

DEEL
1

Het
GROTE
DIKKKE BOEK

voor fantastisch

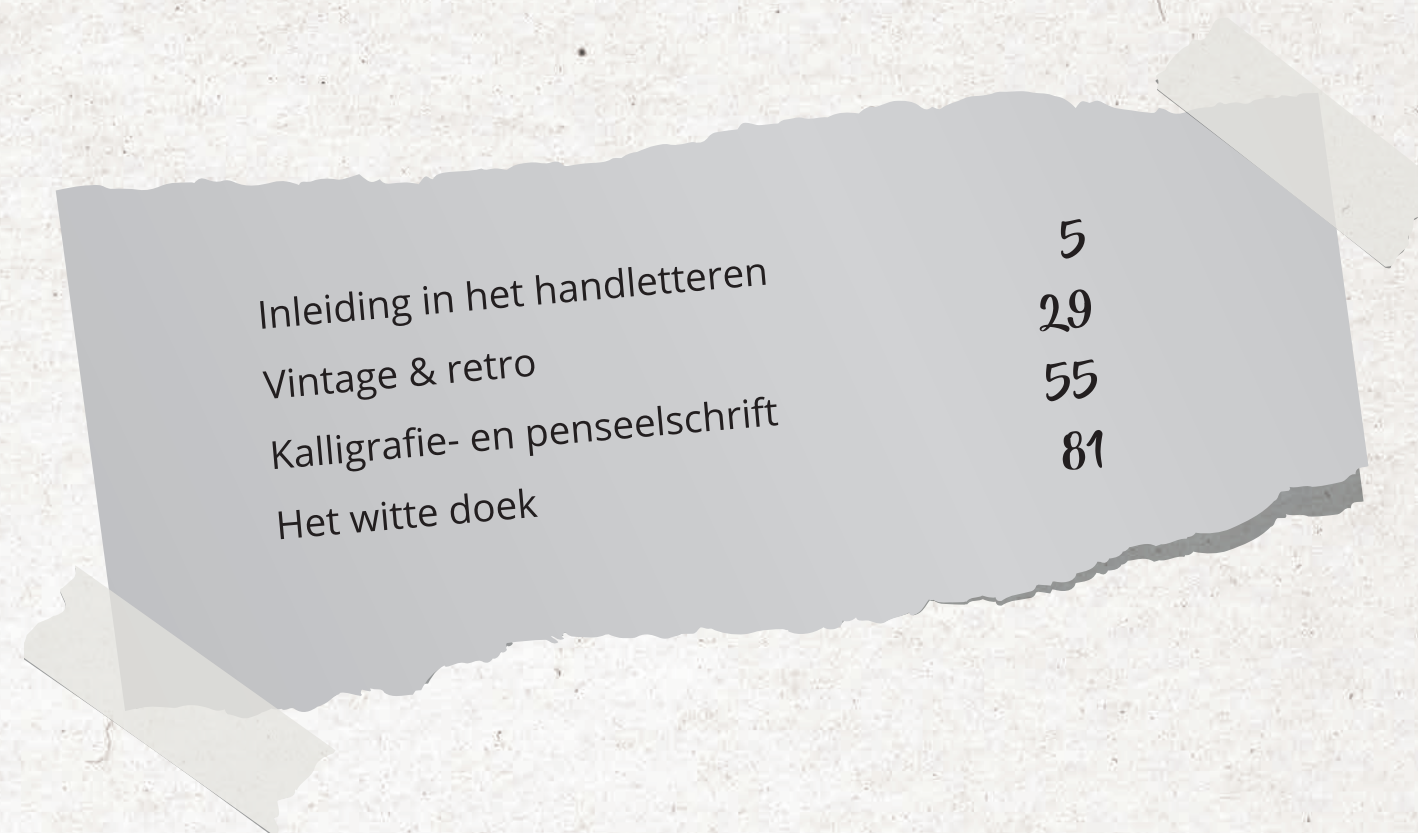

CREATIEF

HAND

LETTEREN

Inleiding in het handletteren	5
Vintage & retro	29
Kalligrafie- en penseelschrift	55
Het witte doek	81

