

Peggy Dean

EEN COMPLEET STAP-VOOR-STAP WERKBOEK
OM CREATIEF AAN DE SLAG TE GAAN.

De ultieme
Brush
lettering
gids

boordevol **OEFENINGEN** en **PROJECTIDEEËN**

KOSM • S

Peggy Dean

De ultieme
**Brush
lettering**
gids

EEN COMPLEET STAP-VOOR-STAP WERKBOEK
OM CREATIEF AAN DE SLAG TE GAAN

KOSM • S

Oorspronkelijke titel: *The Ultimate Brush Lettering Guide. A Complete Step-by-Step Creative Workbook to Jump Start Modern Calligraphy Skills*

Voor het eerst gepubliceerd bij The Pigeon Letters

Vertaling: Janke Greving voor Fontline

Omslagontwerp: Marieke Oele

Redactie en zetwerk Nederlandstalige editie: Fontline, Nijmegen

© 2017 Peggy Dean

© 2018 voor de Nederlandse taal: Kosmos Uitgevers, Utrecht/Antwerpen

ISBN 978 90 439 2072 8

ISBN e-book 978 90 439 2073 5

NUR 474

Alle rechten voorbehouden / All rights reserved

Niets uit deze uitgave mag worden vervaelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze en/of door welk ander medium ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Noch de maker, noch de uitgever stelt zich echter aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden in deze uitgave.

Opgedragen aan
Laura

Bedank dat je
geloofde in mijn
reis voordat ik
zelf wist dat ik
die ging maken.

Inhoud

- 5 Welkom: zo gebruik je dit boek
- 12 je gereedschapskist
- 29 de anatomie van letters
- 33 letters vormen
- 39 woorden maken
- 43 faux kalligrafie
- 50 alles over brushlettering
- 51 basisstreken
- 61 stijl & sfeer
- 62 alfabetstijlen
- 76 zwierigheid
- 95 krullen
- 104 compositie
- 110 maak foto's van je werk
- 117 je eigen projecten

Brushlettering is een verfrissende draai aan sierlijke kalligrafie, vermengd met fantastische handlettering. Het is een artistiek, gestructureerd eerbetoon aan dromerig mooie handschriften.

Dit boek helpt je tijdens je ontdekkingsstocht door de wereld van brushlettering. Voordat je het in de gaten hebt, maak je zelf de mooiste ontwerpen in een compleet eigen stijl.

wat je mag verwachten

In de uitgebreide lessen vind je tips en handigheidjes voor elementaire lettervormen, het verbinden van letters terwijl je woorden schrijft en de opbouw van gedetailleerdere, sierlijke ontwerpen.

De focus ligt op structuur en ontwerp en je leert een verscheidenheid aan stilistische benaderingen. In dit boek leer je stap voor stap hoe je de penseelstreken op de juiste manier toepast. Naast lettering leer je ook hoe je het beste met brushpennen werkt. Je raakt vertrouwd met het correct gebruiken van penseelpunten, omdat de variatie in lijndikte door toepassing van druk je werk nu eenmaal kan maken of breken.

Je leert ook de uiterst populaire technieken zoals het zwieriger maken van je lettering, toepassing van kleur en patronen, het integreren van andere mediums en extra effecten voor de letters die je maakt. Ook krijg je stap-voor-stapinstructies voor een reeks projecten die je inspiratie en creativiteit aanwakkeren.

Oefening baart kunst

Het mooie van handlettering is dat het niet perfect is. Door te leren hoe je onvolmaaktheden kunt beheersen en sturen krijgt je werk karakter en creëer je een unieke stijl. Door lettering in delen te splitsen ontstaat er een basis waar je je vaardigheden vol vertrouwen op kunt uitbouwen.

En nog iets: wees niet bang voor fouten.

If you cannot
fail,
you cannot
learn

ERIC RIES

Je Gereedschapskist

Om met succes aan je reis door het handletteren te beginnen, is het hebben van de juiste materialen en gereedschappen onontbeerlijk. Je pennen zijn belangrijk. Je papier is belangrijk. Er is zo veel te kiezen! Daarom heb ik een uitgebreide gids gemaakt van mijn favoriete materialen.

