

FABER-CASTELL®
since 1761

Design guide

Guide de conception

Creative
LETTERING

Creative Studio Quality · Qualité Studio Créatif

Table of Contents

Table des Matières

Introduction . Presentation	2
The Tools & Materials . L'Ensemble Comprend	3
About Creative Lettering . Au Sujet de la Calligraphie Créative	6
Anatomy of a Letter . Anatomie d'une lettre	7
Styles of Hand Lettering . Styles d'Écriture à la Main	8
Letterform Guides . Guide des Formes de Lettres	9
Techniques . Techniques	13
Practice . Pratiquer	25
Inspiration . Inspiration	64

Introduction

Creative Penmanship is a heart-felt form of creative expression. The manner in which we communicate our thoughts via decorative words is a powerful illustration of our emotion.

We are taught how to form letters while children. Script and block lettering are used interchangeably in our lives. Technology often removes the tactile experience of pen to paper or pencil to journal book.

Faber-Castell invites you to experience the fun and rewarding experience of hand lettering.

Some things to remember:

- To prepare for your experience, know that you won’t become an expert right away. It takes great lettering artists years of practice to develop good technique and style. Be prepared to make mistakes.
- Become comfortable with using a pencil to first quick sketches of your ideas.
- You won’t be a great at sketching at first, look at examples in this book as a guide. You’ll get better.
- Sketching and visualizing what you want to create will help you when you’re creating the final art with ink.

Presentation

La calligraphie décorative est une forme d’expression créative de l’âme. La façon dont nous exprimons nos pensées au moyen de mots décoratifs est une puissante illustration de nos émotions.

Nous apprenons comment tracer des lettres lorsque nous sommes enfants. Quotidiennement, nous avons tour à tour recours à l’écriture attachée et à l’écriture en caractères d’imprimerie. La technologie supprime bien souvent l’expérience tactile qu’apporte le contact d’un stylo sur du papier ou d’un crayon sur les pages d’un journal.

Faber-Castell vous invite à découvrir l’expérience amusante et enrichissante de l’écriture à la main.

Quelques points à garder en tête :

- Afin de vous préparer à cette expérience, sachez que vous ne deviendrez pas un expert de la calligraphie sur-le-champ. Il a fallu des années de pratique aux calligraphes de talent pour peaufiner leur technique et leur style. Soyez prêt à faire des erreurs.
- Apprenez à manipuler un crayon avec aise afin de pouvoir rapidement faire des croquis de vos idées.
- Vous ne parviendrez pas à faire des croquis parfaits au début; guidez-vous à l’aide des exemples contenus dans ce livre. Vous vous améliorerez.
- Faire un croquis et visualiser ce que vous souhaitez créer vous aidera lorsque vous voudrez créer l’œuvre finale à l’encre.

The Tools & Materials . Les Outils et Fournitures

Creative Studio Quality Media

- 2 Gelatos® colors
 - Gold Champagne
 - Bubble Gum
- 3 Pitt Artist Pens®
 - Silver
 - Black Brush
 - Black Superfine
- Graphite pencil
- 2 Mixed media stencils

Materials

- 5 Lettering guides
 - 2 Script
 - Print
 - Block
 - Blank
- Envelope guide
- Paintbrush
- Eraser
- Paper shapes
 - 4 Labels
 - 15 Flags

Médium de qualité Creative Studio

- 2 Couleurs Gelatos®
 - Champagne Doré
 - Gomme à Bulles
- 3 Pitt Artist Pens®
 - Argent
 - Noir Pinceau
 - Noir Superfine
- Crayon de Graphite
- 2 Pochoirs pour Médiums Variés

Matériaux

- 5 Guide de Lettres
 - 2 Les Lettres Moulées
 - Les Caractères d’Imprimeri
 - L’écriture Attachée
 - Blanc
- Guide de Enveloppe
- Pinceau
- Gomme à effacer
- Formes en papier double-face
 - 4 Etiquettes
 - 15 Banderoles

About Faber-Castell® product . À Propos du Produit Faber-Castell®

Pitt artist pens®

Made with professional-quality odorless India ink that won't bleed through your pages, and is waterproof, lightfast and archival. These pens work beautifully on all types of papers and even canvas.

Graphite Pencils

Faber Castell graphite sketch pencils are designed with the aspiring artist and art student in mind.

These pencils are made with finely ground graphite and clay for a smooth consistent mark. Leads are bonded the entire length of the pencil to resist breakage.

Gelatos® Colors

These creamy, acid-free pigment sticks glide vibrant color onto projects and blend beautifully with or without water. Gelatos® are extremely versatile. Use them with stamps, stencils, or blended for misting.

Pitt artist pens®

Gribouiller, dessiner et réaliser des détails avec les stylos d'artiste Pitt®. Ils sont idéals pour la création de journaux créatifs, de cartes de souhait et de collimages et conviennent merveilleusement à tous les types de papier et même aux toiles.

Crayons de graphite

Les crayons de graphite à croquis Faber-Castell sont faits de graphite finement moulu et d'argile pour donner un trait lisse et uniforme.

La mine est bien collée sur toute la longueur du crayon pour conférer une résistance aux cassures.

Couleurs Gelatos®

Les couleurs Gelatos® consistent en des pigments crémeux et lisses qui glissent aisément sur toute surface. Elles s'estompent aisément avec ou sans eau et conviennent à presque toutes les surfaces poreuses! Lorsque vous utilisez les couleurs Gelatos® pour gribouiller, il est préférable de les employer pour appliquer une couleur de fond ou un lavis, ou dessiner à sec et bien estomper le trait.

Other tools you may need:

- Ruler
- Masking Tape
- Paintbrush
- Photocopier
- Scrap Paper
- Sticky Memo Notes
- Tracing Paper / Printer Paper
- Additional Pitt® Pen Colors
- Light Box, Tablet or Laptop (used for tracing)

Autres outils dont vous pourriez avoir besoin:

- Règle
- Ruban masque
- Pinceau
- Photocopieur
- Papier brouillon
- Notes adhésives
- Papier à tracer / Papier pour imprimante
- Couleurs supplémentaires de stylos Pitt®
- Caisson lumineux, tablette ou ordinateur portatif (utilisé pour tracer)

About Creative Lettering . Au Sujet de la Calligraphie Créative

Print, Script and Block are three basic “styles” of creative lettering. Lettering styles can be fun, whimsical, quirky, serious, formal and quite elaborate. Penmanship is the technique of writing with the hand using a writing instrument.

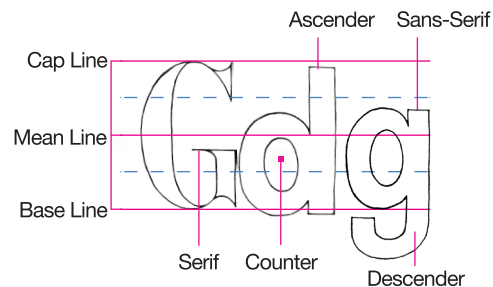
This design guide will give an overview of styles & techniques of Creative Lettering and give you a foundation on which to develop your own unique lettering style. Remember, great lettering technique doesn't happen in a day, practice makes perfect penmanship!

Il existe trois de base de calligraphie créative : les caractères d'imprimerie, les lettres moulées et l'écriture attachée. Les lettres peuvent être amusantes, fantastiques, rigolotes, sérieuses, officielles et plutôt élaborées. La calligraphie décorative est une technique d'écriture à la main réalisée à l'aide d'un outil d'écriture.

Ce guide de conception vous présente une vue d'ensemble des types et des techniques d'écriture créative et vous permettra d'acquérir la base nécessaire afin que vous puissiez développer votre propre style calligraphique. Souvenez-vous cependant que la technique calligraphique ne s'acquiert pas en un seul jour; c'est en forgeant qu'on devient forgeron!

