

The background of the entire cover is a delicate watercolor floral pattern. It features various green leaves in different shades, some with small pink berries, and larger purple and blue flowers. The style is soft and artistic, typical of watercolor painting.

SUE HIEPLER
YASMIN REDDIG

HAND
Lettering
MET

WATERVERF

HANDLETTEREN EN ILLUSTREREN

KOSM • S

hello

Leuk dat je dit boek in handen hebt, want het bevat al onze liefde en passie. We houden van handlettering en illustreren met waterverf! Ons leven zou zonder penselen, potloden en kleuren maar half zo goed zijn.

Onze favoriete bezigheid? Prachtige dingen op papier ontwerpen die het dagelijks leven mooier maken. Illustreren en schrijven hoort bij ons en we zijn dankbaar dat we onze droom elke dag kunnen waarmaken. En dat is precies wat wij graag met jou willen delen!

In onze creatieve studio in het oude centrum van de prachtige stad Bonn hebben we dag en nacht met toewijding aan dit boek gewerkt. Natuurlijk altijd begeleid door onze twee harige vrienden Ella en Gremlin. Trouwens: wanneer het over lettering gaat, dan schrijft Yasmin. Is het illustreren aan de beurt, dan schrijft Sue.

We hopen dat we je op de volgende pagina's kunnen inspireren en kijken ernaar uit om foto's van je zelfgemaakte kunstwerken te ontvangen! Plaats gewoon een foto op Instagram met de hashtag #mayandberrybuch.

Rol je mouwen op en aan de slag met je verf!

Sue & Yasmin

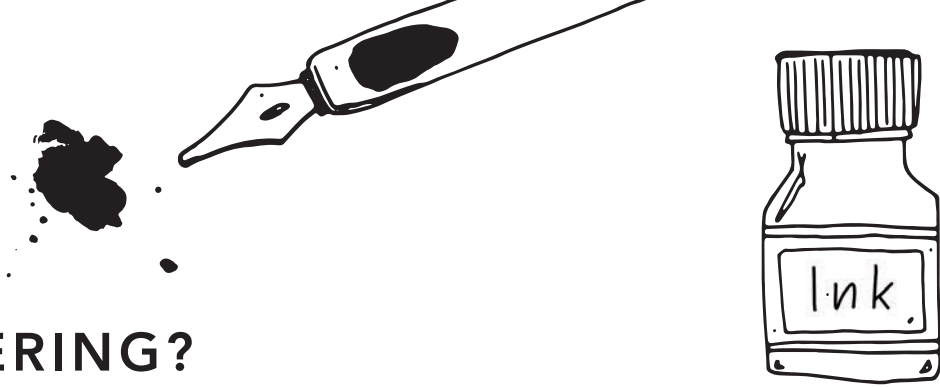

Hoofdstuk 1

GOED OM TE WETEN

Ga, voordat je zelf naar pen, penseel en verf grijpt, even rustig zitten. In dit hoofdstuk krijg je een eerste overzicht van handlettering en schilderen met waterverf. Je leert alles wat je nodig hebt voor letteren in combinatie met kleurrijke illustraties.

WAT IS HANDLETTERING?

De trend om mooie, zelfgeletterde lettertypen te maken is de laatste jaren in opmars. En terecht. Het is gewoon mooie kunst, die iedereen met een beetje geduld kan leren. Met een speciaal lettertype kun je een boodschap in veel verschillende vormen overbrengen. Een echte liefdesbrief schrijf je toch niet op de computer? Ik houd van handlettering omdat het me het gevoel geeft dat ik in staat ben om echt te ontspannen. Het enige wat ik daarvoor nodig heb, is goed licht, papier en mijn pennen.

Maar waarom wordt het 'handlettering' genoemd en niet gewoon 'handschrift'? Er is nog geen goed Nederlands woord voor het begrip 'letteren'. In principe draait het om het mooi en netjes schrijven van letters. Maar niet in de zin van klassieke kalligrafie of schoonschrijven, zoals we dat vroeger op school leerden. Bij letteren geef je vrij spel aan de creativiteit en gaat het meer om de letters te tekenen in plaats van ze te schrijven.