\$\$\$

Een opmerking: je hoeft geen kapitalen uit te geven als je je eerste materialen koopt. Kijk maar naar mijn budgetvriendelijke gidsje aan het eind van deze paragraaf (en het kan je zomaar verrassen hoe weinig je nodig hebt om te beginnen!).

BRUSHPENNEN

DE PUNT&ROOTTE
klein 1-10 groot

DE FLEXIBILITEIT
weinig 1-10 veel

DE BEHEERSING
weinig 1-10 veel

A) PrismaColor
premier marker

- * kleine punt - 4
- * flexibiliteit - 9
- * beheersing - 5
- * voor kleine tot middelgrote letters

B) Tombow
fudenosuke harde
en zachte punt

- * kleine punt - 3
- * flexibiliteit - 3, 4
- * beheersing - 7, 8
- * voor kleine tot middelgrote letters

C) Pentel
fude touch
sign pen

- * kleine punt - 4
- * flexibiliteit - 6
- * beheersing - 6
- * voor kleine tot middelgrote letters

D) Pentel
Aquash

- * small, medium & bold - 5, 8, 10
- * flexibiliteit - 10
- * beheersing - 5
- * voor middelgrote tot grote letters

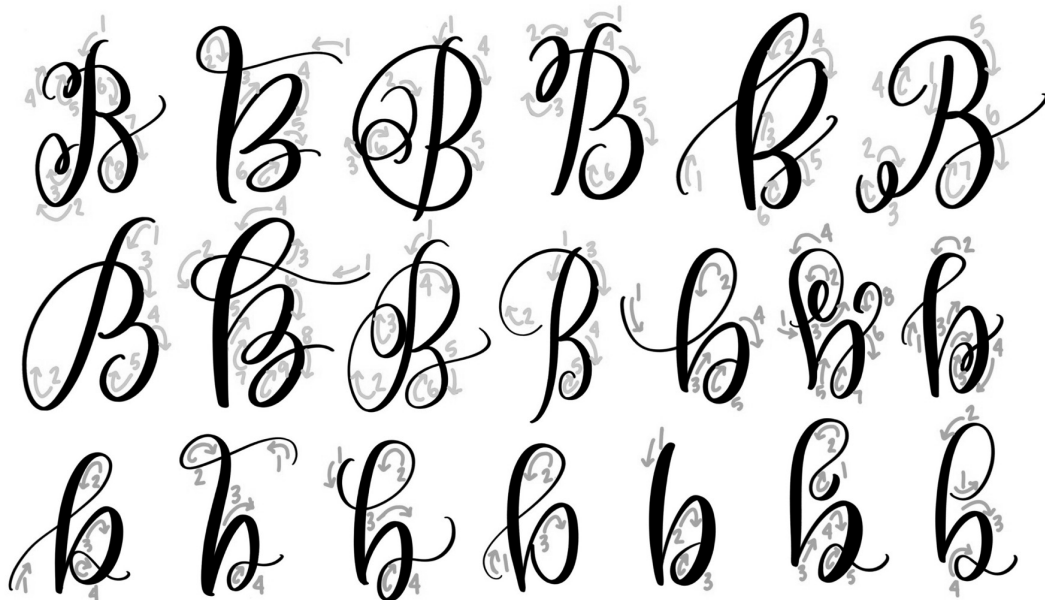
E) Tombow
dual brushpen

- * grote punt - 9
- * flexibiliteit - 5
- * beheersing - 7
- * voor grote letters

GEWELDIG VOOR
BEGINNERS!