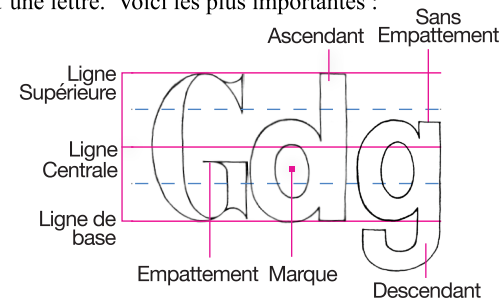
Anatomy of a Letter . Anatomie d'une lettre

There are many elements that make up a letterform. The strokes, direction of those strokes, spacing of strokes and negative spaces all have specific terms that define the areas of a letterform. We've defined the most important ones:

- *Cap Line* – The line above the mean line and where the top portion of capital letterforms extends.
- *Mean Line* – The mean line falls at the top of many lowercase letters such as "e," "g" and "y." It is also at the curve of letters like "h."
- *Base Line* – The invisible line where letters sit.
- *Ascender* – An upward vertical stroke found on lowercase letters that extends above the typeface's x-height.
- *Descender* – A downward vertical stroke found on lowercase letters that extends below the baseline.
- *Counter* – Fully or partially enclosed space within a letter.
- *Serif* – “Feet” or non-structural details at the ends of some strokes.
- *Sans Serif* – The absence of “feet” or non-structural details at the ends of some strokes. These fonts are less wide than serif fonts.

Plusieurs éléments composent la forme d'une lettre. Les traits, la direction des traits, l'espacement des traits et les espaces négatifs possèdent tous des termes spécifiques pour déterminer les zones de la forme d'une lettre. Voici les plus importantes :

- *Ligne supérieure* – La ligne au-dessus de la ligne centrale jusqu'où le haut des lettres majuscules s'étend.
- *Ligne centrale* – La ligne centrale est l'endroit que rejoint le haut de plusieurs lettres minuscules comme le "e," "g" and "y". Elle correspond également à l'endroit où certaines lettres comportent une courbe, comme le « h ».
- *Ligne de base* – La ligne invisible sur laquelle les lettres reposent.
- *Ascendant* – Le trait vertical ascendant que comportent les lettres minuscules qui s'étendent jusqu'à la hauteur donnée du caractère calligraphique.
- *Descendant* – Le trait vertical descendant que comportent les lettres minuscules qui s'étendent au-dessous de la ligne de base.
- *Marque* – L'espace partiellement ou complètement inclus au sein d'une lettre.
- *Empattement* – Un « pied » ou des détails non structurels aux extrémités de certains traits.
- *Sans empattement* – L'absence de « pied » ou de détails non structurels aux extrémités de certains traits. Ces polices sont moins larges que les polices avec empattement.

Styles of Hand Lettering . Styles d'Écriture à la Main

Lettering by hand has a heart felt feel that can't be duplicated by computer. No two letters are perfect, and those imperfections give it unique charm and personality . Computer generated letter forms are called fonts and letterforms created by hand are referenced as style or hand. We'll teach you some technology shortcuts in which you'll layout and print your lettering using a word processing program, but you'll trace the printout or transfer it to your project or journal surface.

Italic – Slanted to the right (associated with computer generated fonts/text)

Bold / Thin – A heavy version of a typeface or handlettering, the effect is achieved by using thicker point pens/markers or pencils. Thin typefaces are achieved by using the thinnest points for pens/markers and pencils.

Block / Chunky – Block letters are letters that are not written in cursive and do not have joined letters. They are bold letterforms that feature negative space within the letter borders. Great for coloring in and adding graphic effects.

Print – to produce text by applying inked types, plates, blocks, or the like, to paper or other material either by direct pressure or indirectly by offsetting an image onto an intermediate roller.

Cursive-Script – A looped, curvaceous style of handwriting most often associated with signatures. A faster and more efficient way of forming letters & words.

L'écriture à la main est chaleureuse, une qualité ne pouvant être reproduite par un ordinateur. Aucune lettre n'est parfaite et ce sont ces imperfections qui donnent à l'écriture son unicité et son charme. Les formes de lettres générées par ordinateur sont appelées des « polices » et les lettres écrites à la main sont appelées « styles » ou « à la main ». Nous vous apprendrons quelques raccourcis technologiques grâce auxquels vous pourrez faire votre plan et imprimer votre écriture au moyen d'un programme de traitement de texte. Vous tracerez cependant sur l'imprimé ou effectuerez un décalque sur votre projet ou sur la surface de votre journal.

Italique – Incliné vers la droite (associé aux polices/textes générés par ordinateur)

Gras/Fin – Épaisseur de caractère supérieure à la normale; cet effet est réalisé au moyen de stylos, de marqueurs ou de crayons comportant une pointe plus épaisse. Les caractères fins sont réalisés au moyen de stylos, de marqueurs ou de crayons comportant les pointes les plus fines.

Lettre moulée/Aspect massif – Les lettres moulées sont des lettres qui ne sont pas en écriture cursive et qui ne sont pas jointes entre elles. Elles sont des lettres grasses présentant un espace négatif entre les limites de chaque lettre. Elles sont idéales pour être colorées ou pour ajouter des effets graphiques.

Caractère d'imprimerie – Utilisé pour produire du texte en appliquant de l'encre sur des plaques, des blocs ou autres et en les appuyant directement contre du papier ou d'autres matériaux. Indirectement, le décalage d'une image sur un rouleau intermédiaire est également possible.

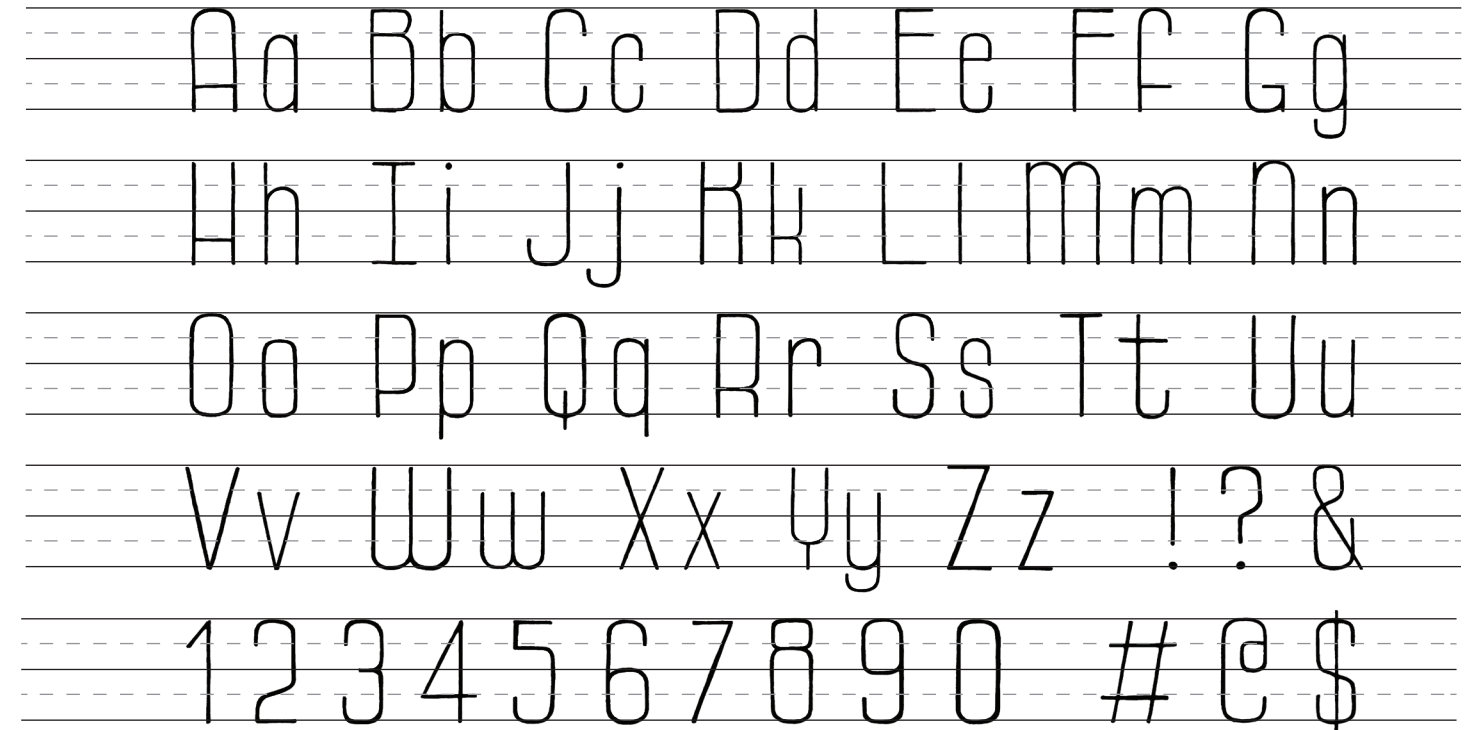
Écriture manuscrite – Écriture à la main, par opposition à l'écriture imprimée ou produite de façon mécanique.

