

Natascha Safarik

hand lettering

& Moderne
Kalligrafie

für
Einsteiger

mitp

Inhalt

Einleitung	11
Was dich in diesem Buch erwartet	12
1 Grundbegriffe	14
1.1 Lettering	16
1.2 Kalligrafie	17
1.3 Hybridform	18
Faux Calligraphy	18
1.4 Typografie	19
1.5 Type Design	19
1.6 Material: Kalligrafie-Federn	20
1.7 Schriften	23
Schreibschriften/Script	23
Druckschrift/Druckbuchstaben	23
1.8 Die Anatomie der Schrift	25
2 Kalligrafie mit dem Buntstift	29
2.1 Material	30
Bleistifte	30
Papier	32
Andere Materialien	33
2.2 Erste Schritte	34
Bleistiftmine	34
Grundstriche	35
2.3 Kleinbuchstaben	37
Gruppe 1: Bögen i n m u v w t	37
Gruppe 2: Ovale o a d c	38
Gruppe 3: Unterlängen g j q y p	39
Gruppe 4: Oberlängen l h b k f	40
Gruppe 5: Spezielle Buchstaben e r s x z	41
2.4 Großbuchstaben	42
Großbuchstaben mit vertikaler Basis	42
Runde Großbuchstaben	44
Buchstaben mit Anfangsoval	45
Buchstaben mit Diagonalen	47

2.5	Spielereien	50
	Druck	50
	Farbe	50
3	Spitzfeder-Kalligrafie	55
3.1	Einführung	56
3.2	Das Material: Federn	57
	Meine Empfehlungen für Federn	59
3.3	Das Material: Federhalter	62
	Anatomie des Federhalters	62
	Empfehlungen	65
3.4	Das Material: Tinte	66
	Die beste Übungstinte: Walnusstinte	66
	Die besten schwarzen Tinten	66
	Die besten wasserfesten Tinten	67
	Die beste weiße Tinte	67
	Farbige Tinten	67
	Andere Medien	68
	Tinten-FAQ	69
3.5	Das Material: Papier	70
	Schreiben auf strukturiertem Papier	70
	Schreiben auf handgeschöpftem Papier	71
	Das beste Übungspapier	71
	Das beste Papier für fertige Werke	72
	Das beste bunte Papier	72
	Spezielle Papiere	73
3.6	Material: Weitere nützliche Dinge	74
3.7	Los geht's	75
	Die Feder vorbereiten	75
	Feder in den Federhalter stecken	77
	Papier einrichten	78
	Linkshänder:in	80
	FAQ Papier einrichten	81
	Arbeitsplatz einrichten	81
3.8	Die Grundstriche	82

3.9	Kleinbuchstaben	86
	Buchstaben mit Bögen und Wellen: i n m u v w t	87
	Buchstaben mit Ovalen: Gruppe o a d c e	91
	Buchstaben mit Unterlänge: Gruppe j g q y p	93
	Buchstaben mit Oberlänge: Gruppe l b h k f	95
	Gruppe s r x z	99
	Kleinbuchstaben verbinden	101
	FAQ Kleinbuchstaben	104
3.10	Großbuchstaben	106
	Gruppe mit Stamm-Strich: T F P R B	108
	Gruppe U Y V W	109
	Gruppe O Q C G	111
	Gruppe S E	112
	Gruppe I J K H Z	113
	Gruppe L D X	115
	Gruppe N M A	116
3.11	Zahlen	118
3.12	Satzzeichen und Sonderzeichen	119
3.13	Kleinbuchstaben und Großbuchstaben verbinden	120
3.14	Variationen	122
	Buchstabenformen	124
	Bouncing.....	124
	Buchstabenvariationen	125
3.15	Zusatzalphabet	127
	Grundstriche.....	127
3.16	Weitere Künstler:innen	131
4	Brush Lettering	133
4.1	Einleitung	134
4.2	Material	134
	Stiftempfehlungen	134
	Papierempfehlungen	134
4.3	Grundlagen	136
	Grundstriche	137
4.4	Kleinbuchstaben	139
	Buchstaben mit Bögen und Wellen: i n m u v w t	139
	Buchstaben mit Ovalen: Gruppe o a d c e	140
	Buchstaben mit Unterlänge: Gruppe j g q y p	142
	Buchstaben mit Oberlänge: Gruppe l b h k f	143
	Gruppe s r z x	144

4.5	Großbuchstaben	146
	Grundlagen	146
	Gruppe U Y V W	147
	Gruppe T F P R B	148
	Gruppe I J H K Z	149
	Gruppe O Q C G	150
	Gruppe L D X	151
	Gruppe S E	152
	Gruppe N M A	153
4.6	Zusatzalphabet	155
4.7	Weitere Künstler:innen	156
5	Faux Calligraphy	159
5.1	Einführung	160
5.2	Material	160
5.3	Form der Schattenstriche	161
5.4	Position der Schattenstriche	163
5.5	Kleinbuchstaben	166
	Buchstaben mit Ovalen: Gruppe a o d c e	166
	Buchstaben mit Unterlänge: Gruppe j g q y p	167
	Buchstaben mit Oberlänge: Gruppe l b h k f	168
	Buchstaben mit Bögen und Wellen: m n u v w i	169
	Spezielle Buchstaben: r s t x z	170
5.6	Großbuchstaben	172
5.7	Weitere Künstler:innen	177
6	Handlettering	179
6.1	Einleitung	180
6.2	Schriftklassen	181
	Serifenschriften	181
	Serifenlose Schriften (Sans Serif/Grotesk)	182
	Gebrochene Schriften	182
6.3	Material	183
	Stifte	183
	Stifte, Upgrade	183
	Papier	183