Een uitgave van DE LANTAARN

Oorspronkelijke titel: *The Great Big Book of Amazing Creative Lettering*

Oorspronkelijk uitgegeven in 2017 door Hinkler Books Pty Ltd

© 2017 Hinkler Books Pty Ltd

Lay-out en tekst: Blue Red Press en Hinkler Books Pty Ltd

Omslagontwerp: Sam Grimmer

Omslagbelettering: Jay Roeder

Letters binnenwerk: Mye De Leon, Jessica Matthews, Drew Melton, Jay Roeder,

Maureen Wilson

Beeld © Hinkler Books Pty Ltd of Shutterstock.com

© 2017 De Lantaarn b.v., Ede

Vertaling: Paulina de Nijs/Vitataal

Redactie en productie: Vitataal

Opmaak: Fenatic

ISBN 978-94-6354-069-8

NUR 476

www.lantaarnpublishers.nl

Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd door middel van elektronische of andere middelen, met inbegrip van geautomatiseerde systemen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Wat is handletteren?

Handletteren is de kunst van het met de hand tekenen van letters. We gebruiken woorden om te communiceren, maar de manier waarop we ze tekenen, bevat ook een subtiele boodschap. Dit boek laat zien hoe je met diverse letterstijlen fantastische ontwerpen kunt maken die je familie en vrienden versteld doen staan!

DIT BOEK GEBRUIKEN

Deze informatieve inleiding geeft je inzicht in de basis van het handletteren en laat de elementaire vaardigheden zien die je nodig hebt om de zes technieken in dit boek onder de knie te krijgen. Elk hoofdstuk gaat in op een andere letterstijl, variërend van meer traditionele gotische letters tot een stripachtige stijl. Het is bijzonder hoe je een bepaalde sfeer, een levendig thema of zelfs een bepaalde historische periode kunt oproepen door een specifieke letterstijl te gebruiken! Het laatste hoofdstuk biedt je de mogelijkheid om je nieuwe kennis op het gebied van het handletteren en composities toe te passen en bevat enkele uitdagende projecten die van jou een meester in het handletteren maken!

Dit boek bevat meer dan 75 alfabetten, activiteiten en projecten om mee aan de slag te gaan! De projecten variëren van een gepersonaliseerde verjaardagskaart voor een bijzonder iemand tot een motiverende poster in kalligrafische stijl die je kunt inlijsten en ophangen. Je leert zelfs hoe je je letters kunt digitaliseren en gebruiken om een foto te personaliseren. Maar pas op: dit boek kan ertoe leiden dat familie en vrienden je vragen om borden en mooie uitnodigingen voor ze te maken en ze zullen regelmatig handgeschreven brieven van je verwachten!

Laten we beginnen met wat meer informatie over handletteren en eerst eens het verschil uitleggen tussen handletteren, kalligrafie en typografie, omdat veel mensen deze termen door elkaar halen.

Handletteren

Handletteren is een geheel vrije vorm die uniek is en meestal wordt gecreëerd voor eenmalig gebruik, hoewel je tijdens het uitproberen van nieuwe methoden er wel achter komt wat je favoriete ontwerpen zijn. Handletteren gaat ook over tekenen en plezier hebben; er zijn wel richtlijnen, maar nauwelijks regels.

Kalligrafie

Kalligrafie is handgetekend in plaats van handgeschreven schrift. Het verbindt letters tot woorden met behulp van een breedpuntige pen of penseel en maakt doorgaans gebruik van vaststaande alfabetten en regels. Kalligrafie is een evenwichtige schrijfstijl, vaak in een ouderwetse, maar prachtige copperplatestijl. Het is een discipline waarmee je gecontroleerd leert schrijven en een compositie leert creëren en is daarom minder vrij dan handletteren.