Handlettering ≠ Typografie

Typografie draait om het methodisch ontwerp van lettertypen. De bekendste lettertypen zijn Helvetica, Arial, Times New Roman en Courier. De meeste van die lettertypen werden gemaakt om aan lange teksten een stemming toe te voegen. De term 'schreef' (serif) komt bijvoorbeeld voort uit de typografie. Dit zijn kleine versieringen aan de uiteinden van de letters die een lettertype een wat klassiekere uitstraling geven.

Schreefloze letters (sans serif) daarentegen worden als 'modern' beschouwd.

HELLO
hello

Handlettering ≠ Kalligrafie

Kalligrafie is de klassieke kunst van het schoonschrijven. In het westelijk deel van de wereld gebeurt dat veel met een 'brede pen', maar er zijn nog veel andere soorten kalligrafie. In Japan kalligrafeert men bijvoorbeeld met penseel en inkt.

Heb je al eens een pennenhouder in handen gehad, dan weet je dat leren schrijven met zo'n pen en inkt veel oefening en geduld vergt. Doordat de punt zacht is, komt er niet altijd evenveel inkt op papier. De streken omhoog zijn dun, maar door de grotere druk op de pen worden de halen naar beneden veel breder. En dat is precies wat wij bij handlettering proberen na te bootsen in de zogenoemde 'faux-calligraphy'. Maar daarover vertellen we later meer!

WAAROM GAAT HET ZO GOED SAMEN MET WATERVERF?

Handlettering ziet er eigenlijk op bijna elk oppervlak leuk uit. Of het nu papier, stof, hout, een schoolbord of steen is: het handschrift maakt het mooi! De handlettering kan als klein pronkstuk op zichzelf staan, maar dat hoeft niet. Illustraties vullen iets wat mooi geschreven is schitterend aan en wekken de tekst tot leven. Ze ondersteunen en versieren de boodschap zonder dat ze erg ingewikkeld hoeven te zijn. Met de juiste techniek en een paar tips en trucs maak jij ook de mooiste lettering-kunstwerken!

In dit boek draait het niet alleen om de letters, maar ook om kleur. Water- of aquarelverf heeft van zichzelf al iets heel betoverends. Dat komt onder meer doordat niet altijd precies te voorspellen is wat de kleuren doen. Je kunt toekijken hoe de kleuren in elkaar overlopen en nieuwe, toevallige patronen vormen.

Waterverf is heel veelzijdig en is bijvoorbeeld heel geschikt als achtergrond voor handlettering. De kleur wordt meestal met veel water verdund, zodat er op papier een zacht verloop ontstaat. Is het aquarelpapier droog, dan kun je er fantastisch op schrijven!

you are
awesome!

Illustraties met waterverf geven je handlettering vaak een hoop meer zeggingskracht. Niet alleen versieren ze de geschreven boodschap, maar ze ondersteunen die ook en laten het ontwerp beter uitkomen.

hey!

En dat is nog niet alles! Waterverf is ook heel geschikt om mee te letteren. Deze techniek noem je brushlettering. Hiermee kun je fantasierijke kleurenspele en kleurverlopen bereiken.

unicorn

WAT IS WATERVERF?

Wanneer je aan waterverf denkt, heb je vaak je schooltijd voor ogen. Hoe je voor de schilderdoos zat, met een oud overhemd van je vader over je kleding en met een dikke, stugge kwast een familieportret probeerde te maken. Als het maar kleurig was.

Maar aquarelleren is meer dan dat. Anders dan bijvoorbeeld bij schilderen met acrylverf draait het niet om perfectie. De wateroplosbare kleuren gaan hoe dan ook hun eigen gang. Een beetje meer of minder water en de kleur vloeit plotseling heel anders over het papier. Juist daarom vind ik het zo leuk en houd ik zo van schilderen met waterverf: iets schilderen alsof het een foto is, is nu eenmaal niets voor mij. Het gaat mij veel meer om het proberen om met een paar dotten kleur een moment te vangen. Het draait om het wezenlijke van een motief en om de vraag hoe veel ik weg kan laten zonder dat de vorm verloren gaat. Ik raak enorm geïnspireerd wanneer ik zie hoe je met maar een paar penseelstreken een bloem kunt laten verschijnen.

