

Geh auf **LETTERING REISE**

HEATHER MARTINEZ

Vorwort von Avril Orloff

DIE LETTERING REISE BEGINNT...

**Dieses Buch
gehört:**

1. Auflage 2022

Amerikanische Originalausgabe erschien 2019.

Titel "Take a Lettering Journey" Copyright © 2019 Heather Leavitt Martinez

Alle Rechte vorbehalten. Buchstaben können referenziert und handgeschrieben werden, ansonsten darf kein Teil dieser Publikation ohne ausdrückliche Genehmigung der Autorin in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise elektronisch oder mechanisch vervielfältigt oder übertragen werden, weder mittels Fotografie, Aufzeichnung noch mithilfe eines anderen Datenspeicher- oder Datenabfragesystems, ausgenommen kurzer Zitate in kritischen Artikeln oder Rezensionen.

Verfasst und illustriert von Heather Leavitt Martinez

Titelbild von Kyla Jenkinson, www.photodivine.com

ISBN-13: 978-3-940315-31-1

www.LetsLetterTogether.com

**Dieses Buch ist all jenen gewidmet,
die Marker verwenden, um das gegenseitige
Verständnis zu verbessern. Es ist ein Buch
für all diejenigen, die Menschen ermutigen
bahnbrechende Gespräche zu führen, indem sie
Raum für den Erfolg anderer schaffen.**

Du kennst dich selbst am besten.

AR

ARCHITECT

23
44 47
0 56

& & &

M

J K K

INHALTSVERZEICHNIS

Gedanken der Autorin	7
Vorwort	8
Einleitung	9

Schnapp dir deine Marker!

Das Handwerkszeug	11
Anatomie der Markerspitzen	12
Markergriff	13

Lettering stile

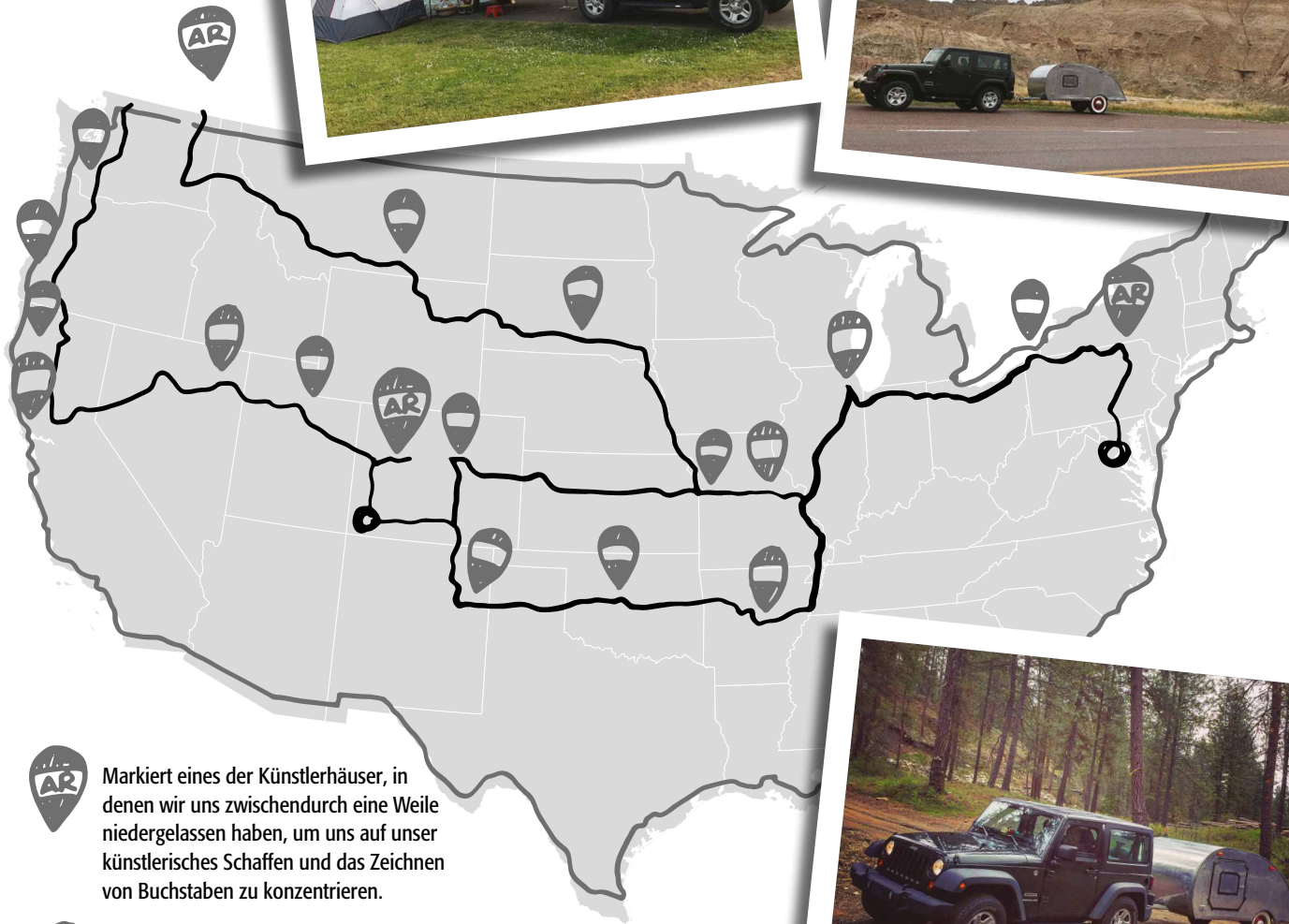
Brick	14
Niagara	36
Marquee	42
Wacky Western	46
National Parks	70
Harbor	82
Clock Face	88
Architect	104