Typografie

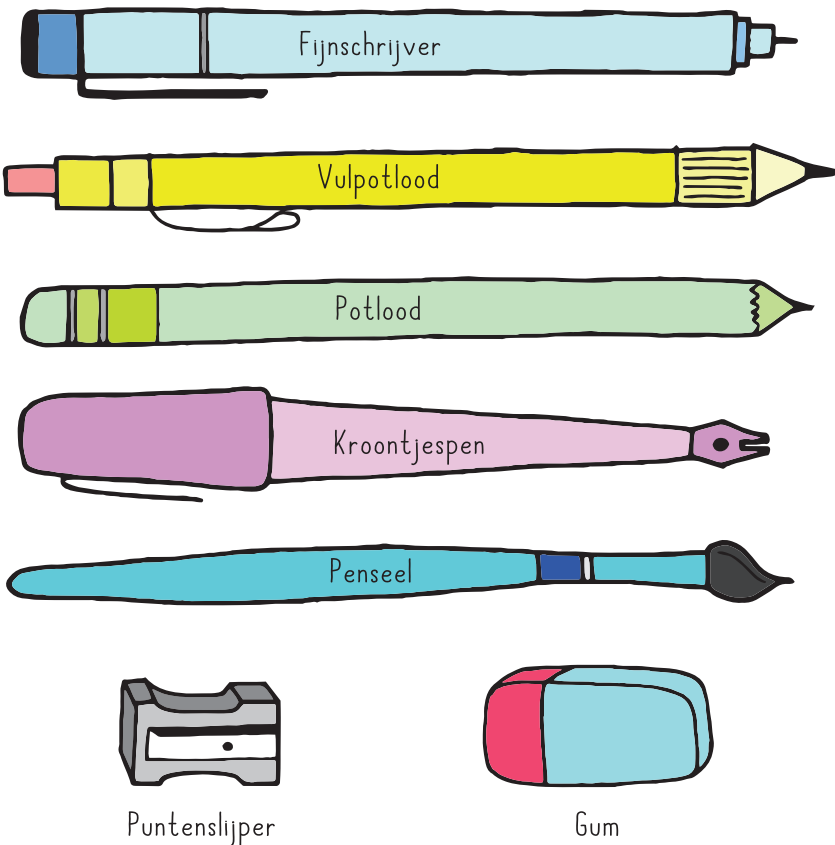
Typografie is het ontwerp van drukletters. Hoewel het ook gaat over het maken van visueel aantrekkelijke letters, is het anders dan handletteren omdat de letterstijl eindeloos herhaald kan worden. Het gaat om het kiezen van een lettertype (font), een formaat (punten) en het aanpassen van de ruimtes boven en onder de letters (interlinie) en tussen de letters (kerning) en woorden (tracking). Typografen combineren en ordenen bestaande commerciële lettertypes en fonts om het algehele ontwerp te verbeteren. Van kalligrafie en typografie kun je wel heel veel leren dat je kunt toepassen in het handletteren.

Nu je iets weet over handletteren is het tijd om er zelf mee aan de slag te gaan.

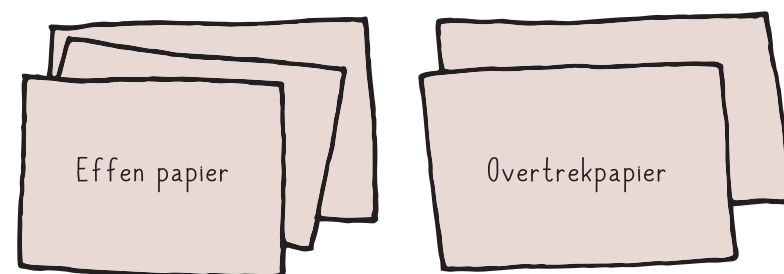
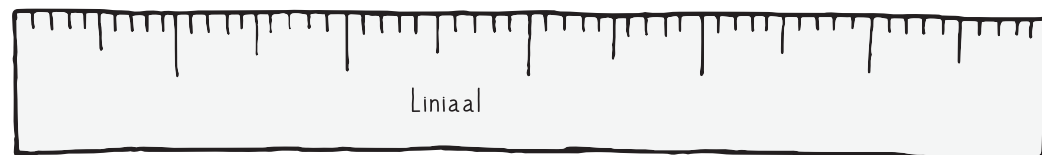

Benodigdheden voor handletteren

Je hebt in het begin geen professioneel gerei nodig: goedkope materialen uit de winkel in de buurt zijn een uitstekende start. De onderstaande materialen zijn heel handig. Als je wat meer ervaring hebt, kun je uitkijken naar meer specialistische materialen, zoals die op de bladzijde hiernaast.