Alfabetstijl
hoofdletters & kleine letters
≧ 10 MANIEREN ≦ ≧ 10 MANIEREN ≦

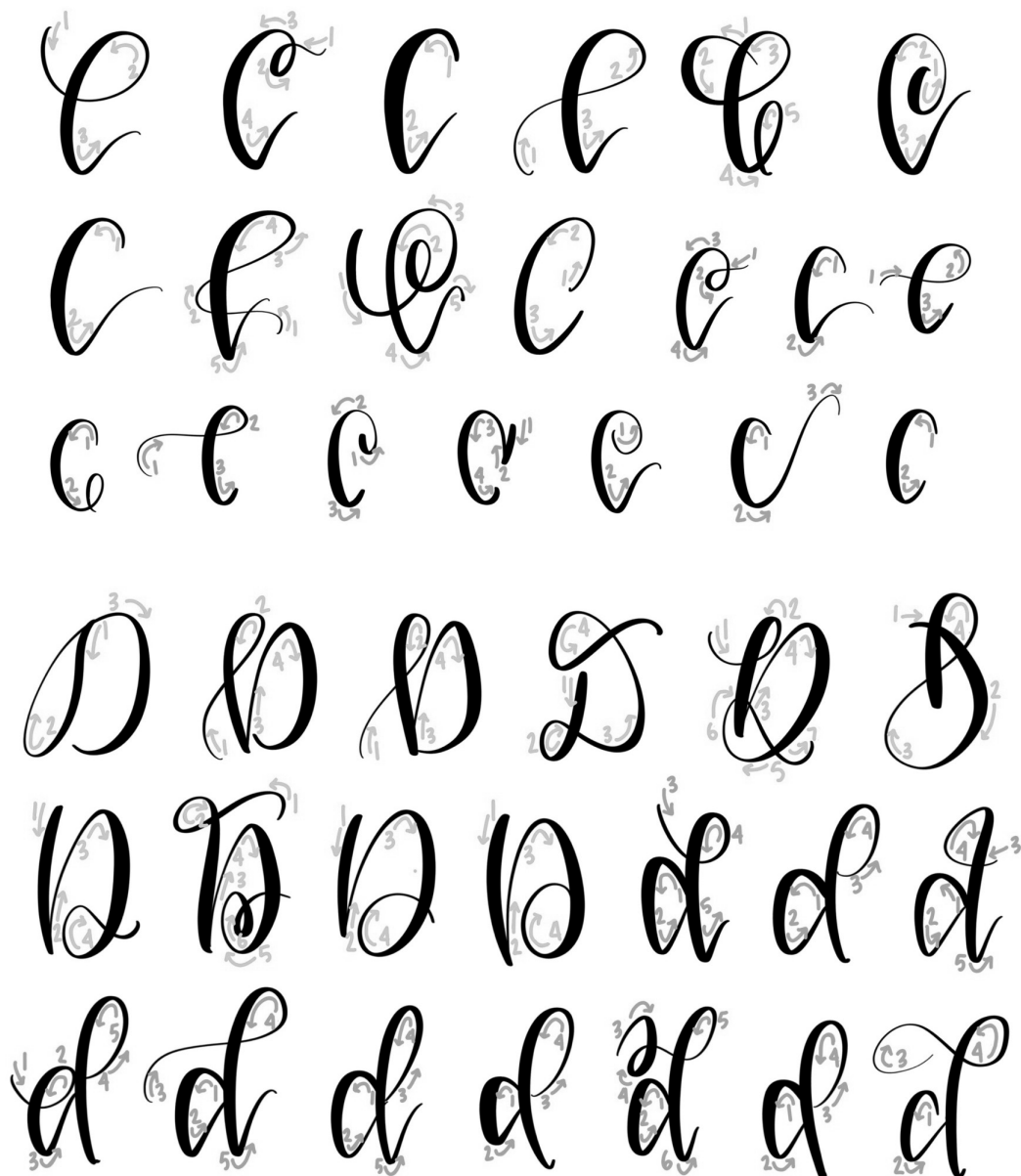

Alfabetstijl

hoofdletters & kleine letters

≡ 10 MANIEREN ≡

≡ 10 MANIEREN ≡

We gaan je woord wat verschillende sferen meegeven. Gebruik de voorbeelden om je nieuw bedachte woord te letteren.

Laat maar zien..

Shallow

vlak x-HOOGTE

diep
deep

x-HOOGTE

bounce

zwierig

Slanted

schuin

bubbly

bruisend

long

langgerekt

flourishes

met krullen

Er valt nog zoveel meer te ontdekken!