In deze tijd, waarin perfectionisme 'het nieuwe normaal' lijkt te zijn, is er weinig leuker dan gewoon lekker te gaan schilderen zonder dat je lang hoeft na te denken, om zo een klein kunstwerk te maken waarvan er op de hele wereld geen tweede bestaat.

MIJN HEERLIJKE TUIN

Actief met een schop en kruitwagen of ontspannen met een glaasje prik in een luie stoel: voor velen is de eigen tuin een heerlijk plekje voor pure ontspanning. Soms is een balkon ook al genoeg om gelukkig te zijn. Onze studio heeft een dakterras, dat we hebben versierd met een hele hoop planten. Deze poster doet je het hele jaar door aan een bloeiende tuin of een balkon vol bloemen denken.

Deze keer hebben we gekozen voor een vel aquarelpapier op A4-formaat. Voor het patroontje kun je het beste een penseel nummer 10 gebruiken. De spreuk maak je met een fineliner en een viltstift. Voor de schets pak je, zoals elke keer, een middelhard HB-potlood, een liniaal en een gum.

Voor dit project hebben we de werkwijze eens omgedraaid: je begint met de letters. De citroenen rangschik je later als een patroontje om de tekst 'My lovely Garden' heen.

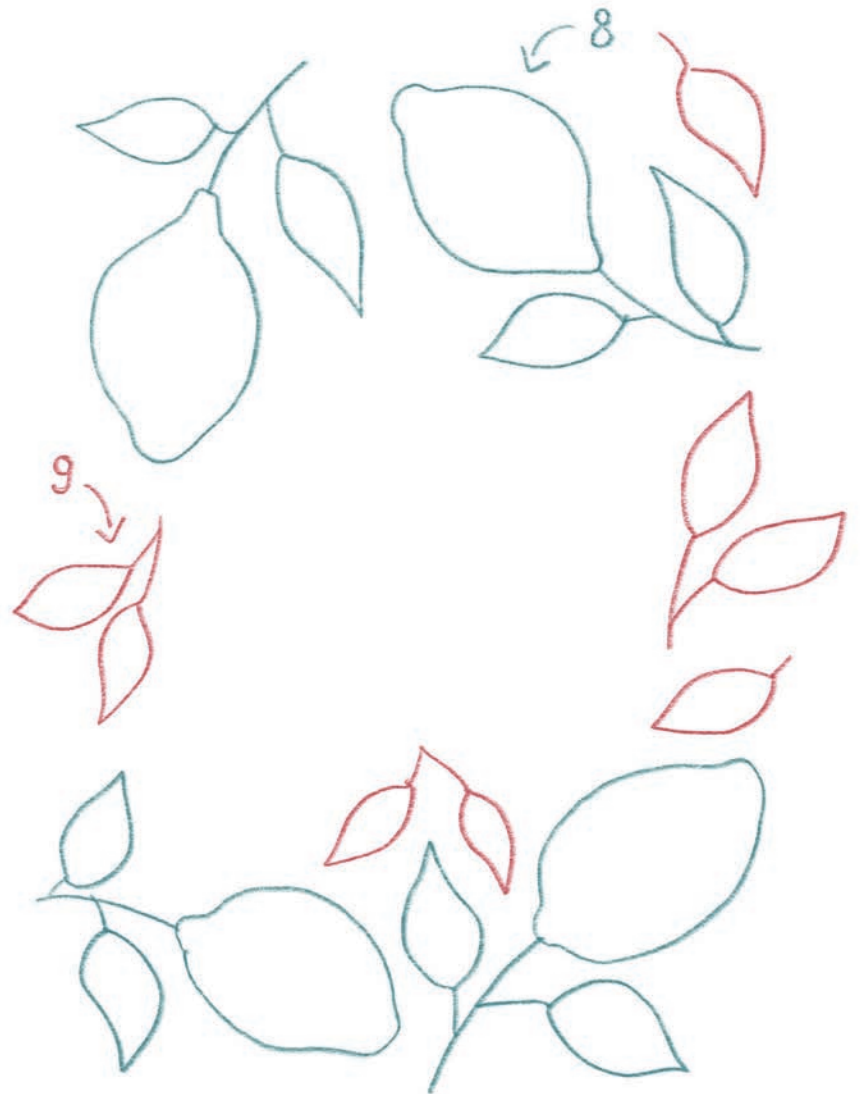
1. Teken met potlood en liniaal drie kaarsrechte lijnen. Plaats ze in het midden van het vel papier.
2. Aansluitend maak je drie rechthoeken op de plaatsen waar de woorden moeten komen.
3. Schrijf de woorden zorgvuldig in de rechthoeken. Laat de krullen eerst nog even achterwege.
4. Want die krullen maak je nu! Zorg dat je de witruimte tussen de woorden goed gebruikt en dat je de vormen mooi rond maakt.
5. Ben je tevreden over je schets, dan trek je de lijntjes over. Ga zorgvuldig over alle lijntjes heen met een fineliner.
6. De volgende techniek noemen we 'faux-calligraphy'. Op bladzijde 13 vind je een uitvoerige beschrijving. Je verdubbelt bewust de lijnen die omlaag lopen (neerhaal) van de afzonderlijke letters. Zo ontstaat een fraai contrast tussen dunne en dikke lijnen.
7. Ten slotte hoef je alleen nog de ontstane witruimten in te kleuren. Dat kun je doen met de fineliner of met een viltstift. Gum aansluitend zorgvuldig alle potloodlijntjes van de schets uit.