Liniaal: belangrijk voor rechte lijnen, vooral tijdens het plannen van een project.

Papier: tekenpapier van goede kwaliteit is het best omdat je dan regelmatig kunt gummen. Met overtrekpapier kun je het definitieve ontwerp op een nieuw vel papier kopiëren.

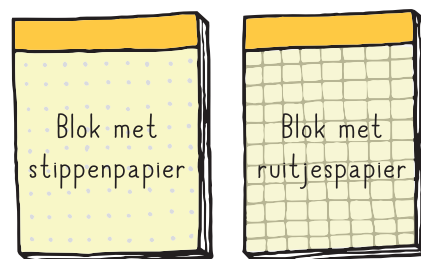
Fijnschrijver: modern schrijfinstrument dat het heel precies tekenen van letters mogelijk maakt. De punt kan variëren van heel dik tot heel dun. De inkt bevindt zich in de pen.

Vulpotlood: bestaat doorgaans uit een plastic handvat en een dunne grafietstift. Wordt vooral gebruikt voor technisch tekenen en heel precies handletteren.

Potlood: bevat een kern van grafiet die varieert van 9H (de hardste) tot 9B (de zachtste), waarbij F en HB zich in het midden bevinden. Hiermee kun je een breed scala aan tonen creëren, van lichtgrijs (met het hardste potlood) tot zwart (het zachtste potlood).

Kroontjespen: bestaat uit een handvat met een losse metalen pen aan het uiteinde die steeds in inkt wordt gedoopt. Er bevindt zich geen inkt in de pen.

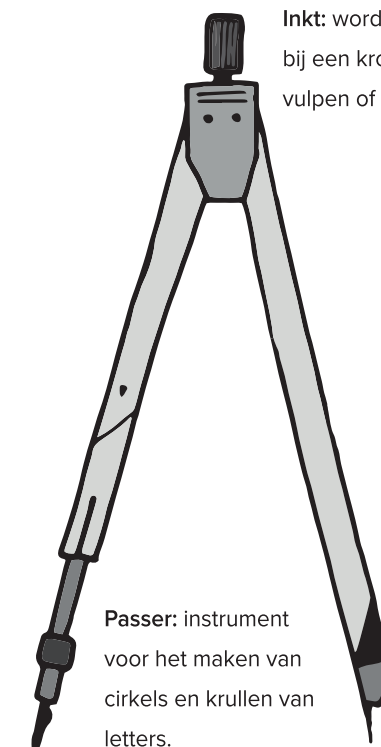
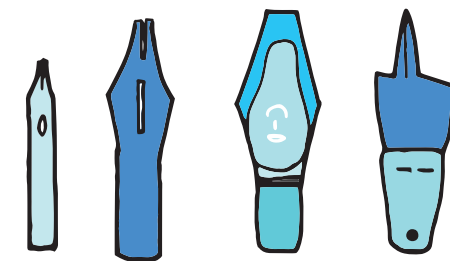
Penseel: bestaat van oudsher uit een handvat van bamboe en een punt van dierenhaar. Goedkopere penselen zijn van synthetisch haar.

Stippen- en ruitjesblokken: handig voor beginners als hulplijnen voor gelijkmatig handletteren.

INLEIDING IN HET HANDLETTEREN

Penpunten: gemaakt van metaal en verkrijgbaar in diverse puntdiktes en schuine randen voor decoratief penwerk.

Inkt: wordt gebruikt bij een kroontjespen, vulpen of penseel.