Nutze sie!

Übungen	108
Hierarchie	110
Noch mehr Lettering-Quellen	113
Anatomie eines Buchstabens	114
Glossar	115
Ende	116
Verzeichnis der vorgestellten Künstler	117
Danksagungen	119
Kolophon	120

Lasst uns gemeinsam lettern!

Kostenlose Vorlagen stehen zum Download auf www.LetsLetterTogether.com/resources bereit.

Markiert eines der Künstlerhäuser, in denen wir uns zwischendurch eine Weile niedergelassen haben, um uns auf unser künstlerisches Schaffen und das Zeichnen von Buchstaben zu konzentrieren.

Markiert andere Stationen auf unserer Route.

Mehr über unsere Reise quer durch das Land findest du auf www.OnTheRoadWithFlo.com

Flo auf dem Weg durch Nordamerika, unter anderem mit Zwischenstopps in den South Dakota Badlands, jenseits der kanadischen Grenze und an der Küste Oregons.

GEDANKEN DER AUTORIN

Dieses Buch erzählt von meiner Reise und meiner Suche nach Inspiration und beschreibt die Buchstaben, die entlang des Wegs aus dieser inspirierenden Erfahrung entstanden sind.

Kurz nach den US-Wahlen 2016 machte ich mich auf den Weg und verließ Washington DC und die große Gemeinschaft der Visualisierer, unter anderem auch meine liebgewonnenen Kollegen aus dem Visioneering-Team von OGSystems. Diese rein wertebasierte Entscheidung veranlasste mich dazu, meinem Traum zu folgen und mein Leben künftig als Künstlerin, unabhängige Visualisiererin und Coach zu gestalten.

So machten wir uns, das heißt mein Ehemann Ray und ich, auf zu einer Reise quer durch das Land, auf der wir immer wieder Zwischenstopps in Künstlerhäusern einlegten und unzählige Nächte in einem 1947 Teardrop-Camper namens Flo verbrachten.