Écriture cursive – Style d'écriture à la main en boucles, comportant des lignes courbes et qui est le plus souvent associé aux signatures. Il s'agit d'une façon plus rapide et plus efficace de former des lettres et des mots.

Letterform Guides . Guide des Formes de Lettres

We have included five creative lettering templates with step out examples and practice guides in this design guide. Use these templates to practice your letter strokes in pencil before you start working with your lettering journal.

Nous avons inclus dans ce guide de conception cinq modèles d'écriture décorative munis d'exemples et de guides de pratique. Utilisez ces modèles pour pratiquer vos traits au crayon avant de commencer à travailler dans votre journal à anneaux pour calligraphie.

Aa Bb Cc Dd Ee Ff

Gg Hh Ii Jj Kk Ll

Mm Nn Oo Pp Qq

Rr Ss Tt Uu Vv Ww

Xx Yy Zz ! ? @ # \$

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Aaa Bbb Ccc Ddd

Eee Fff Ggg Hhh

Iii Jjj Kkk Lll

Mmm Nnn Ooo

Ppp Qqq Rrr Sss

Techniques . Techniques

Spacing Block & Print . Les Espacements Lettres Moulées et Caractères d'Imprimerie

Step 1: Write two letters.

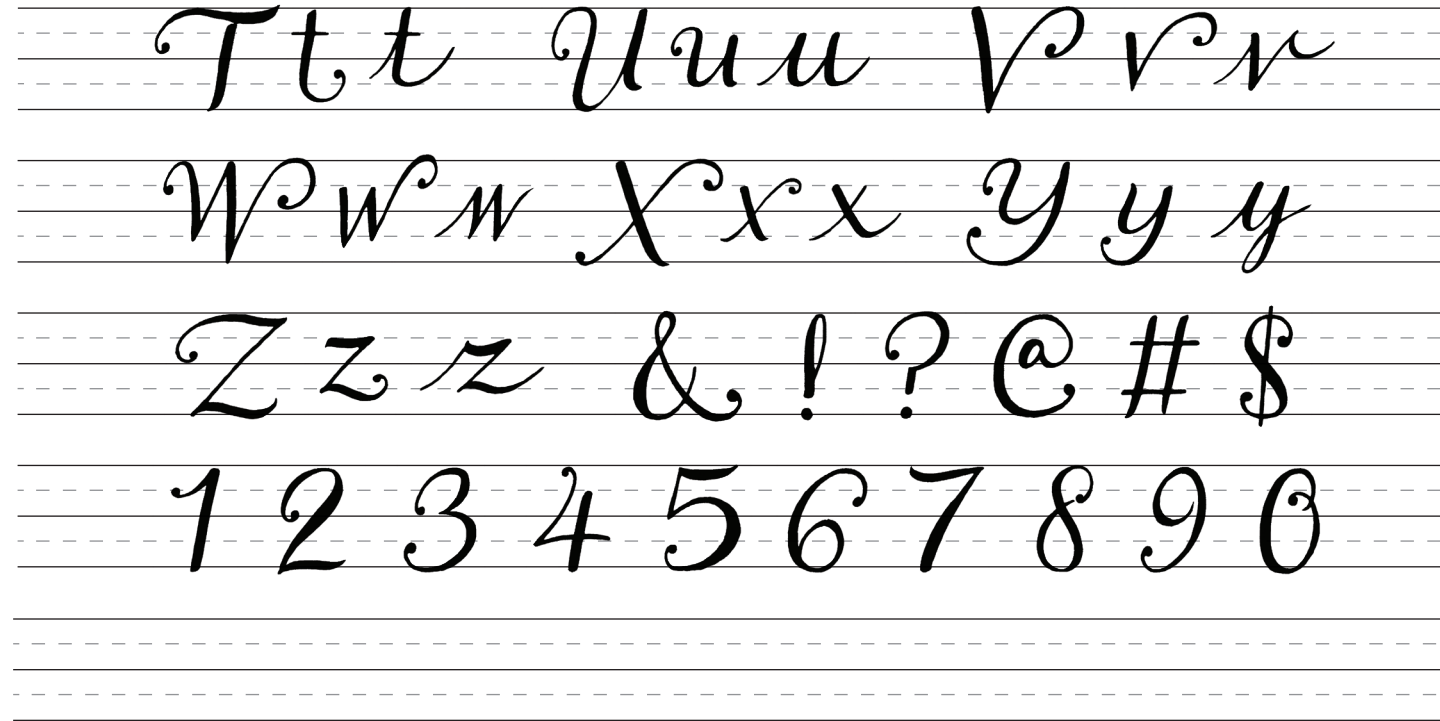
Step 2: Use the edge of a piece of paper to measure the distance between the letters. This will be your spacing guide.

Step 3: Use your spacing guide to space the rest of your letters evenly.

Étape 1: Écrire deux lettres.

Étape 2: Utiliser le bord d'une feuille de papier pour mesurer la distance entre les lettres. Ceci sera votre guide d'espacement.

Étape 3: Utiliser votre guide d'espacement pour maintenir le même espace entre les lettres suivantes.

Connecting Script . L'écriture Attachée

Step 1: Use a pencil to write your word, spacing each letter evenly.

Step 2: Continuing with your pencil, connect the ends of the letters.

Experiment with this line to achieve different styles.

Step 3: Trace your pencil drawing with a Pitt Artist Pen®. Erase any lingering guidelines.

Étape 1: Utiliser un crayon pour écrire votre mot en laissant un espace égal entre chaque lettre.

Étape 2: En continuant avec votre crayon, lier les extrémités des lettres. Tenter différentes liaisons afin de créer plusieurs styles distincts.

Étape 3: Tracer les traits faits au crayon avec un stylo Pitt®. Effacer tout tracé au crayon apparent.

Aligning Text . Aligner le Texte

Step 1: Use a pencil to draw thin, straight guidelines – 1 for each line of text, and one to mark the center points.

Step 2: Write your message using any of the creative lettering styles.

Step 3: Use an eraser to gently remove guidelines.

Étape 1: Utiliser un crayon pour tracer finement des lignes directrices droites – une pour chaque ligne de texte et une pour marquer le centre.

Étape 2: Écrire votre message selon n'importe lequel des styles d'écriture calligraphique.

Étape 3: Utiliser une gomme mie de pain pour délicatement supprimer les lignes directrices.

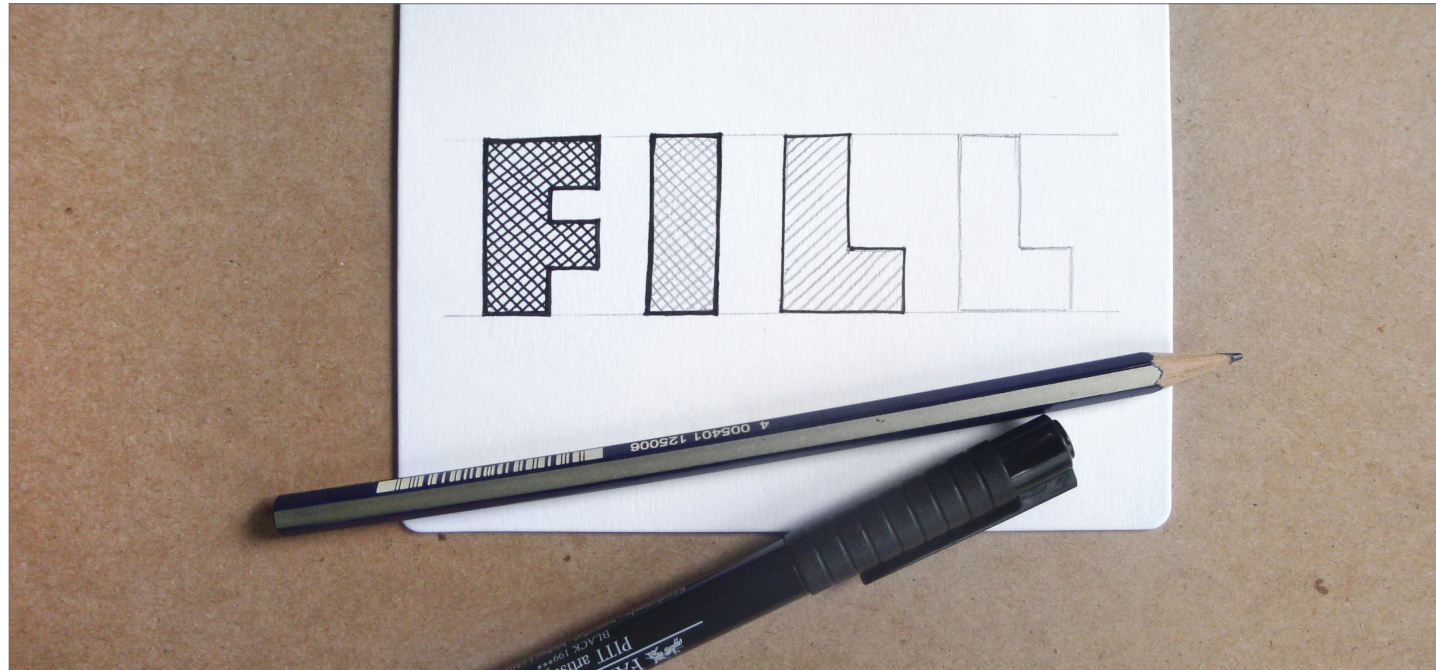
Creative Fill with Block . Relleno Creativo de Letras de Bloque

