

© des Titels »Handlettering für alle!« (ISBN 978-3-86882-854-2)
2018 by mvg Verlag, Münchner Verlagsgruppe GmbH, München
Nähere Informationen unter: <http://www.m-vg.de>

WIE fängst **DU** AN WUNDERSCHÖNE
BUCHSTABEN *zu* zeichnen **TIPPS & TRICKS**
FINDE *DEINE* *inspiration* : **VIELE** **IDEEN**
KOMBINIERE **text** **UND** **HAND** **GESTALTE**
BILD **LETTERING** *Geschenk* **ANHÄNGER**
KREIDE **BANNER**
STIFT *UND* **FÜR ALLE!** **RAHMEN**
PAPIER **SKIZZEN**
IST ALLES : **SCHRITT** *für* **SCHRITT** *illustrationen*
was du : **ZUR** *schönen* **SCHRIFT**
BRAUCHST **KARIN LUTTENBERG** **FANG AN** **papier**
WARTEST *du* **NOCH** *fuel* *illustrations*
WARTEST **NOCH**

mvgverlag

ÜBER PAPERFUEL

6

HANDLETTERING FÜR ALLE!

Als kleines Mädchen hatte ich immer eine Feder und Papier bei mir – oder einen Volleyball. Damals zeichnete ich viel, ich ließ mich von den verschiedensten Objekten inspirieren, um mich zu verbessern. Ich zeichnete gerne verschiedene Comic-Figuren und Cartoons, meine Lieblingsfigur aber war Jiminy Cricket. Es ist also nicht überraschend, dass ich beruflich beim grafischen Design landete. Aber, um ehrlich zu sein, es brauchte einige Zeit bis dahin. Nach der Sekundarschule arbeitete ich ein Jahr lang in einer Grundschule, ein sehr angenehmer Beruf. Aber ich realisierte, dass ich in eine Sackgasse geraten war [aaargh!] und beschloss, an einer Fachschule grafisches Design zu studieren [Cibap]. Es war eine fantastische Schule, wo wir Tag für Tag an unseren kreativen Fähigkeiten arbeiten konnten, und nach meinem Abschluss fand ich auch sofort Arbeit. Dort lernte ich viel, beispielsweise die Arbeit mit Designprogrammen am Computer, wozu ich am

Cibap keine Gelegenheit hatte. Nach zehn Jahren Arbeit für zwei Werbeagenturen, beschloss ich, den Sprung in die Selbstständigkeit zu wagen und mein eigenes Unternehmen, das Studio Buskruit, zu gründen. Ich bin nun schon fast zehn Jahre selbstständig. Ich habe meine Entscheidung nie bereut und ich kann nur jedem raten, bei seinen Entscheidungen auf die Stimme seines Herzens zu hören. Als grafische Designerin beschäftige ich mich täglich mit Typografie, und es ist wunderbar, Texte von Hand zu zeichnen, und Entwürfe zu machen, die mit dem Computer nicht zu visualisieren wären. Mit dem Handlettering begann ich vor zwei Jahren, denn ich hatte das Gefühl, dass es notwendig war, mich auf die Wurzeln zu besinnen; einfach mit Bleistift und Papier zu arbeiten. Das macht mich wirklich glücklich, es gibt mir Energie und Inspiration für meine grafischen Designs und meine Illustrationen.

Dann lud ich meine Werke auf meinem Instagram-Account hoch. Zu Beginn hatte ich nur wenige Follower, aber ihre Zahl nahm schnell zu. Es ist einfach wundervoll, meine Arbeit mit einem so enthusiastischen Publikum teilen zu können. Das ist es, was Instagram leisten kann.

Ich begann auch, Postkarten und Poster unter dem Markenname Paperfuel zu veröffentlichen. Als ich meinen Webshop eröffnete, erhielt ich Anfragen von mehreren niederländischen Zeitschriften, etwa Flow, Linda Meiden und VT Wonen, die meine Arbeiten veröffentlichen wollten. Die Zeitschrift Flair gab mir den Auftrag, ihre Dezember-Nummer vollständig mit Paperfuel zu designen. Das war fantastisch!