Laat maar zien..

faux

faux

wide

breed

skinny

mager

eyes closed

gesloten ogen

slow

langzaam

fast

snel

NON-DOMINANT HAND

niet-dominante hand

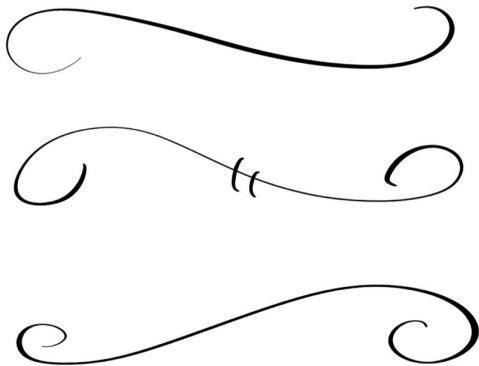
LOSSE KRULLEN

Bedenk eens hoeveel mogelijkheden je hebt als je krullen niet aan letters vast hoeven te zitten! Deze toevoegingen gebruik je bij woorden met krullen, als vlakverdelers, om iets te onderstrepen enzovoort.

Losse krullen zijn er in veel stijlen en je moet er wel even over nadenken omdat ze de sfeer van je werk bepalen. Hier zie je wat voorbeelden om op gang te komen.

ENKELE LIJN

DUBBELE LIJN

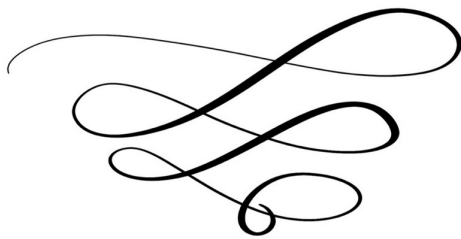
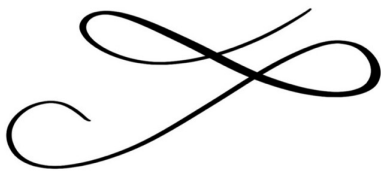
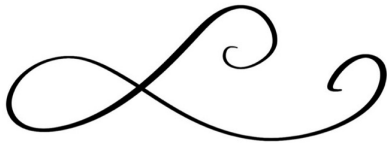
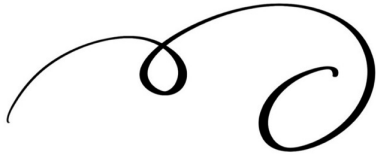

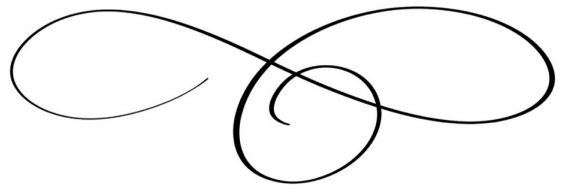
LOSSE KRULLEN

losse krullen

WISSEN

KRULLEN

index

- AANZET 51-55
- ALFABET 35-37, 62-74, 141-148
- BOTANISCH 141-148
 - OEFENEN 34-37, 58, 76
 - STRUCTUUR 32-34
 - STIJL 62-82, 84-82
- ANATOMIE 29
- AUTEUR 157
- AS 33
- BASISLIJN 31, 75
- ZWIERIGHEID 75
- BASISSTREKEN 51-58
- BLOG 8, 113, 156
- BOOGJE BOVEN 54, 57
- BOOGJE ONDER 54, 57
- BOTANISCH 136-140
- ILLUSTRATIES 138-140
 - LETTERING 136-143
- BRONNEN 8, 156
- BLOG 156
 - CURSUSSEN 156
 - LINKSHANDIGEN 59, 60, 156
- BRUSHLETTERING 5, 50-57
- BRUSHPENNEN 5, 13, 16, 17, 21, 43, 45, 50, 53
- CIJFERS 93, 94
- COMPOSITIE 20, 23, 104-109, 113, 115
- FOTOGRAFIE 113, 115
 - ZIN 20, 104-109
- DOE-HET-ZELFPROJECTEN 117-155
- BOTANISCH ALFABET 141-145
 - EMBOSSING 130-136
 - ENVELOPPEN 138-140
 - LINTEN 149-154
 - SILHOUET 126-128
 - SLINGERS 118-121
 - TAFELKAARTJES 122-125
 - WATERVERF 122-125
- DRUK 5, 50-57
- EMBOSSING 130-136
- FAUX KALLIGRAFIE 43-45, 141-145
- FLEXIBILITEIT 13
- FOTO'S MAKEN VAN JE WERK 110
- GEREEDSCHAPSKIST 7, 12, 130
- GEWICHT TOEVOEGEN 43-45, 46-54
- FAUX KALLIGRAFIE 43-45
 - PENSEELSTREKEN 50-58
- HANDLETTERING 5, 6, 11, 12, 20, 23, 29
- HOGE LUS AAN STOK 52, 56, 57
- HULPLIJNEN 31, 32, 75, 139
- BASISLIJN 31, 75
 - KAPITAALHOOGTE 31
 - STAART 29, 31
 - STOK 29, 31
 - X-HOOGTE 31
 - ZWIERIGHEID 75
- KALLIGRAFIE 5, 19-22, 32