6.4	Methoden	184
	Kalligrafisch vorschreiben	184
	Aufbauen	186
	Zeichnen & Konstruieren	189
	Verzierungen und kreative Details	190
6.5	Basic-Alphabete	194
	Serifenloses Alphabet	194
	Serifen-Alphabet	199
6.6	Weitere Künstler:innen	207

Index	208
--------------------	------------

Einleitung

Als ich mit der Spitzfeder-Kalligrafie und dem Lettering begonnen habe, waren diese Themen, insbesondere die Kalligrafie, im deutschsprachigen Raum noch relativ unbekannt. Im amerikanischen Raum und auch in Städten wie Paris und London kam diese Kunstform damals gerade an, und so habe ich mir Material aus den USA und aus Japan importiert, habe alte Bücher in verschiedenen Sprachen studiert und bin quer durch die Welt geflogen, um dieses wunderbare Handwerk von den Besten zu erlernen.

In Österreich war ich die Erste, die das Gewerbe »Kalligrafie« angemeldet hat. Ich wurde skeptisch beäugt; inzwischen lebe ich vom Schreiben.

Die Themen Lettering und Kalligrafie sind inzwischen so sehr miteinander verwoben, dass es mir ein Bedürfnis ist, Klarheit zu schaffen. Daher ist dieses Buch entstanden, das beide Themen behandelt, aber vor allem auch die Unterschiede aufzeigt.

Ich möchte dir im Folgenden zeigen, was ich mir einst auf der ganzen Welt zusammensuchen musste. Ich wünsche mir, dass du aus meinen Erfahrungen und Fehlern lernst. Ich hoffe, dass ich dir den Einstieg in die wunderbaren Themenbereiche Lettering und Kalligrafie erleichtere und dass du damit genauso viel Spaß hast wie ich.

Deine Natascha

Was dich in diesem Buch erwartet

In diesem Buch stelle ich dir verschiedene Techniken und Werkzeuge vor, sodass du von Grund auf lernst, schöne und ausgewogene Schriften zu schreiben und zu zeichnen. In jedem Kapitel zeige ich dir anhand eines Schreibwerkzeugs Hintergrund und Aufbau der Buchstaben und du lernst Schritt für Schritt, wie du diese schreibst oder zeichnest. Du kannst das Buch von vorne bis hinten durcharbeiten (meine Empfehlung!) oder dir einfach die Kapitel herauspicken, die dich interessieren, und direkt dort einsteigen.

Kapitel 1: Grundlagen

In diesem Kapitel erläutere ich dir die Begriffe, die dich das restliche Buch über begleiten werden. Du lernst den Unterschied zwischen Kalligrafie und Lettering kennen und erhältst einen Einblick, welche Schriften du mit den verschiedenen Werkzeugen schreiben kannst.

Kapitel 2: Kalligrafie mit dem Bunt- und Bleistift

In diesem Kapitel lernst du eine lebendige Schreibschrift kennen, die mit Blei- oder Buntstift geschrieben wird. Du erhältst hier einen ersten Einstieg in die Kalligrafie. Ich habe hierfür gezielt einen Blei- oder Buntstift gewählt, weil dies ein Schreibwerkzeug ist, mit dem du sicher schon geschrieben hast. Auf diese Weise ist der Einstieg in die Kalligrafie besonders einfach, weil du

dich direkt auf das Schreiben konzentrieren kannst, ohne dich gleichzeitig auch noch an ein neues Schreibwerkzeug gewöhnen zu müssen. Ich empfehle dir deshalb, dieses Kapitel nicht zu überspringen.

Kapitel 3: Kalligrafie mit der Spitzfeder

Dieses Kapitel lehrt dich die Kalligrafie mit der Spitzfeder. Auf dem Alphabet in diesem Kapitel basieren viele moderne Handlettering-Stile und auch Brush Lettering.

Kapitel 4: Brush Lettering

Wenn du nicht nur Druckschriften, sondern auch Schreibschriften learnen möchtest, sind Grundkenntnisse mit dem Brush Pen oder der Spitzfeder unerlässlich. Daher gebe ich dir in diesem Kapitel eine kurze Einführung in den Umgang mit diesem Werkzeug.

Kapitel 5: Faux Calligraphy

Die Faux Calligraphy ist eine Hybridform aus Kalligrafie und Lettering. Du zeichnest Buchstaben, die auf der Spitzfeder-Kalligrafie aufbauen und so aussehen, als wären sie mit der Spitzfeder oder dem Brush Pen geschrieben worden.

Kapitel 6: Handlettering

Hier erkläre ich dir die Grundbegriffe des Handletterings und zeige dir anhand von ein paar Alphabeten, wie du selbst Handlettering-Buchstaben und -schriften umsetzt.