Mit diesem Buch will ich auch Sie davon überzeugen, wie großartig Handlettering ist, und ich will Sie dazu inspirieren, es selbst zu versuchen und eigene Werke zu schaffen.

Alle meine Texte sind im Paperfuel-Stil gezeichnet, und einige sind nicht in Übereinstimmung mit den typografischen Normen gearbeitet. Ich setze Gefühle und Emotionen in meiner Arbeit ein und wende an, was immer sich in einem bestimmten Moment gut anfühlt.

Mit der praktischen Übung werden Sie Ihren eigenen Stil finden, die Menschen werden Ihre Arbeit als einmalig und individuell anerkennen. Arbeiten Sie mit dem Herzen und Sie werden die schönsten Werke schaffen.

KARIN LUTTENBERG

Sun ☀
after a perfect
-Summer
day ☀

Make ♥
today
AWESOME
➡

HI THERE
WE
EKE
ND

über **HANDLETTERING**

Handlettering ist die Kunst, Buchstaben zu zeichnen; aber wie unterhaltsam ist es, diese Kunst zu praktizieren? Handlettering ist nicht dasselbe wie Kalligrafie. Kalligrafie ist eine Form des Schreibens, während wir beim Handlettering Buchstaben wirklich zeichnen. Außerdem werden bei der Kalligrafie die Buchstaben in einem Zug mit einem Pinsel oder einer Kalligrafie-Feder gezogen, es werden also die dicken und die dünnen Striche in einer einzigen Bewegung geschrieben.

Aber zurück zu unserem Thema: Handlettering ist eine ideale Möglichkeit, etwas Einmaliges zu schaffen. Sie können die Buchstabenformen in einer bestimmten Größe entwerfen, Sie brauchen keinen existierenden Schriftsatz dafür. Sie können nach Ihrem eigenen Gefühl vorgehen. Altmodisch, romantisch, hart, was immer Ihnen in den Sinn kommt. Sie sind völlig frei in Ihren Entscheidungen. Eine großartige Inspirationsquelle sind alte

Firmenzeichen, die auf Emaille-Tafeln gemalt oder gedruckt sind. Diese Logos wurden häufig von Illustrationen begleitet. Ein handgeletterter Text ist in der Tat ein kleines Kunstwerk; und es handelt sich um eine Kunst, die in den letzten Jahren ein großes Comeback gefeiert hat. Viele Menschen nehmen sich gerne ab und zu eine Auszeit vom digitalen Zeitalter. Mit einem Stift, Papier und einem eigenen Stil können Sie etwas Einmaliges schaffen, wobei selbst Fehler einen hohen Stellenwert haben. Handlettering wird immer öfter verwendet. Sie können es auf Tapeten, Verpackungen, Hochzeitseinladungen, Tafelgeschirr und Buchumschlägen finden. Fallen Ihnen noch andere Anwendungen ein? Handlettering entwickelt sich durch stetiges Üben. Beschäftigen Sie sich zumindest eine Stunde am Tag mit Entwürfen, und Sie werden sehen, dass Sie Fortschritte machen. Setzen Sie die Tipps und Tricks dieses Buches um, mit der zunehmenden

Erfahrung werden Sie einschätzen können, was zu einem Entwurf passt und was nicht. Machen Sie, wozu Sie Lust haben; es gibt keine fixen Regeln, setzen Sie daher Ihre Fantasie ein und schaffen Sie etwas, das zum Text passt. Holen Sie sich aus Büchern und altem Verpackungsmaterial oder Dosen Inspiration und loten Sie aus, was für Gefühle bestimmte Texte bei Ihnen auslösen. Lassen Sie Schrift, Ornamente, Rahmen, Rundungen und Farben auf sich wirken.

In diesem Buch lasse ich Sie einen Blick auf meine Arbeitsabläufe werfen, und ich hoffe, dass meine Hinweise Ihnen einen Anreiz geben können, Ihre eigenen, authentischen Kunstwerke zu schaffen. Mischen Sie Texte mit Illustrationen, damit Ihre Texte noch besser zur Geltung kommen. Mit der Schritt-für-Schritt-Anleitung, die ich Ihnen in diesem Buch gebe, werden Sie sicherlich Erfolg haben!