Unterwegs sog ich auf jedem Halt begierig alle sich bietenden Inspirationen in mich auf und bei jeder nur erdenklichen Gelegenheit zog ich das HANDS ON-Poster von Neuland heraus und bat Ray, ein Foto zu schießen, um die Essenz dieser besonderen Szene für später einzufangen. Bei den vielen Recherchen zu unseren Stationen entdeckten wir immer wieder neue Buchstabenformen in Büchern, online und auf Schildern, woraus dann entlang unserer Route nach und nach neue Buchstabenformen entstanden. Ich fand recht schnell heraus, dass sich fast jeder Lettering-Stil, den ich entdeckte, mit den Werkzeugen, die wir als Visualisierer verwenden, in einfach wiederholbare Striche zerlegen lässt.

Unsere Reise war das größte Abenteuer unseres Lebens, die Lettering-Reise ist jedoch noch lange nicht zu Ende. Ich bin nur so weit gekommen, weil ich mich stets an Größeren orientiert habe, und ich vermute, als Visualisierer hast du das ebenfalls getan. Die Arbeit eines Schreibers beginnt ganz von vorne als Lehrling; glücklicherweise gibt es in unserer Sparte eine Fülle erfahrener Experten, die ihr Fachwissen gerne mit uns teilen und uns die Möglichkeit bieten, unser Know-how zu vertiefen, Fähigkeiten zu entwickeln, die den Kunden Mehrwert zu bringen, und nicht zuletzt denjenigen in führenden Positionen zu Diensten zu sein, die große Veränderungen herbeiführen können. Mein Beitrag dieser Lettering-Tipps umreißt nur eine winzige Facette der Fähigkeiten, die man braucht, um seinen Job gut zu machen. Als bekennende lebenslang Lernende freue ich mich darauf, dich

irgendwann in den Workshops – sowohl in meinen als auch in anderen – zu treffen.

In diesem Buch findest du zahlreiche Fotos, die wir während unserer Reise durch das Land aufgenommen haben, außerdem die empfohlenen Werkzeuge zur Gestaltung der Buchstaben, praktische Schnellreferenztabelle, die dir dabei helfen zu ermitteln, wann und wo die Stile eingesetzt werden können, sowie unzählige Musterbeispiele gespickt mit meinen Notizen und Anmerkungen zur Gestaltung der Buchstaben. Ich habe Avril gebeten, das Vorwort zu schreiben, weil sie in unserer Sparte als die Königin des Lettering gilt. Ich hatte das große Vergnügen, diese Lettering-Stile mit einigen unserer Fachkollegen zu teilen und sie waren so großzügig mir zu verraten, wie sie sie verwendet haben. Ich bin daher sehr stolz, ihre Arbeiten in diesem Buch präsentieren zu können und ich hoffe, dass in meinem nächsten Buch vielleicht auch deine Arbeiten zu finden sein werden!

Und auch wenn unsere Lettering-Reisen in unterschiedliche Richtungen weitergehen, hoffe ich, dass sich unsere Wege dann und wann kreuzen, damit wir gemeinsam letters können. Denke daran, immer genügend Tinte im Marker und viel Übungspapier bereitzuhalten und vergiss nicht, die Buchstaben während des Designprozesses zu visualisieren. Wir Visualisierer haben eine wichtige Aufgabe zu erledigen. Sorgen wir dafür, dass unsere Buchstaben dabei möglichst gut aussehen!

Deine Lettering-Freundin,
Heather

Aufnahme oben
Tee Pee Junction
US Highway 24, Lawrence, Kansas

Dieses Wahrzeichen ist eine bedeutende Sehenswürdigkeit ganz in der Nähe von dem Ort, an dem ich aufgewachsen und aufs College gegangen bin.