Als je letters goed gedroogd zijn, kun je met het schetsen van de citroenen beginnen.

8. Plaats vier grote, ovale vormen rondom de tekst. Aan het ene uiteinde komt een takje met een of twee blaadjes. Zorg dat die blaadjes afwisselend naar boven en beneden wijzen, zo ziet het patroon er evenwichtiger uit.
9. Vul de rest van de leegte met afzonderlijke blaadjes.

Tip: een patroon lijkt in balans en gestructureerd wanneer de afstand tussen de afzonderlijke objecten telkens ongeveer gelijk is. Daar kun je tijdens het schetsen al op letten.

10. Zodra je tevreden bent met de rangschikking van de citroenen, ga je kleuren kiezen. Zoek een geel-, een oranje- en een groentint. De gele tint verdun je eerst goed met water, want die vormt de basislaag voor de citroenen.

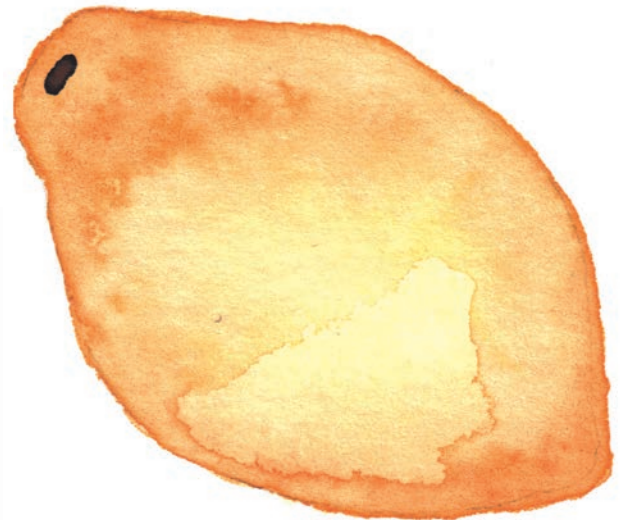
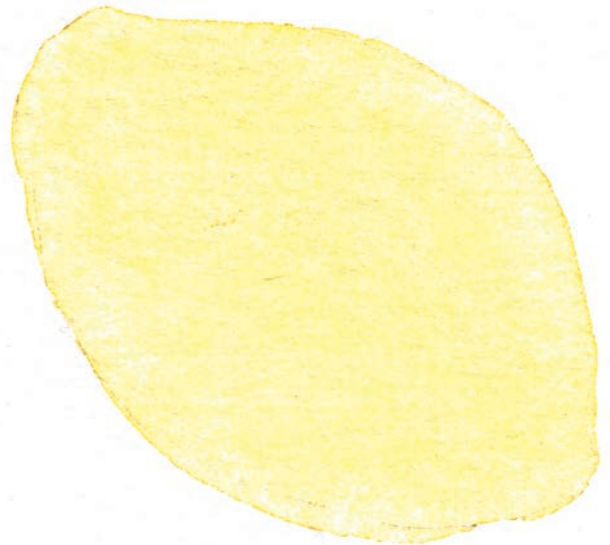
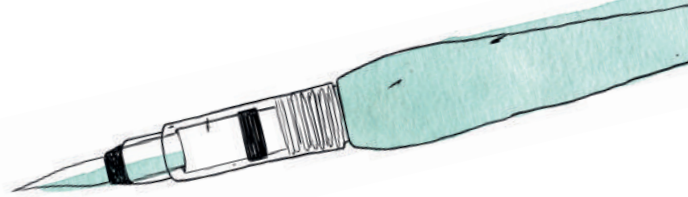
11. Vul de eerste ovale vorm volledig in met het lichte geel. Daarna neem je met je penseel wat oranje op en daarmee dep je voorzichtig langs de randen van de vorm. De kleuren gaan door elkaar vloeien en er ontstaat een plastische vorm. Deze werkwijze kun je net zo vaak herhalen tot de citroen krachtig genoeg van kleur is.

12. Wanneer de verflaag al iets gedroogd is, kun je hier en daar nog wat oranje puntjes neerzetten. Daarmee suggereer je de grove poriën in de schil van de vrucht, daardoor ziet het er natuurlijker uit.

13. Maak de andere citroenen op dezelfde manier.