Step 1: Write a word using the block lettering style.

Step 2: Use lines, cross hatching, or color fill techniques.

Étape 1: Escribir una palabra con el estilo de letras de bloque.

Étape 2: Utilizar técnicas de líneas, dibujos en trama o relleno en colores.

Incorporating Doodles . Incorporer les Dessins

Step 1: Use a pencil to write a word using block lettering style.

Step 2: Add sketch detail in or around your word.

Step 3: Trace your letter with a Pitt Artist Pen®. Erase any lingering guidelines.

Étape 1: Utiliser un crayon pour écrire un mot en utilisant le style d'écriture en lettres moulées.

Étape 2: Ajouter des détails créatifs à l'intérieur ou autour de votre mot.

Étape 3: Tracer votre lettre avec un stylo Pitt®. Effacer tout tracé au crayon apparent.

Embellishing Letter Styles . Lettres Décoratives

Step 1: Write text using any lettering style.

Step 2: Embellish with Gelatos® Colors and Pitt Artist Pens®.

Étape 1: Écrire un ou plusieurs mots au moyen de n'importe quel style d'écriture.

Étape 2: Embellissez avec Couleurs Gelatos® et Pitt Artist Pens®.

Adding Color with Gelatos® Colores . Ajouter de la couleur avec les Couleurs Gelatos®

Step 1: Write a word in any style.

Step 2: Shave 1/16th of Gelatos® Colors into a dish and add water to create liquid color. Mix and mash completely.

Step 3: Use a brush to apply liquid color.

Étape 1: Écrire un mot au moyen de n'importe quel style d'écriture.

Étape 2: Tailler 1/16e de couleurs Gelatos® Colors dans une assiette et ajouter de l'eau pour créer de la couleur liquide. Bien mélanger et écraser.

Étape 3: Utiliser un pinceau pour appliquer la couleur liquide.

Combining Styles . Combiner les Styles

Step 1: Draw guidelines. Consider varying the sizes of your different text styles.

Step 2: Use a pencil to write your text.

Step 3: Trace text using Pitt Artist Pen® and erase any guidelines.

Étape 1: Dessiner des lignes directrices. Penser à varier la taille de vos différents styles de texte.

Étape 2: Utiliser un crayon pour écrire votre texte.

Étape 3: Tracer le ou les mots en utilisant un stylo Pitt® et effacer les lignes directrices.

Crests . Crêtes

Step 1: Use a pencil to draw a circle and guidelines.

Step 2: Write your text in pencil.

Step 3: Draw a larger circle as a guide for motifs.

Step 4: Add motifs.

Step 5: Ink

Step 6: Erase guidelines and embellish.

Étape 1: Utiliser un crayon pour dessiner un cercle et les lignes directrices.

Étape 2: Écrire votre texte au crayon.

Étape 3: Dessiner un plus grand cercle qui servira de guide pour les motifs.

Étape 4: Ajouter des motifs.

Étape 5: Passer à l'encre.

Étape 6: Effacer les lignes directrices et décorer le texte.

Using Technology . Avoir Recours à la Technologie

Step 1: Type your word or phrase in a word processing program. Try different fonts and sizes.

Step 2: If you're using a Tablet, take a screen shot image when you're satisfied with your text. Open the image and lock the screen so it does not respond to your touch. If using a light table, print out your text.

Step 3: Place your own paper onto the screen or light table and use a pencil to lightly trace onto your paper. It's easier to use lighter weight papers when tracing. Then ink over the pencil.

Step 4: Erase any pencil guidelines.

Étape 1: Taper votre mot ou votre phrase dans un programme de traitement de texte. Essayer différentes polices et différentes tailles.

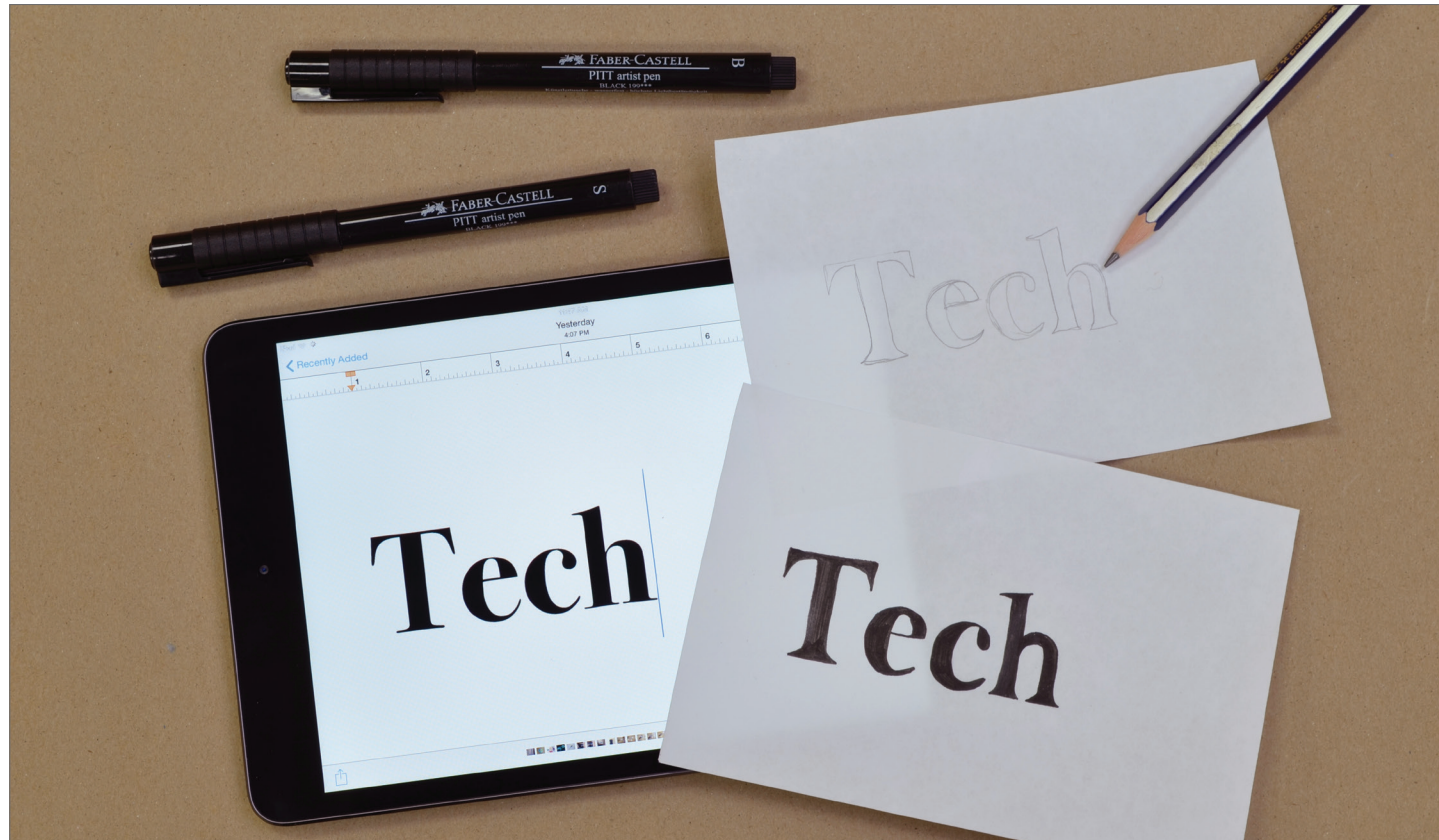
Étape 2: Si vous utilisez une tablette, faire une capture d'écran lorsque vous êtes satisfait de votre texte. Ouvrir la capture d'écran et verrouiller l'écran afin qu'il ne réponde plus au toucher. Si vous utilisez une table lumineuse, imprimer votre texte.