VORWORT

von Avril Orloff

Seit ich schreiben gelernt habe, bin ich von Buchstaben fasziniert. Als Kind war mein Lieblingsbuch aus der Bücherei *The Art of Freehand Lettering* (übersetzt in etwa „Die Kunst des Freihand-Lettering“). Ich habe es so oft ausgeliehen, dass es öfter bei mir zu Hause, als in der Bücherei stand, und ich habe unzählige Stunden damit verbracht, Buchstaben mit Serifen, ohne Serifen sowie Buchstabenformen in Script und Old English in meine Skizzenbücher abzumalen. In der Highschool war ich diejenige, die stets für alle Plakate, Schilder und Theaterprogramme zuständig war – also für so ziemlich alles, was Buchstaben enthielt. Ich erfand phantasievolle Schriftbilder, kritzelte Alphabete auf meine Prüfungen, verwandelte Buchstaben in Bilder und fotografierte handgeschriebene Schilder auf der ganzen Welt. Seit 2006 bin ich als Graphic Recorderin tätig und genieße den Ruf, besonders gute Schriftfertigkeiten zu besitzen. Heather nennt mich „The Lettering Queen“, also die Königin des Lettering (auch wenn ich dagegen bei jedem Treffen Einwand erhebe).

Aber wenn ich die Königin des Lettering bin, dann ist Heather Leavitt Martinez die Göttin des Lettering (Ja das bist du Heather – Widerrede zwecklos!), weil Heather nicht nur über herausragende Schreibkünste verfügt, sondern auch über einen unersättlichen Drang, diese Fähigkeiten zu perfektionieren und immer weiter zu lernen. Außerdem ist ihre Großzügigkeit, ihr Wissen mit anderen zu teilen, legendär. Das spiegelt sich auch in ihrem Online-Angebot wider: Man könnte glatt ein Meister werden, nur indem man sich ihre Videos ansieht und die dort gezeigten Beispiele übt. Darüber hinaus gibt sie persönliche Workshops voller Tipps, Tricks und detaillierten Anleitungen für die Gestaltung verschiedener Buchstabenformen und stellt Muster und massenweise Informationsblätter zum Üben bereit. Das weiß ich zufällig ganz genau. Ich habe nämlich an ihren Workshops teilgenommen, sowohl online als auch an den persönlichen Kursen, und jedes Mal eine Unmenge neuer Dinge übers Lettering gelernt. Mir wurde außerdem die große Ehre zuteil, als Gastlehrerin in ihrer Serie

„*Lettering with the Masters*“ aufzutreten, in der sie einige der Besten aus diesem Metier zusammenbrachte, um ihre Erfahrungen weiterzugeben. Nur ein weiteres Beispiel für Heathers großes Herz. (Und eine schamlose Werbung für die Serie, die man sich wirklich nicht entgehen lassen sollte!)

Deshalb behaupte ich: Heather ist die Göttin des Lettering. Obwohl wir beide verrückt nach Buchstaben sind und unser Handwerk sehr ernst nehmen, ist mein Ansatz eher: „Oh, mal sehen, wie es dieses Mal aussieht“, während Heather ganz systematisch, konsequent und präzise Zusammenhänge zwischen dem, was sie tut, und dem, wie sie es tut, herstellt. Deshalb sehen ihre Buchstaben immer genau so aus, wie sie aussehen sollten, und deshalb sind ihre Techniken auch so leicht übertragbar.