IN NEED
OF COFFEE
AND YOU?

05/10/16 Kabin

DAS notwendige ZUBEHÖR

Sie benötigen nicht wirklich viel! Papier, Bleistift und Fineliner (ein dünner Filzstift) – und schon können Sie beginnen. Das Papier könnte eine Packung Kopierpapier zu 80 g/m² sein. Am Beginn können Sie jeden beliebigen Fineliner nehmen. Ich ziehe Fineliner von Micron vor. Sie haben Stiftspitzen in verschiedenen Größen, ich verwende normalerweise Größe 05 und 08. Diese Stifte sind von dauerhafter Qualität und besser als normale Fineliner, die durch das Papier »durchbluten« können. Der große Vorteil bei Micron-Finelinern ist, dass die Tinte nicht durchblutet, weil es sich um Tinte auf Pigmentbasis handelt.

sehr WICHTIG: **EIN**
→ **STIFT**

MEIN LIEBSTER
HÄRTEGRAD
IST

80 GRAMM
papier

= **H** = **RADIER
GUMMI**

DEN BENUTZ
ICH WIRKLICH
OFT!
WIE MAN SIEHT

EINEN
STAPEL
KOPIER
um viele SKIZZEN
ANZUFERTIGEN

verschieden
DICKE

MICRON FINELINER **05/08**
MIT WASSERFESTER
TINTE

DIESE Materialien
SIND ZUM EXPERIMENTIEREN
→

EIN
KALLIGRAPHIE
STIFT MIT
DICKER
UND DÜNNER
SPITZE

eine
FEDER
damit DÜ
LEICHT **DICKE** schwarze Tinte
und DÜNNE LINIEN zeichnen kannst

Ein weißer
GEL STIFT um auf
SCHWARZEM PAPIER
ZU SCHREIBEN

KREIDEstift, UM
EINER TAFEL 'AUF'
ZU SCHREIBEN

INSPIRATION

Inspiration können Sie von überall beziehen, vom dem Moment an, in dem Sie am Morgen die Augen öffnen. Die Sonne dringt durch die Vorhänge, die schöne kleine Nachtlampe, ein Traum, an den Sie sich erinnern, die Musterung Ihrer Bettwäsche ... In der Folge finden Sie einige Dinge, die mich inspirieren.

I will
be loving
you till
we're 70

LIEDTEXTE

Ich liebe Musik! Sie ist für mich sicherlich die wichtigste Bezugsquelle von schönen Texten; wie dieser Text links aus dem Lied *Thinking Out Loud* von Ed Sheeran.

DIE JAHRESZEITEN

Sommer, Winter, Herbst und Frühling. Die Jahreszeiten inspirieren zu so vielen schönen Texten. Der Text rechts ist das Hintergrundbild meines Desktops.

THIS
Monday
WAS
PRETTY
GOODS

Dark is
the sky when the
sun sets down
after a perfect
summer
day

DIE WOCHENTAGE

Fällt Ihnen nichts ein? Denken Sie sich einen netten Spruch aus, der mit den Wochentagen zu tun hat.

NATUR

Ich liebe es, Spaziergänge zu machen, wenn das Wetter schön ist. Es hat wirklich positive Auswirkungen auf die Kreativität. Links können Sie die Zeichnung einer Pflanze sehen, die sehr grafisch in ihrer Form ist; ich gehe täglich an ihr vorbei.

ESSEN

Essen Sie! Wieder eine Beschäftigung, die sich täglich wiederholt (oder wiederholen sollte ...!) Da gibt es so viele Dinge zu zeichnen! Versuchen Sie, eine Paprika zu zeichnen, Lauch oder Zwiebel, dazu ein süßer Text, was Sie kochen, oder ein Rezept, das gerade schiefgegangen ist.

SPORT

Zur Zeit spiele ich viel Tennis und bin völlig hingerissen. Früher verfolgte ich mit meiner Mutter alle Grand-Slam-Turniere, vor allem, wenn Andre Agassi spielte. Damals spielte ich Volleyball, nicht Tennis, ich begann erst vor zehn Jahren mit dem Tennisspielen.

