

Alfabeti
calligrafici
CREATIVI

Thy Doan Graves

UN LIBRO QUARTO

Titolo originale: HAND LETTERING

Copyright © 2017 by Quarto Inc.

Senior editor: Chelsea Edwards

Impaginazione: Emma Clayton

Assistente editoriale: Danielle Watt

Ricerca immagini: Sarah Bell e
Susannah Jayes

Direttore artistico: Caroline Guest

Grafica: Martina Calvio

Direttore creativo: Moira Clinch

Editore: Paul Carlslake

Per l'Italia © 2017 Il Castello srl
via Milano 73/75 - 20010 Cornaredo (MI)
Tel. 0299762433 - Fax 0299762445
e-mail: info@ilcastelloeditore.it
www.ilcastelloeditore.it

Direzione generale: Luca Belloni
Direzione editoriale: Viviana Reverse

Tutti i diritti sono riservati. La riproduzione,
anche parziale, di testi, fotografie e disegni,
sotto qualsiasi forma, per qualsiasi uso
e con qualsiasi mezzo, compresa la fotocopiatura
sostitutiva dell'acquisto del libro, è rigorosamente
vietata. Ogni inadempienza e trasgressione
saranno perseguite ai sensi di legge.

Traduzione: Marianna Sala
Revisione a cura della redazione de Il Castello srl
Elaborazione testi a computer: Elena Turconi

Separazione dei colori: Cypress Colours (HK) Ltd,
Hong Kong

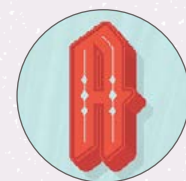
Stampato in Cina da Toppan LeeFung Printing Ltd

SOMMARIO

6

Benvenuti nel mio mondo

8

CAPITOLO 1
Galleria

24

CAPITOLO 2
Strumenti, materiali
& tecniche

42

CAPITOLO 3
Elenco degli alfabeti

136

Punteggiatura

140

Hanno collaborato...

142

Indice analitico

144

Crediti

◀ *Iconic New York Taxi*,
Michael Mullen
Un biglietto d'auguri
divertente pensato
per celebrare
l'energia e l'euforia
della città di New
York. Realizzato con
Photoshop e decorato
a mano.

► *Biglietto di
ringraziamento del Saltmine
Theatre*, Emma Skerratt
Commissionato per i
sostenitori del Saltmine
Trust. È stato realizzato a
inchiostro e poi colorato in
digitale.

COMPARE
&
DESPAIR

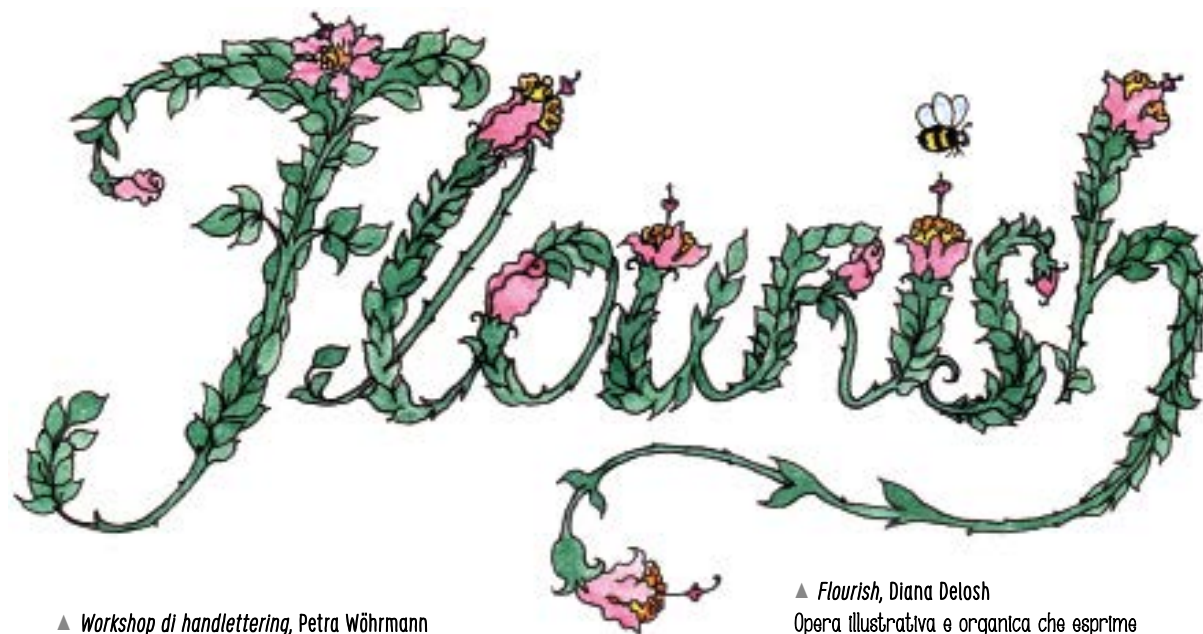
HARVEST

▲ *Compare and Despair*, Noah Camp
Ideato per il post di un blog personale, quest'opera è stata creata con carta e matita, poi scannerizzata e rifinita con Adobe Illustrator e Photoshop.