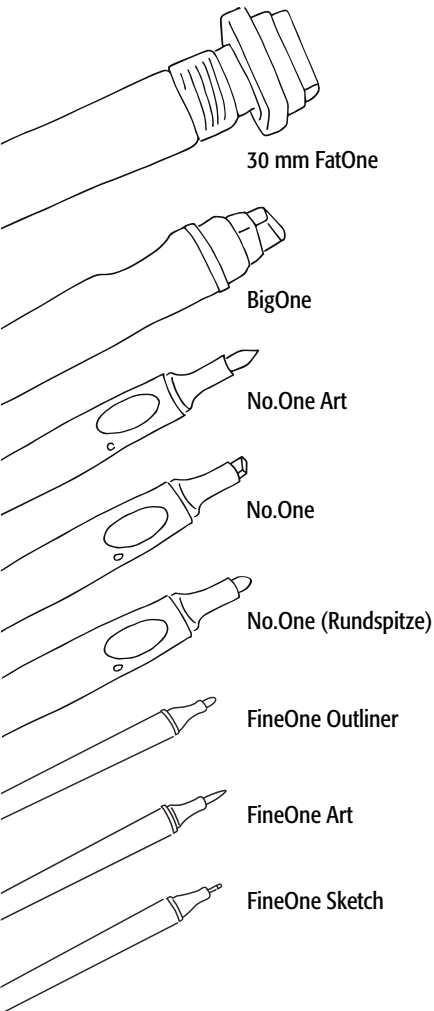
Ich freue mich wirklich unglaublich, dass Heather dieses Buch für Visualisierer geschrieben hat. Lettering ist ein so wichtiger Teil unseres Handwerks und auf diesen Seiten findest du nicht nur eine Unmenge an Buchstabenformen, die du deiner Palette hinzufügen kannst, sondern auch alle nötigen Informationen, um sie selbst auszuarbeiten – von den zu verwendenden Markern, den Merkmalen und der Struktur des Lettering bis hin zu einer schnellen Arbeitsweise (extrem wichtig für Visualisierer!), all das großzügig gespickt mit Beispielen aus den Arbeiten verschiedener Künstler und unterhaltsamen Geschichten ihrer typographischen Reisen.

Ich bin mir sicher, dass dieses Buch für mich denselben Stellenwert haben wird, wie *Freehand Lettering* als Kind für mich hatte – und ich weiß, dass es sich schnell in die stetig wachsende Liste der Bücher einreihen wird, die Visualisierer ganz einfach haben müssen.

Und jetzt ... schnappen wir uns unsere Marker und stürzen wir uns ins Vergnügen!

EINLEITUNG

Verwendete Marker:

Für wen ist dieses Buch?

Dieses Buch wurde mit dir, dem Visualisierer/der VisualisiererIn, im Hinterkopf geschrieben:

- Graphic Recorders
- Graphic Facilitators
- Skizzenzeichner
- Jeder, der für seine Arbeit oder Schulungen Flipcharts oder Whiteboards verwendet
- Lettering-Künstler
- Glyphophile, die Marker verwenden
- Jeder, der Spaß haben möchte!

Du kannst diese Lettering-Stile gerne für deine Arbeit nutzen.

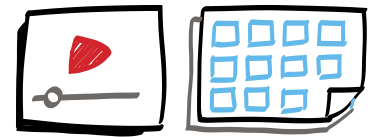
Dieses Buch dient dir dabei als Leitfaden.

Und so geht es ...

Jedes Kapitel in diesem Buch enthält Vorschläge, welche Marker du verwenden kannst (links abgebildet), sowie Hinweise zu den Eigenschaften jedes Lettering-Stils anhand von drei Skalen (unten abgebildet). Dies dient als Orientierungshilfe zur Auswahl des geeigneten Lettering-Stils für die jeweilige Aufgabe. Manche Buchstaben lassen sich schnell und einfach schreiben, während andere wiederum etwas Zeit benötigen, bis man sie richtig hinbekommt. Wie lange es dauert, bis du die einzelnen Stile beherrscht, hängt davon ab, wie zielstrebig du übst.

Denke daran ...

Beim Lettering mit Markern muss man sich, vor allem wenn man schnell schreibt, mit Unvollkommenheiten abfinden. Das sind alles handgeschriebene Buchstaben, sie sind daher niemals vollkommen perfekt. Dazu kommt die Schreibgeschwindigkeit und die Tatsache, dass sich die Filz-/Nylonspitzen mit der Zeit abnutzen, du hältst somit ein Schreibwerkzeug in der Hand, das eine eigene Persönlichkeit besitzt. Mein Rat an dich ist: „Lerne spielerisch damit zu arbeiten und erfreue dich an den Ergebnissen“.