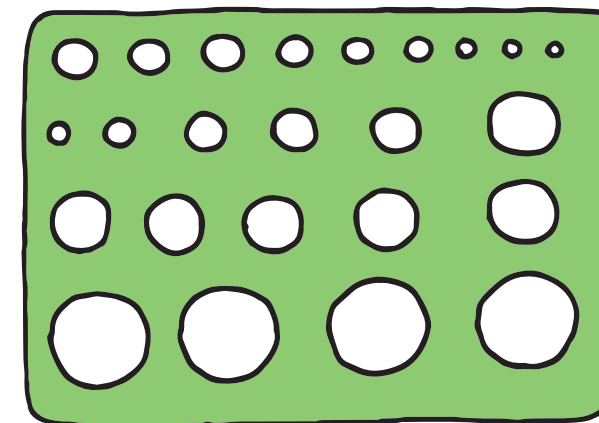
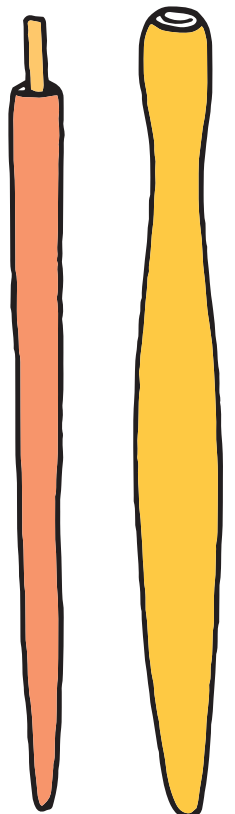

Parallelpennen: bevat een penpunt die bestaat uit twee parallelle platen; je kunt er, afhankelijk van de hoek waarin je hem houdt, dikkere en dünnere lijnen mee tekenen.

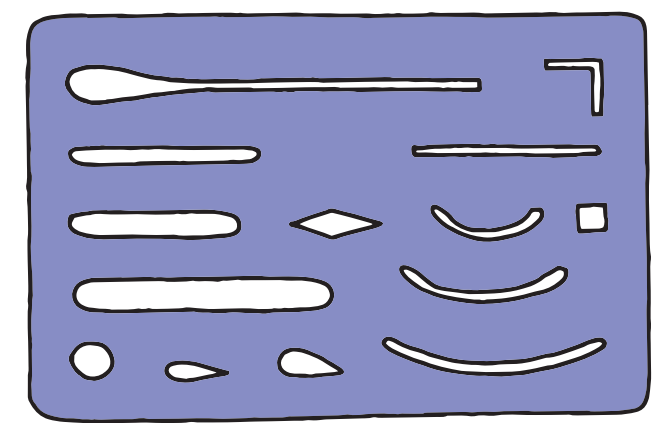
Plat penseel: een penseel dat wordt gebruikt voor brede letters.

Penhouders: houders voor penpunten. Verkrijgbaar in diverse vormen, zodat je kunt kiezen wat prettig vasthoudt.

Cirkelsjabloon: plastic voorwerp waarmee je perfecte cirkels en bogen in verschillende formaten kunt tekenen.