KLEUR 5, 47, 130, 131
 - EMBOSING 130, 131
 - FAUX KALLIGRAFIE 47
 KRULLEN 21, 29, 34, 82, 95-103
 LETTERVORMEN 1, 33, 39, 40
 LIGATUUR 29, 30
 LINKSHANDIGHEID 59, 60, 156
 LINTEN 149-154
 LUS ONDER STAART 52, 56, 57
 MISLUKKEN 6, 7, 59
 NEERHAAL 29, 43, 50-57
 OEFENEN 6, 9, 24-26, 34-37, 41-42, 54-56, 58, 76-92, 94, 103
 - BLANCO PAPIER 24-28
 - CIJFERS 94
 - FAUX KALLIGRAFIE 43-45
 - KRULLEN 103
 - LETTERVORMEN 34-37, 41, 43
 - PENSEELSTREKEN 54-56, 58
 - ZWIERIGHEID 76
 OPHAAL 29, 43, 50-57
 OVAAL 52, 56, 57, 58
 PAPIER 12, 15-17
 PATRONEN 5, 47, 48
 - FAUX KALLIGRAFIE 45, 46
 PENNEN 12-14, 17, 21, 22, 130
 - BRUSHPEN 13, 16, 17, 21, 22, 50, 53
 - EMBOSING 130
 - FIJNE PUNT 14
 PENSEELSTREKEN 5, 29, 50-58
 RAAKPUNTEN 33, 34
 SAMENGESTELDE CURVE 51, 52, 55-57
 SCHRIJVEN MET DE HAND 5, 19, 20-21
 SFEER/STIJL 8, 27, 57, 77
 SLINGERS 118
 STAART 29, 31, 79, 96
 STAP-VOOR-STAP 5, 117-154
 STIJL 5, 11, 40, 62-74, 80-83
 - ALFABETSTIJL 63-74
 - VARIATIES OEFENEN 81-83
 STOK 29, 31, 53, 96
 SIERLETTERS 29, 77, 78, 96
 TEKENEN 20, 21, 143-145
 - TEKENINGEN 143-145
 - LETTERS 20, 21
 TEKENINGEN 143-145
 TRADITIONELE KALLIGRAFIE 32
 TYPOGRAFIE 19, 20, 22, 23
 VOLLEDIGE DRUK 51, 55
 WATERVERF 16, 122-125
 WERKBLADEN 21-28, 41, 42, 45-47, 54-58, 76-92, 94, 103
 WITRUIMTE 38-42
 - WOORDEN MAKEN 5, 38-41
 WOORDEN BENADRIJKEN 104-109
 WOORDEN MAKEN 38-42
 ZWIERIGHEID 5, 20, 30, 75, 76, 82

JE HEBT DÉ ULTIEME BRUSHLETTERING-GIDS IN HANDEN!

Dit boek heeft iedere handletteraar iets te bieden – van beginners die nog nooit een brushpen in handen hebben gehad tot ervaren letteraars die op zoek zijn naar nieuwe inspiratie.

Dit complete oefenboek bevat de onontbeerlijke *basics*, *faux calligraphy*, *flourishing*, en pagina's met diverse *alfabetstijlen*. En natuurlijk heel veel stapsgewijze *oefeningen*.

NUR 476

9 789043 920728

www.kosmosuitgevers.nl

**KOS
M•S**

Kosmos Uitgevers,
Utrecht/Antwerpen