ALLES KANN ZU INSPIRATION WERDEN

In der Folge finden Sie einige weitere Inspirationsquellen. Ich hoffe, Sie können erkennen, dass alles zur Inspiration werden kann, und hoffe, dass Sie sie sowohl in den großen als auch in den kleinen Dingen finden können.

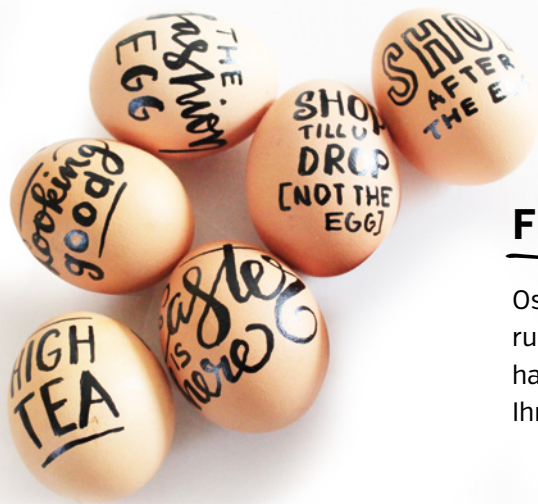
MEIN FREUND

Mein Freund ist ein Experte im Verdrehen von Texten. Meist kennt er die richtigen Texte freilich gar nicht. Im Radio diskutierten einige DJ darüber, und sie meinten, dass das ein Zug ist, der allen Männern eigen ist. Aus *Remember the promise you made* (Erinnere dich an dein Versprechen) von Cock Robin machte er *Remember the pommes you made* (Erinnere dich an deine Pommes).

GEWALT

Die Ereignisse, die Sie wirklich schocken. Gewalt ist keine erfreuliche Inspirationsquelle, aber ein Text oder eine Zeichnung können Ihnen helfen, damit umzugehen.

FEIERTAGE

Ostern und Weihnachten sind eine ideale Zeit für Verzierungen. Denken Sie sich einige persönliche Texte aus, dann haben Sie etwas Einmaliges am Frühstückstisch oder auf Ihrem Weihnachtsbaum.

DIE BUCHSTABEN

Am Anfang ist der Buchstabe! Buchstaben werden auch Schriftsätze genannt und existieren in allen Formen und Größen. Wir beginnen mit drei grundlegenden Schriftsätzen, mit denen Sie experimentieren können. Es ist wichtig, dass wir wissen, wie die Grundform gezeichnet wird. Üben Sie verschiedene Alphabete, sodass Sie sie zum Schluss auswendig zeichnen können. Wenn Sie die Grundlagen gemeistert haben, können Sie in der Folge bei den Buchstaben Ihre eigene »Handschrift« entwickeln.

SERIFEN

»Serif« kommt aus dem Französischen. Damit ist gemeint, dass eine kleine Linie gemacht wird, um den Hauptstrich eines Buchstaben abzuschließen. Dieser Schrifttyp wird oft in Büchern verwendet, weil die kleinen Linien das Lesen stark erleichtern.

SERIFENLOSE BUCHSTABEN

Das kommt auch aus dem Französischen. »Sans« bedeutet ohne. Dieser Schriftsatz wird oft auf Websites verwendet, da es auf digitalen Bildschirmen leichter ist, die Buchstaben ohne die Querstriche am Ende zu lesen.