Étape 3: Placer votre propre papier sur l'écran ou sur la table lumineuse et utiliser un crayon pour délicatement tracer le texte sur le papier. Le papier léger est plus facile à utiliser pour le traçage. Passer ensuite à l'encre par-dessus le trait au crayon.

Étape 4: Effacer toute ligne directrice tracée au crayon.

Using Technology . Avoir Recours à la Technologie

Practice Lines . Pratiquer les Lignes

PRACTICE

Handwriting practice lines consisting of multiple sets of three horizontal lines (top, middle dashed, bottom) for tracing and writing practice.

**Photocopy pages or use tracking paper for further practice.*

**Pages de photocopie ou de papier de suivi pour plus pratique d'utilisation.*

Handwriting practice lines on page 26, consisting of five sets of three horizontal lines (top solid, middle dashed, bottom solid).

Handwriting practice lines on page 27, consisting of five sets of three horizontal lines (top solid, middle dashed, bottom solid).

Handwriting practice lines on page 28, consisting of five sets of three horizontal lines (top solid, middle dashed, bottom solid).

Handwriting practice lines on page 29, consisting of five sets of three horizontal lines (top solid, middle dashed, bottom solid).

Handwriting practice lines on page 34. The page features ten sets of horizontal lines, each consisting of a solid top line, a dashed middle line, and a solid bottom line, providing a guide for letter height and placement.

Practice

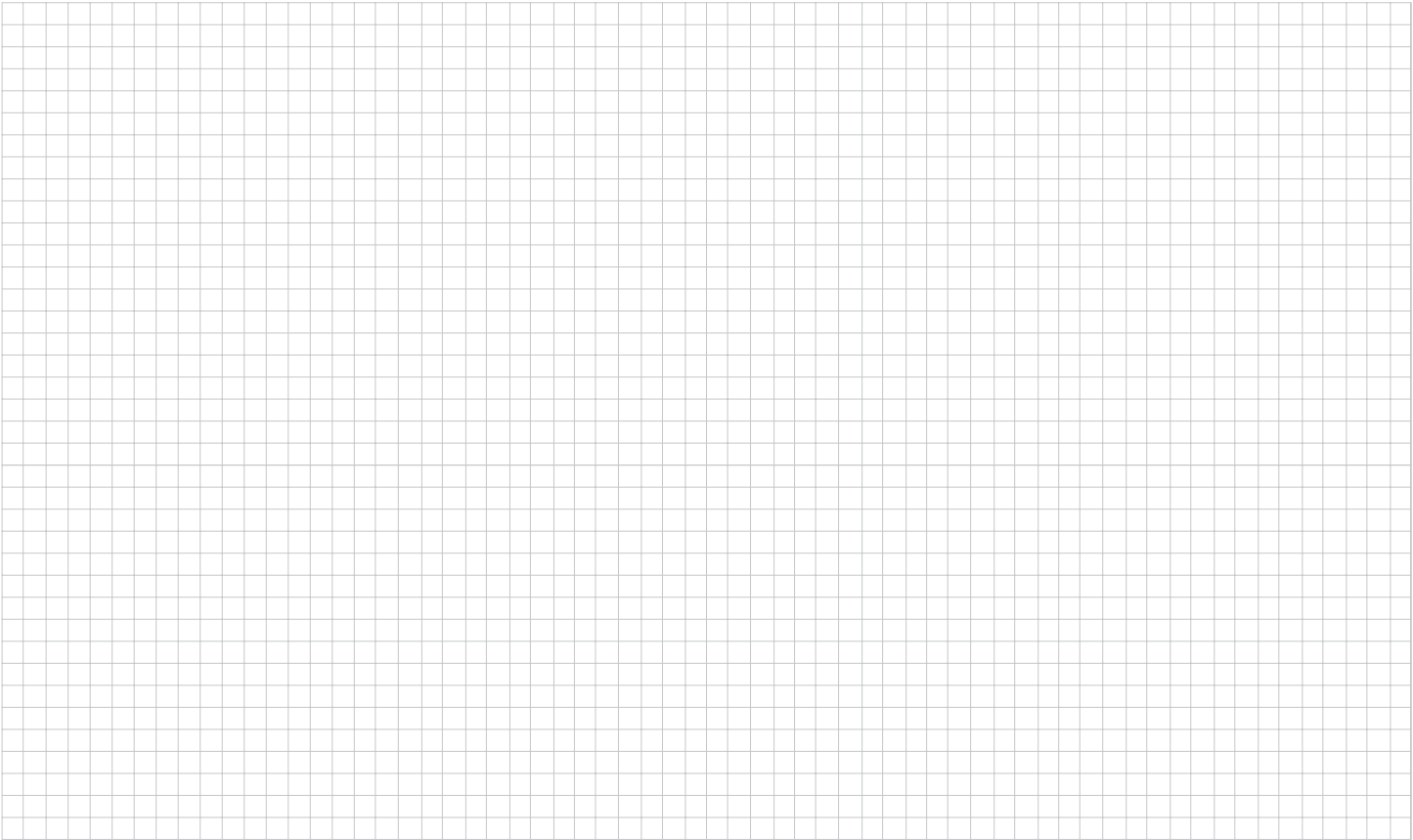
Handwriting practice grid on page 35. The page features a large grid of small squares, providing a guide for letter width and placement.