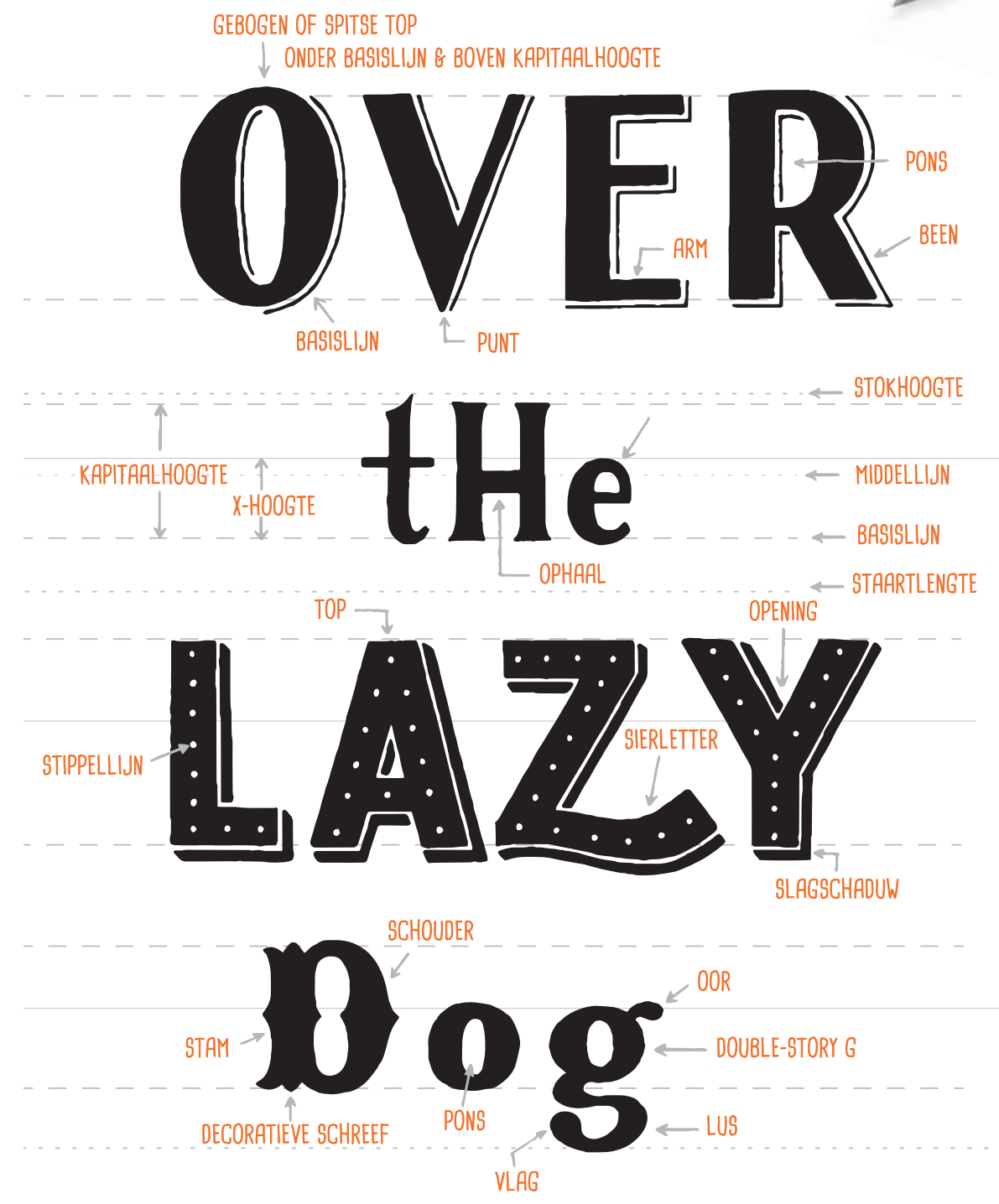
Gumsjabloon: een dun plaatje metaal of plastic met gaten in diverse vormen waarin je een gum kunt gebruiken. Handig om je werk te beschermen tegen vlekken en vegen en om te voorkomen dat je per ongeluk andere delen uitgumt.

Terminologie van handletteren

Als je de betekenis van handlettertermen kent, begrijp je beter hoe elk onderdeel van een letter wordt gevormd en hoe je die kennis kunt gebruiken om variaties te creëren. Het basisprincipe is dat het er goed uit moet zien, maar ook dat het gemakkelijk leesbaar moet zijn. Daarom is het belangrijk om te weten hoe elke pennestreek werkt; je wilt dat iedereen kan lezen wat je hebt geschreven en ervan kan genieten!

De zinnen op deze twee bladzijden bevat elke letter van het alfabet met daarbij de belangrijkste termen voor het handletteren. Als je deze termen en de onderdelen van de letters kent, krijg je meer inzicht in hoe je ermee kunt spelen en hoe je er unieke werken mee kunt maken. Word vrienden met deze termen en noem ze bij hun naam!

Zie een letter als een persoon. Begin met het tekenen van een frame (ook wel ‘skelet’ genoemd), voeg dan gewicht en definitie toe (alsof je er spieren en huid aan toevoegt) en creëer tot slot versieringen (als een hoed, schoenen en sieraden).

SKELET

PRACTICE

GEWICHT

PRACTICE

STIJL

PRACTICE

VERSIERINGEN

PRACTICE

Gebruik overtrekpapier om de talloze manieren te ontdekken waarop je een letter kunt vormen. Begin met het tekenen van de hoofdvorm van de letter A op wit papier. Neem dan overtrekpapier en teken de letter steeds opnieuw over en breng kleine variaties aan. Hieronder staan wat voorbeelden om je op weg te helpen.

SKELET

A

GEWICHT

A

VERSIERINGEN

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A