DEKORATIVE BUCHSTABEN

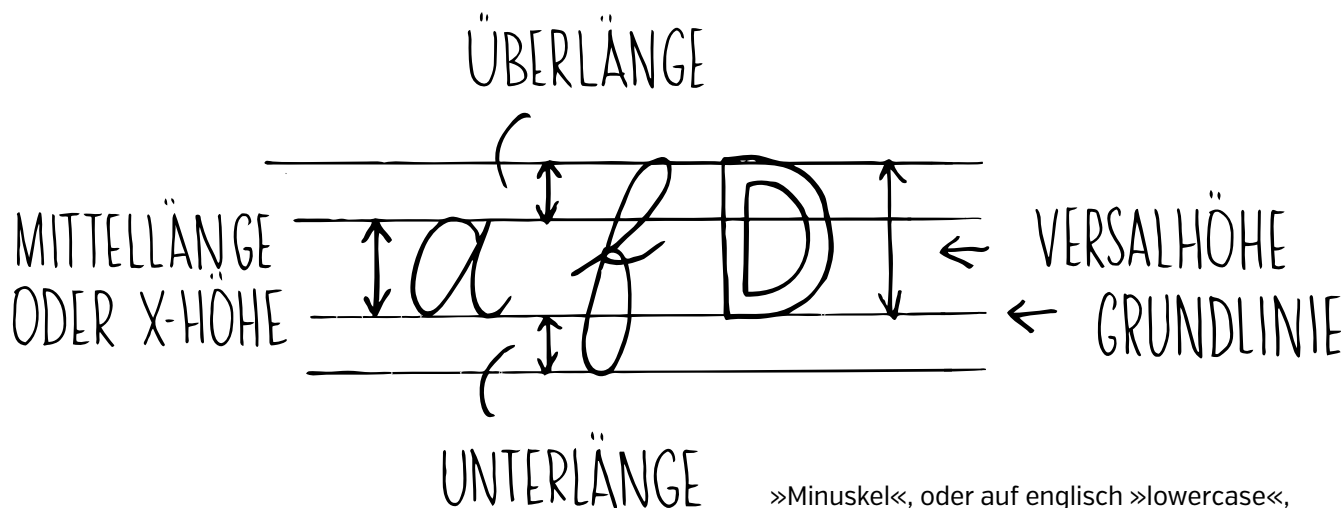
Dekorative Buchstaben sind unserer geschriebenen Schrift am nächsten, aber wenn Sie sie zeichnen, können Sie sie noch liebevoller gestalten.

BUCHSTABENHÖHE

Die Buchstabenhöhe gibt die Größe der Buchstaben an. Früher war das der Hauptstrich des Buchstabens, das typografische Maßsystem waren Punkte.

Schriftsatz

Im grafischen Design wird das Wort Schriftsatz für verschiedene Buchstabentypen verwendet.

Ein anderer Ausdruck für Großbuchstaben ist Majuskel, im Englischen auch »uppercase«. Die Majuskeln datieren in die römische Zeit, in Wahrheit gehen sie aber auf die griechischen Buchstaben zurück.

UPPERCASE

»Minuskel«, oder auf englisch »lowercase«, sind andere Ausdrücke für Kleinbuchstaben. Die englischen Ausdrücke gehen auf die Zeit zurück, als im Buchdruck noch mit Bleitypen gearbeitet wurde. Die Buchstaben wurden in Fächer eingeordnet. Die Majuskeln wurden im oberen Fach gespeichert, die kleineren Buchstaben aber (was für eine Überraschung!) im unteren Fach.

LOWERCASE

SERIFENLOSES ALPHABET

A B C D E F G H I

J K L M N O P Q R

S T U V W X Y Z

A B C D E F G H I

J K L M N O P Q R

S T U V W X Y Z

Oben sehen Sie das Alphabet in einfachen Großbuchstaben. Um sie zu zeichnen, können Sie mit den Umrisslinien beginnen. Danach können Sie sie füllen.

Das Alphabet links ist in einem schönen, schmalen Schriftsatz geschrieben. Sie können die vertikalen Linien des Buchstaben verdicken, aber wenn Sie nur üben wollen, können Sie diese Möglichkeit verwerfen.

SERIFEN-ALPHABET

Wie Sie sehen, passieren die Buchstaben mit Rundungen die Grundlinie ein wenig. Auf diese Weise wirkt es, als hätten sie dieselbe Größe wie die geraden Buchstaben.

Üben Sie die Serifen! Der Schriftsatz rechts lässt leere Flächen in den Buchstaben. Wenn Sie wollen, können Sie sie anmalen beziehungsweise mit Streifen oder Punkten füllen.