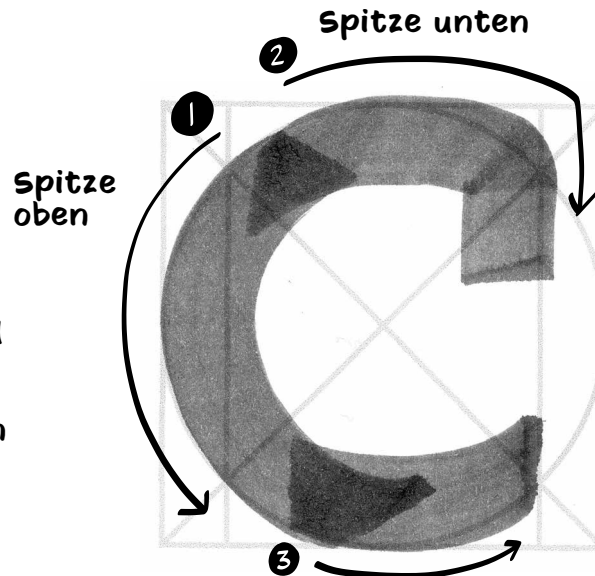

Wenn du eines dieser Symbole siehst, findest du weitere Lettering-Quellen unter: www.LetsLetterTogether.com/resources; Hier findest du Informationsblätter im PDF-Format, Videos und viele weitere Lettering-Tipps zum Herunterladen.

In diesem Buch wirst du immer wieder auf Sätze stoßen, in denen ich mich auf von mir unterrichtete *Lettering-Stile* und *Kurse* beziehe – diese sind *kursiv* gesetzt.

Auf die Winkel der Markerspitzen und Überlappungen an den Anfangs- und Endpunkten achten

Serife nur an der Innenseite/nur obere Endung

Im Auslauf Spitze nach oben

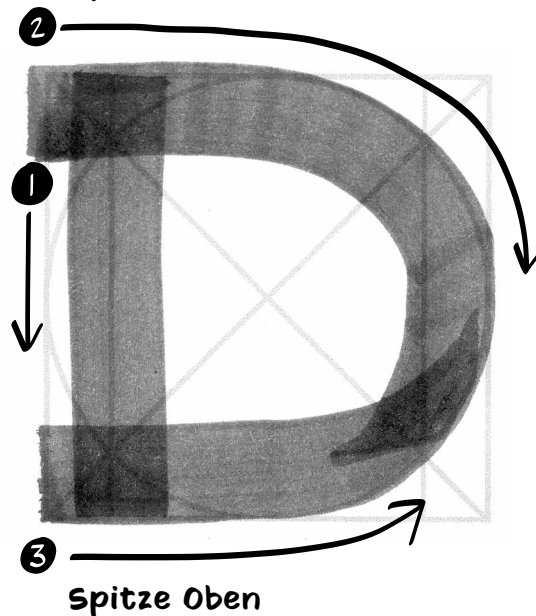
Ein wichtiger Hinweis zur Strichreihenfolge und Strichrichtung:

Ich zeige hier, wie ich diese Buchstaben auf Grundlage meiner eigenen Erfahrungen zeichne, aber natürlich kannst du auch eine andere Strichreihenfolge nutzen, um deine Buchstaben zu kreieren. Wenn du der Ansicht bist, dass deine Formen mit deiner Methode gleich gut oder noch besser werden, musst du natürlich nicht meine Methode übernehmen.

Ein kleiner Hinweis für Linkshänder:

In den meisten Fällen wird es besser sein, deine Striche zu ziehen und nicht zu schieben. Du kannst versuchen, in die entgegengesetzte Richtung wie hier angegeben zu arbeiten, möglicherweise fühlt sich das für dich besser an. Dies wird bei den meisten Querstrichen und horizontalen, diagonalen und gebogenen Strichen der Fall sein. Achte auch auf die Position der Spitze und darauf, was sich für dich am angenehmsten anfühlt.

Spitze unten

Der Innenseite des Kreises folgen

Das ist ein großer, langer runder Zug ...

Mach langsam!