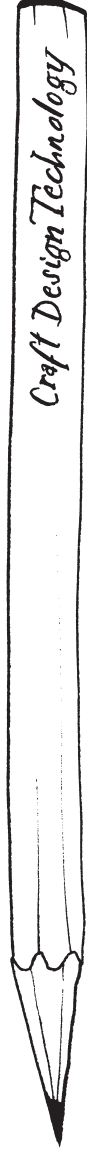
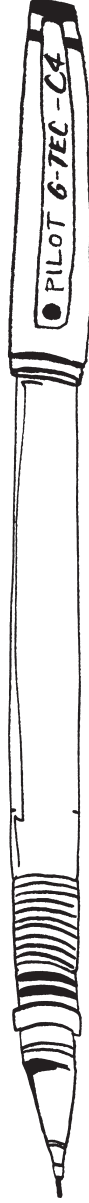
Kalligrafie en handlettering kom je steeds vaker tegen en met deze groeiende trend krijgen handbeschreven papierwaren de erkenning die ze verdienen, het is daarom een erg leuke tijd om er zelf ook mee aan de slag te gaan. *Nib + Inkt* krijgt jouw pen-ontwende hand weer actief. We duiken in de lettervormen, leggen uit hoe je met een moderne kalligrafiepen werkt, en uiteindelijk ontwerp je jouw eigen alfabet en pas je dat toe op talloze letteringprojecten, waarbij je en passant enkele tips krijgt toegestopt.

Door mijn opleiding, het geven van workshops en het beantwoorden van de e-mails die ik dagelijks ontvang, heb ik een goed beeld van de dingen waar beginners mee worstelen als ze voor het eerst een kalligrafeerpen oppakken. In *Nib + Inkt* behandel ik daarom de meest voorkomende problemen (waar ik destijds zelf ook graag wat hulp bij had gehad!), zie de FAQ's op pagina 170. Zorg dat de basis goed is. Dan zul je plezier beleven aan het kalligraferen en aangemoedigd worden om naar hartelust te oefenen en experimenteren.

the heart

The image features a minimalist design with a light gray background. A large, solid gray square is positioned in the center. Scattered around this square and across the entire background are numerous small, dark gray dots of varying sizes, creating a starry or abstract pattern. The text is centered within the gray square.

PERFECTIE
SMOORT
CREATIVITEIT

ZO GEBRUIK JE DIT BOEK

Dit boek is voor iedereen die (weer vaker) met de hand wil schrijven. Zie het als een beginnershandleiding voor moderne kalligrafie en een verkenning van alle vormen van het alfabet. *Nib + Inkt* zit propvol ideeën en wordt jouw hulp bij het leren schrijven in een prachtig eigen schrift. Je kunt dit boek doorwerken alsof het een persoonlijk dagboek is en met een gewone pen of een potlood beginnen, of losgaan in de winkel en vanaf het begin leren kalligraferen met de essentiële materialen. Oefen op een los vel papier met daaronder een hulplijnenvel (zie pagina 174) of schrijf direct in dit boek en trek de oefeningen over. Hoe je begint maakt niet uit, begin er gewoon met overgave aan!

Ik neem je mee door de basisoefeningen van markeringen, vormen en letters in 'Letters', een onderdeel dat je eigenlijk wel in de vingers moet hebben voordat je doorgaat naar 'Woorden', waar je woorden leert schrijven en leert hoe je versieringen toevoegt. Elke letter heeft een eigen pagina, met veel stijlideeën waarmee jij steeds opnieuw kunt experimenteren – niet voor niets luidt het cliché: oefening baart kunst! De geïllustreerde tips & trucs (advies van de expert) die je door het hele boek vindt helpen je uit alle lastige situaties waarin een beginnende kalligrafeerder verzeild kan

raken, zodat je al snel goed op weg bent om alle creatieve projecten tot leven te brengen. In 'Woorden' vind je sjabloonletters voor het maken van uitnodigingen voor allerlei feesten, waar je op terug kunt vallen wanneer je wel wat inspiratie kunt gebruiken voor een speciale gebeurtenis, daarna gaan we door naar het deel met de projecten. Deze projecten lopen uiteen van het opstellen van een envelop en het beletteren van cadeaulabels tot het schrijven op krijtborden en het inlijsten van quotes – zodat je jezelf kunt omringen met handgeschreven werk. Elk project bevat sjablonen en volop inspiratie voor het creëren van handgemaakte cadeaus of het upgraden van een persoonlijk project.

Achter in het boek staat een lijst van mijn favoriete materialen, plus een FAQ's-deel waarin ik de meestgestelde vragen beantwoord en alle nieuwe kalligrafietermen ontcijfer.

Een van de hoofddoelen van *Nib + Inkt* is het met de hand schrijven weer als iets leuks neer te zetten, en jou te helpen een ambacht te ontdekken dat zowel leuk als erg toegankelijk is. Hopelijk wordt kalligrafie iets waaraan je blijft schaven en werken, tot je zelf je eigen papierwaren ontwerpt met jouw persoonlijke stijl.

DE VIER ESSENTIËLE GEREEDSCHAPPEN

Een normale pen of een potlood volstaat bij het leren van het alfabet en het oefenen van vormen. Sterker nog, dit is een goede manier om te beginnen, omdat je je kunt concentreren op de lettervormen (met de kalligrafiepen is dat lastiger!) Een scherp HB-potlood werkt het best. Welk type pen je gebruikt maakt niet uit, maar ik raad je aan een pen te kiezen waar je lekker mee schrijft.

Voor het oefenen van moderne kalligrafie heb je extra materiaal nodig, en de keuzes die je daarin maakt zullen het resultaat beïnvloeden. Probeer meerdere materialen uit en oefen ermee. Kies dan het materiaal dat bij jou past, en creëer je eigen unieke stijl.

Maar laten we bij de basis beginnen.

PENPUNTEN (NIBS)

Er zijn *veel* verschillende soorten nibs. De nibs die ik hier aanraad werken perfect bij sierlijke moderne kalligrafie, maar om te beginnen zou ik gewoon enkele nibs aanschaffen zodat je al oefenend kunt ontdekken met welke nib je het liefst werkt. Vergeet de schuine, platte penpunten: we gaan voor de puntige nibs, waarmee je mooie haarlijnen en contrasterende dikke lijnen maakt. Daarover later meer.

tip

Schrijf hetzelfde woord met verschillende nibs om te ontdekken welke jouw voorkeur heeft. Hierdoor ontdek je al snel jouw favorieten én welke nibs het best werken voor de verschillende stijlen.