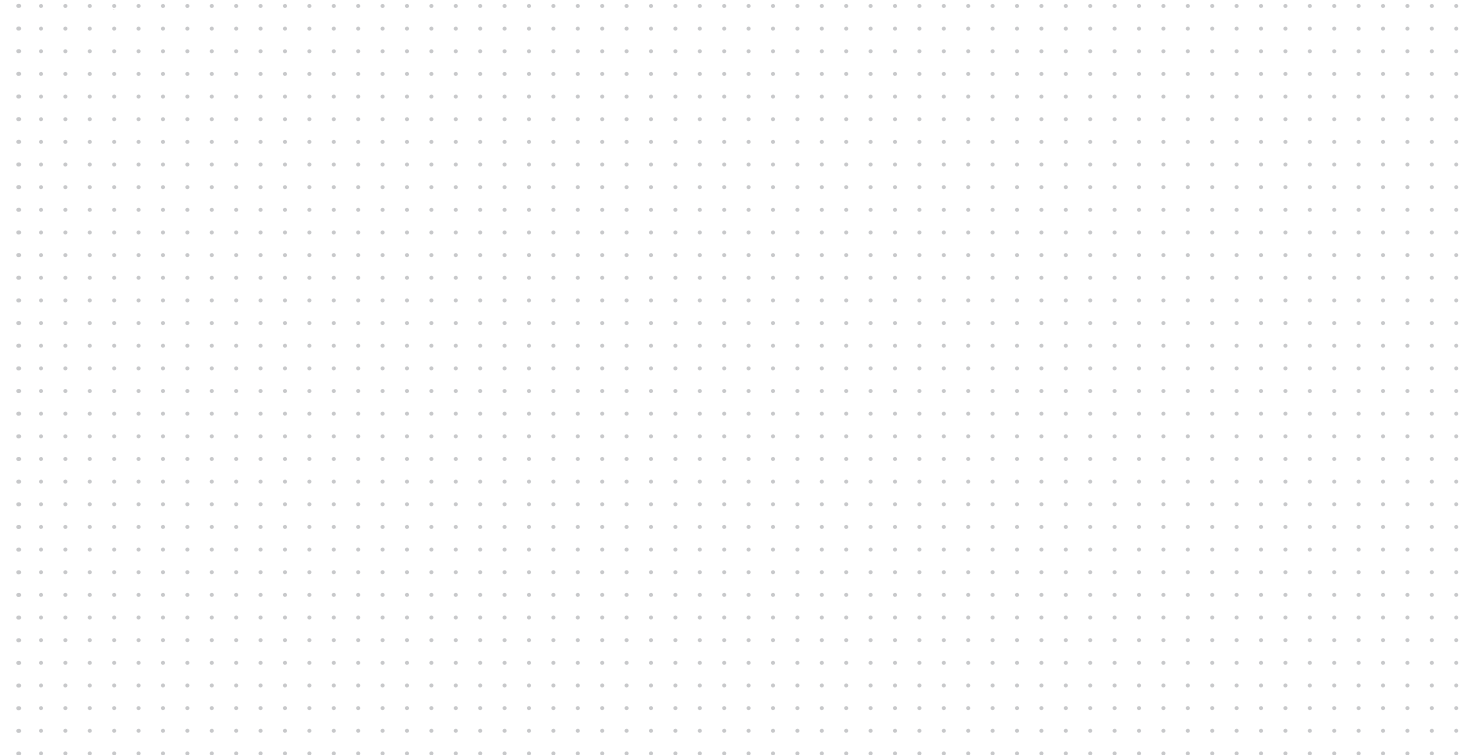

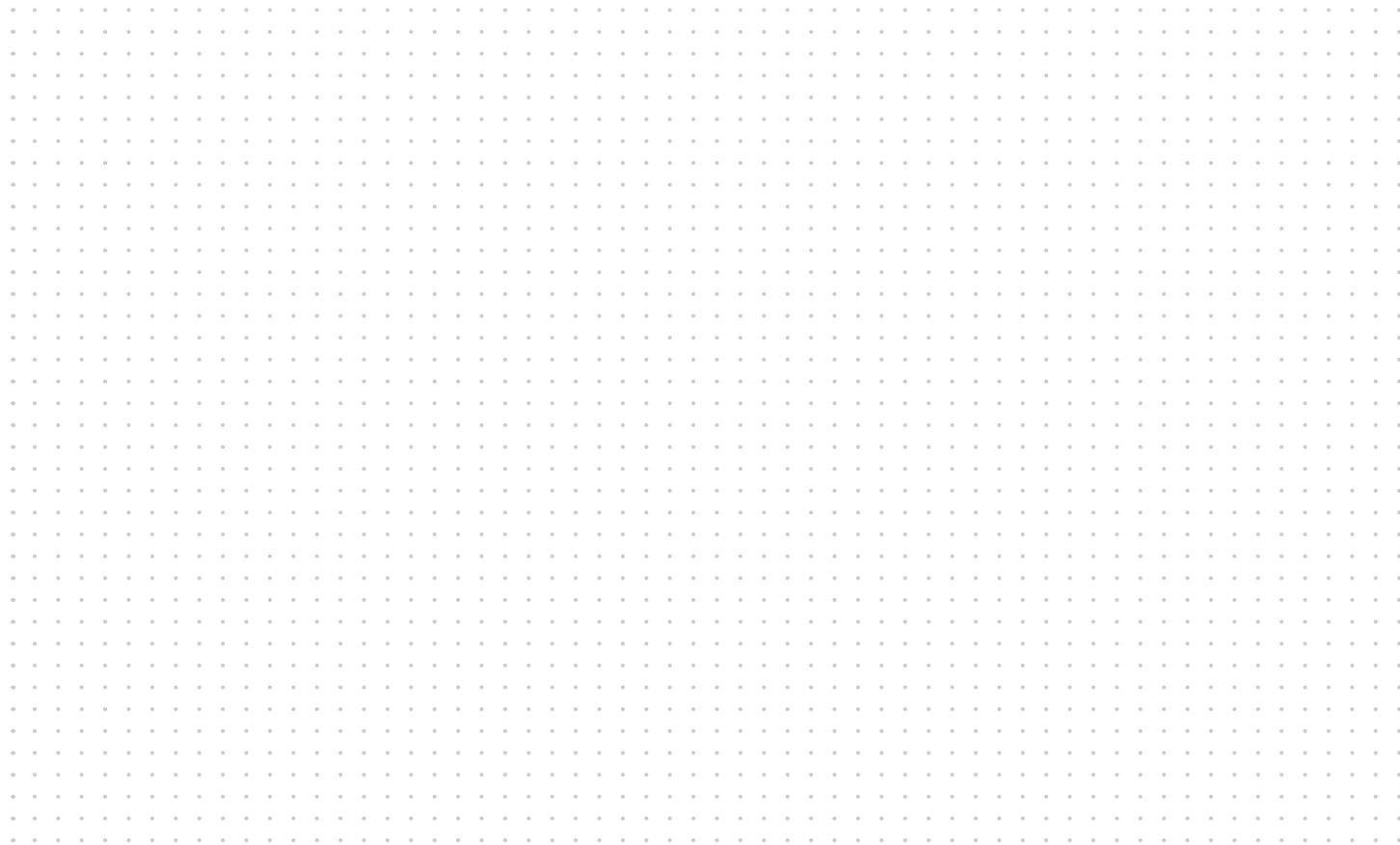

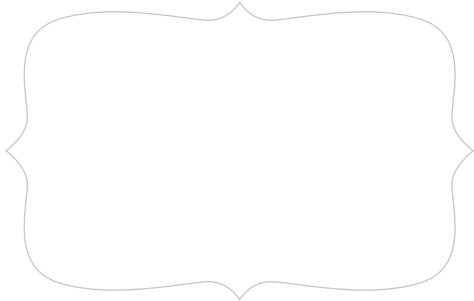
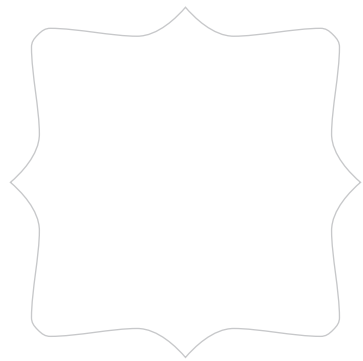
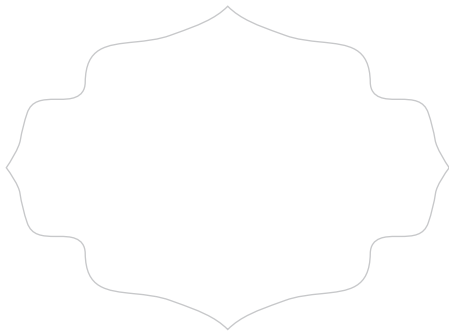
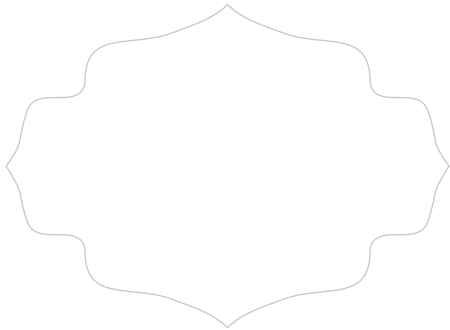
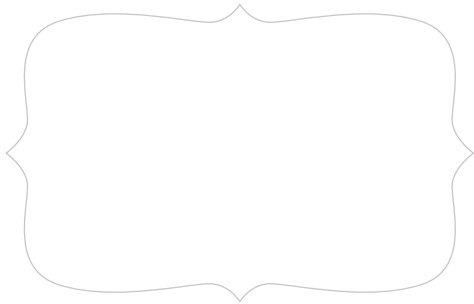