▲ *Harvest*, Erin Marlow
Pezzo illustrativo e molto divertente. Le texture e il fogliame dettagliato sono stati creati a matita e fanno letteralmente prendere vita alla parola.

★ THE LOVE OF DRAWING LETTERS ★
Handlettering
WORKSHOP
JOIN & ENJOY!

Flourish

▲ *Workshop di handlettering*, Petra Wöhrmann
Per fare pubblicità a un workshop, Petra ha creato quest'opera che comprende gli stili che ama, oltre a includere bellissimi elementi naturali tipici delle Alpi.

▲ *Flourish*, Diana Delosh
Opera illustrativa e organica che esprime splendidamente la parola grazie all'uso del lettering figurativo. Creato con penna a punta fine su carta per acquarello e poi dipinto con inchiostro trasparente colorato.

LAYOUT

Un modo efficace per rendere interessante il pezzo finito consiste nello sperimentare col layout. Più diventerete creativi coi layout, più otterrete risultati dinamici, quindi è meglio sperimentare con diverse possibilità prima di scegliere una direzione definitiva. Uno schizzo essenziale è un ottimo modo per fare un brainstorming di idee di layout.

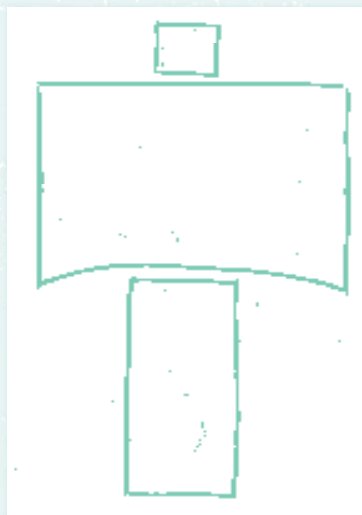
CHIAREZZA

Quando si progetta un layout per un'insegna, è importante ricordare che, per leggibilità e impatto, un layout semplice è la cosa migliore. La regola "meno è più" funziona bene in questo caso, per non interferire con un messaggio tanto bello quanto chiaro.

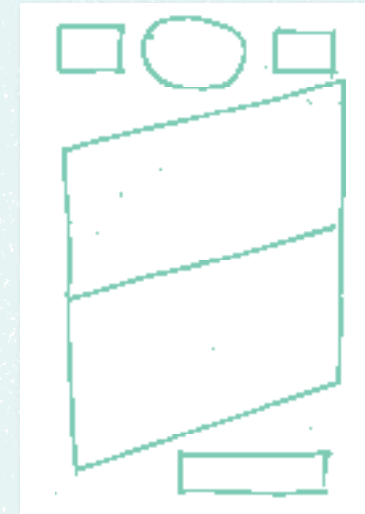
LAVORARE SU GRANDE SCALA

Il layout di un manifesto può essere più complesso, ma dev'essere sufficientemente semplice da permettere al lettore di accedere facilmente al messaggio. Usare una linea di base curva e impilare le lettere in verticale permette di creare un layout più interessante ma comunque leggibile.

COMPOSIZIONE ASIMMETRICA

Un altro modo semplice per rendere interessante un layout consiste nell'utilizzare un allineamento decentrato per una composizione più asimmetrica. Qui la combinazione di linea di base dritta, linea di base inclinata e parola allineata a destra crea un effetto dinamico.

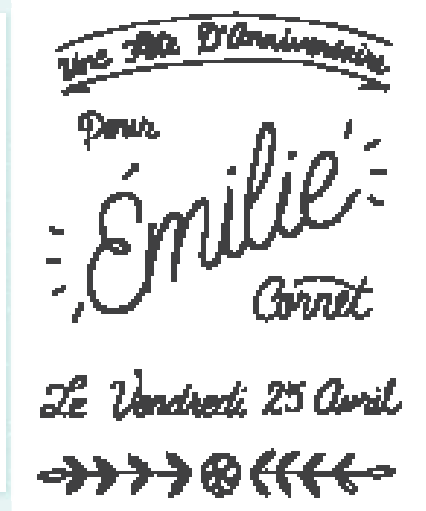
CONSIGLI VELOCI

- **Da fare:** Pensate a quante parole userete nel pezzo finito. Abbozzare le forme vi assicurerà di non restare a corto di spazio.
- **Da non fare:** Dimenticare i margini! A meno che non vogliate che il lavoro finito esca dai bordi, prendete in considerazione la quantità di spazio che volete lasciare attorno al lettering e inseritelo nello schizzo.