Tip: aquarel- en waterverf worden bij het drogen lichter en verliezen kleurkracht. Wil je een krachtig kleurresultaat, wees dan niet te voorzichtig met de kleuren.

Meer inspiratie
voor tuinen en
balkons vind je op:
**[pinterest.de/mayand
berry/mygarden](https://pinterest.de/mayandberry/mygarden)**

14. Laat nu alles goed drogen. De laatste stap bestaat uit het schilderen van takjes en blaadjes. Trek daarvoor eerst de lijn van het takje met vaste hand over. Het takje mag best krachtig groen zijn. Het blaadje bestaat uit twee halve maantjes, daardoor ziet het er vol en bolvormig uit.

Deze poster doet ons altijd aan de zomer denken en daarom heeft die een bijzonder mooi plaatsje in onze studio gekregen.

Tip: als je een paar plekjes op de citroenen en blaadjes wit laat, boots je lichtreflecties na. Dat geeft je illustratie lucht en wekt je kunstwerk tot leven.

My
lovely
garden

STANDERS
www.standers-usa.com

Handlettering, met pen, krijt of brushpennen,
is nog altijd hot, maar nu is er ook waterverf!

In dit mooie boek staan allerlei nieuwe
technieken en voorbeelden voor inspiratie. Zet je
lievelingsquote op papier en maak kunstwerkjes
om weg te geven, of om lekker zelf te houden.

Naast tien stapsgewijze projecten, komen er
ook diverse alfabetten en botanische illustraties
aan bod om zelf creatief aan de slag te gaan.
Voor alle liefhebbers van handletteren die iets
nieuws willen proberen, maar zeker ook voor
nieuwkomers in de wondere handletterwereld.

Duik erin!

9 789043 920216

www.kosmosuitgevers.nl

**KOS
MOS**

NUR 476

Kosmos Uitgevers,
Utrecht/Antwerpen