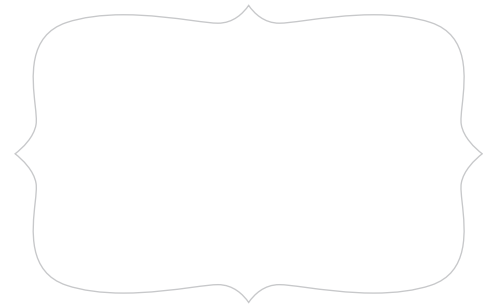
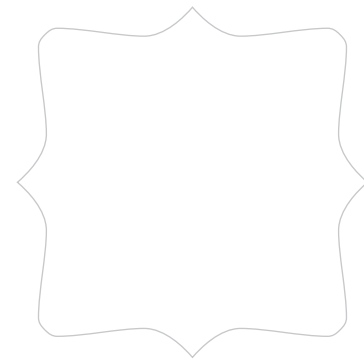
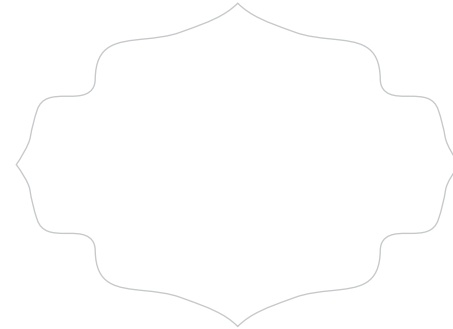
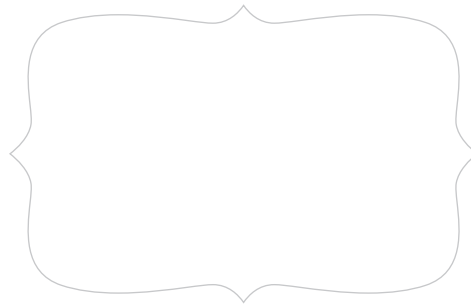
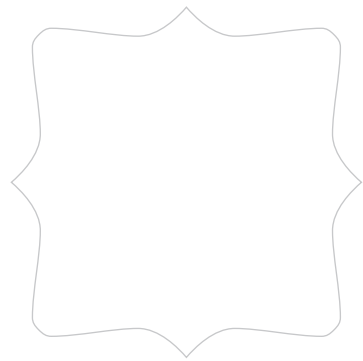
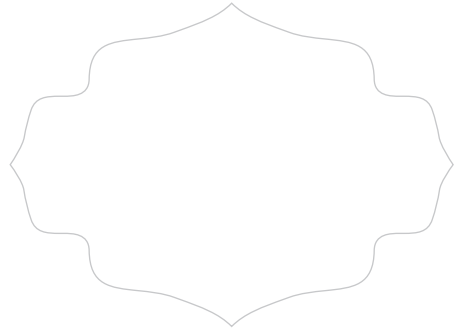
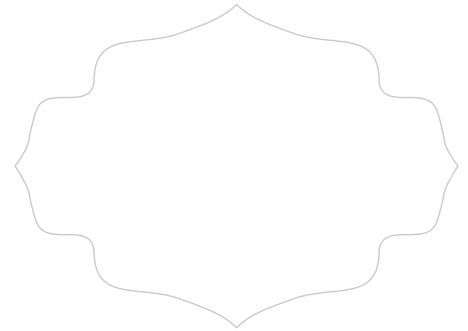
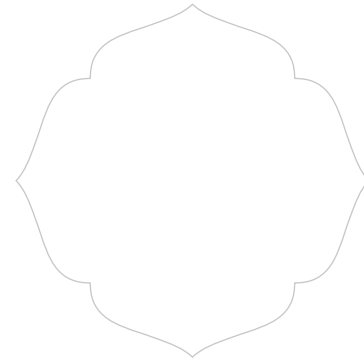
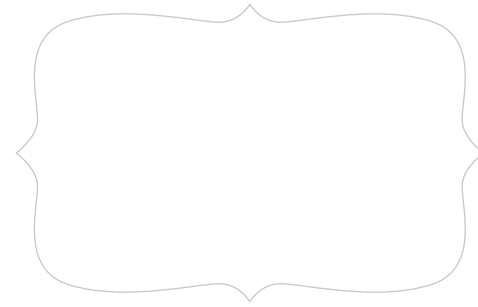
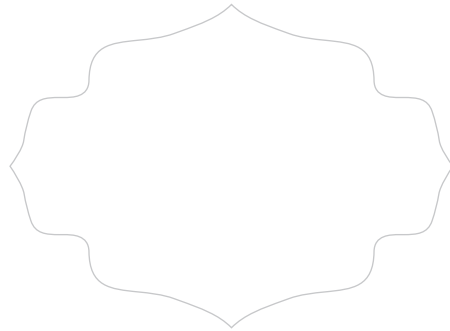
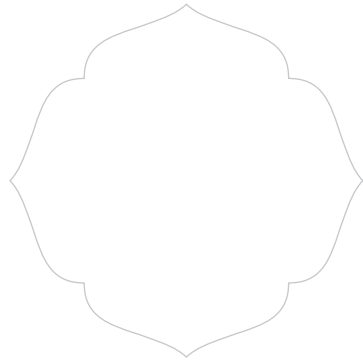
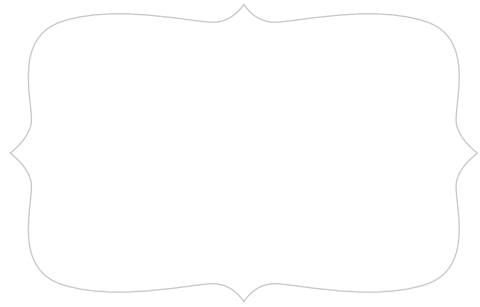
PRACTICE

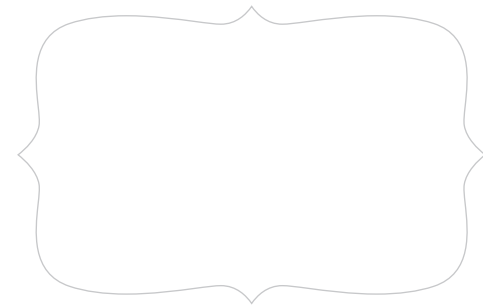
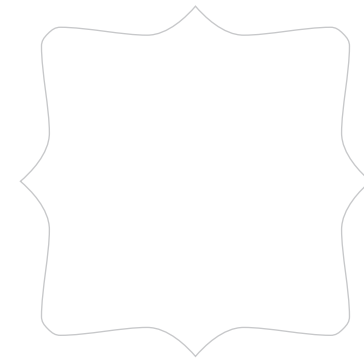
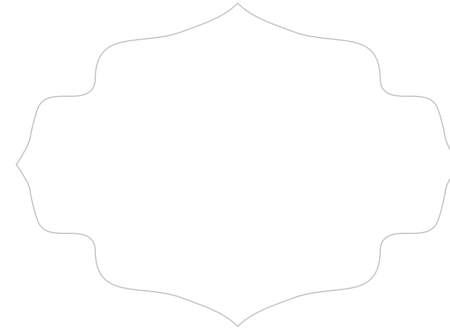
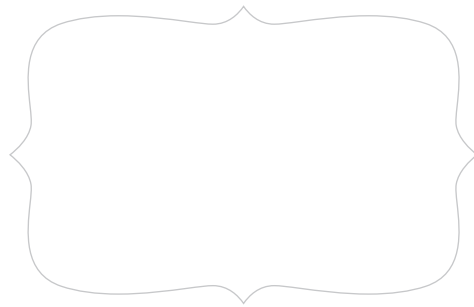
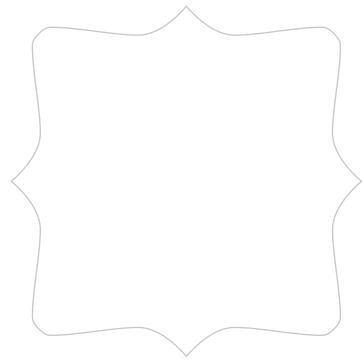
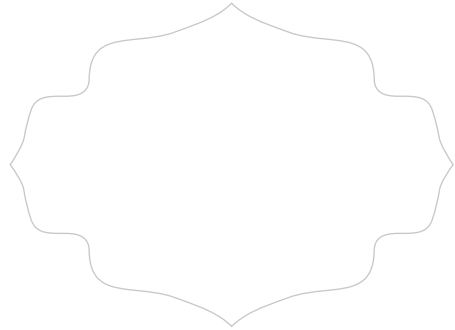
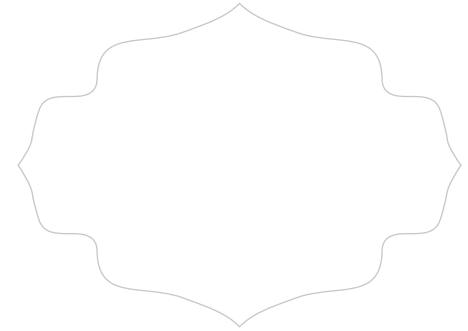
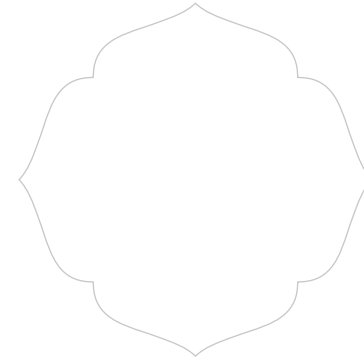
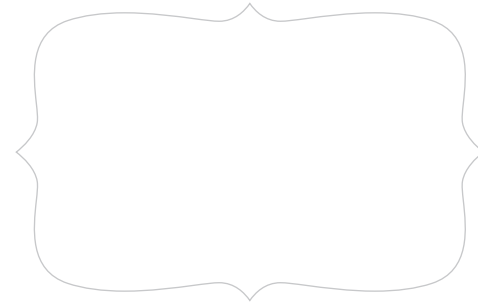
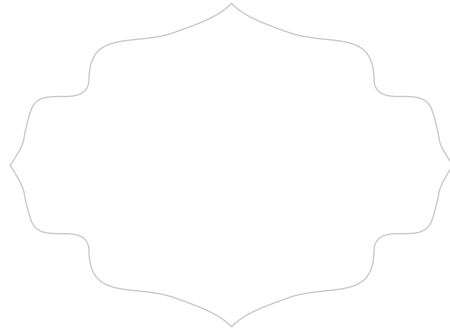
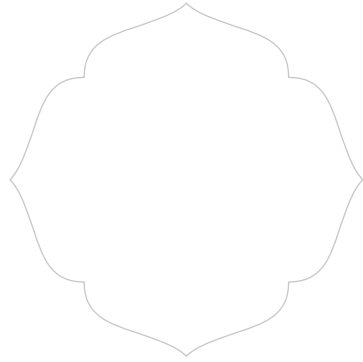
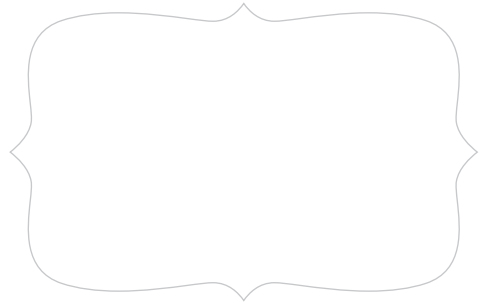