FORNIRE TANTE INFORMAZIONI

Avere un progetto per il layout è particolarmente utile quando si organizzano tante informazioni. Senza un layout studiato, un lavoro può apparire confuso e disordinato. Qui una linea di base inclinata viene usata in combinazione con linee di base curve e dritte per dividere i vari elementi dell'informazione.

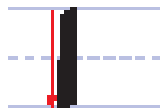
È importante tener conto della natura delle informazioni quando si decidono le porzioni da raggruppare. Per esempio, ho isolato il nome di Emilie perché è il punto focale di questo invito, mentre la richiesta di una risposta viene collocata più in basso essendo un elemento terziario nella gerarchia delle informazioni.

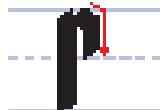
2 Metal Head

“Metal Head” potrebbe non essere lo stile più hardcore in assoluto, ma possiede comunque un piglio “rock” utile al bisogno. Utilizzatelo per la locandina del vostro prossimo concerto!

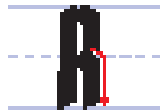
COSTRUZIONE MAIUSCOLA

Con un pennarello con la punta a scalpello angolata a 45°, disegnate l'asta.

Partendo dalla sommità dell'asta, disegnate un rombo a destra e poi scendete da qui per completare l'occhiello.

Per disegnare l'asta discendente, cominciate con un rombo a metà altezza dell'asta, poi tirate il pennarello verso il basso.

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 ! ?

8 1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

a b c d e f

g h i j k l

m n o p q

r s t u v

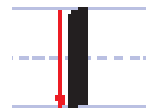
w x y z

STRUMENTO

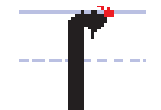
- Pennarello con punta a scalpello

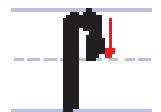
COSTRUZIONE MINUSCOLA

Inclinate di 45° la punta di un pennarello con la punta a scalpello per disegnare l'asta.

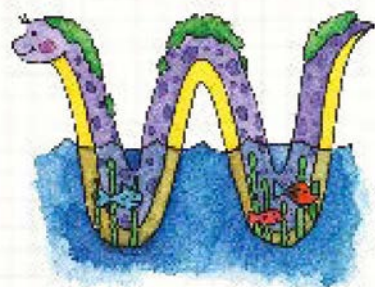
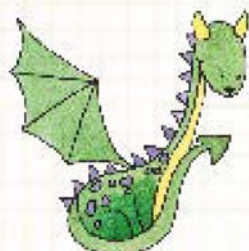
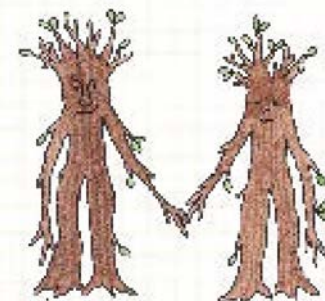
Partendo dalla sommità dell'asta, tracciate un rombo sulla destra.

Tirate il pennarello verso il basso e fermatevi prima di tornare verso l'asta.

16 CREATURE DI FANTASIA

di Amy Rogstad

STRUMENTO

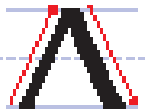
- Penna a punta fine

ASTER

Jill De Haan descrive "Aster" come la dolce signora della porta accanto che ti porta marmellate e torte fatte in casa—tenero, tenace e sempre pronto a tirarti su di morale!

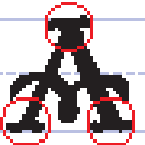
COSTRUZIONE DI BASE

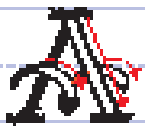
Disegnate la forma di base, più spessa sul lato destro.

Disegnate la barra centrale, più spessa nei tratti verso il basso.

Aggiungete le grazie nella parte superiore e inferiore.

Disegnate le linee interne nelle porzioni più larghe.

Aggiungete un'ombra esterna in basso a sinistra.

- L'AGGIUNTA di puntini e contorni marcati può conferire un carattere divertente alle lettere.

- ★ CIRCONDATE le lettere di svolazzi!

- GIOCATE con diversi stili di ombreggiatura.

- AGGIUNGETE qualche illustrazione per far prendere vita alle lettere!

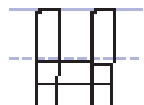
STRUMENTI

- Penna a punta fine
- Correttore

49 CASSETTE

Omaggio alle musicassette degli anni Settanta e Ottanta, "Cassette" darà un tocco divertente al progetto del vostro prossimo album o al manifesto di un evento.

COSTRUZIONE
DI BASE

Disegnate i contorni della lettera a penna. Osservate che la barra si colloca sotto la linea mediana.

Colorate la lettera.

Per completare la lettera, usate il correttore per aggiungere qualche linea interna.

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

! ? € | 2 3 4

5 6 7 8 9 0

TOCCA A VOI!

A