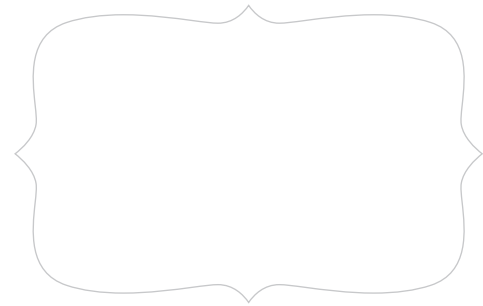
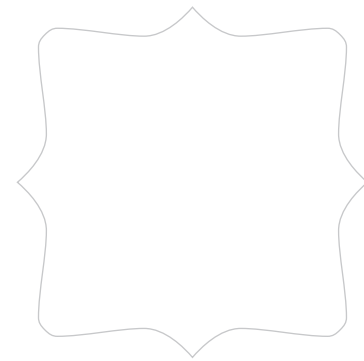
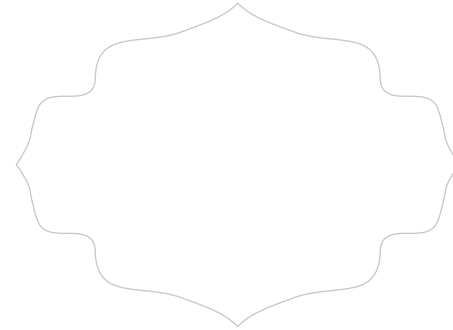
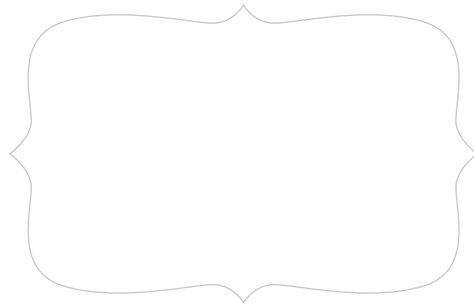
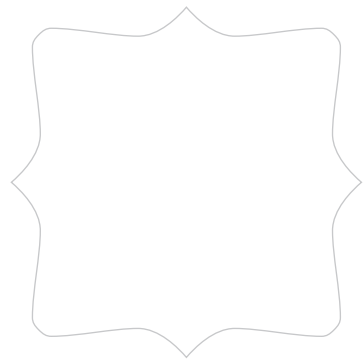
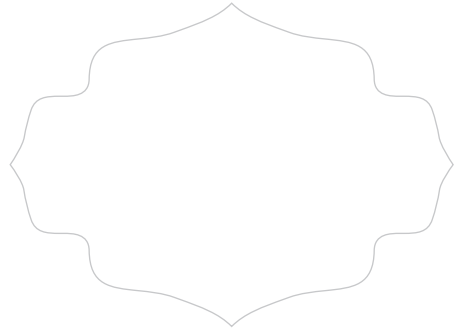
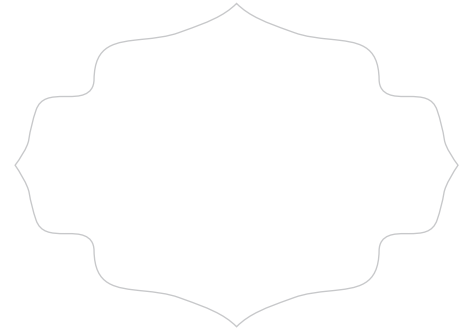
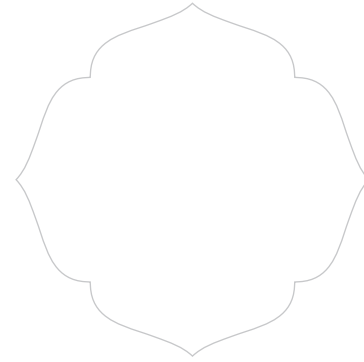
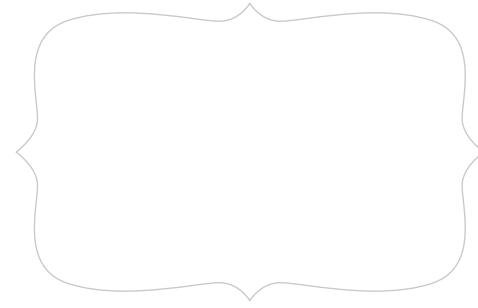
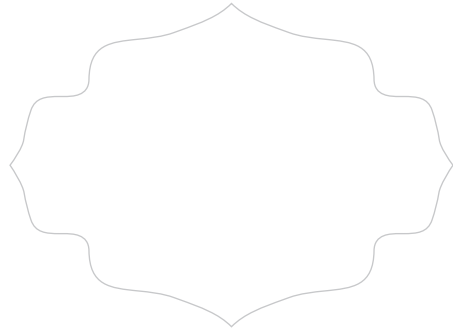
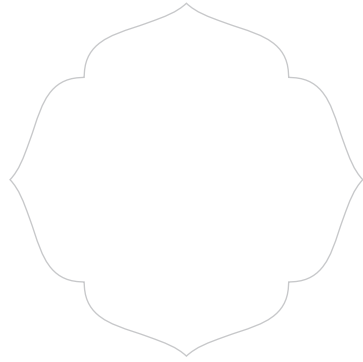
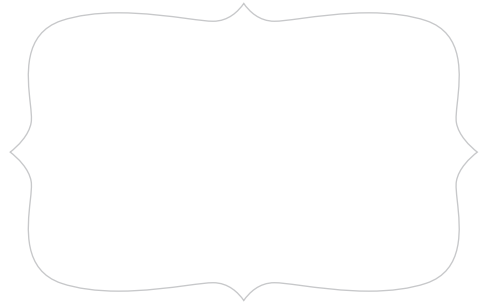

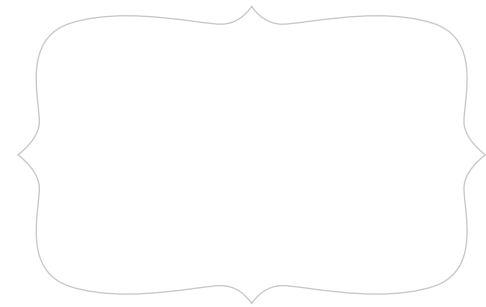
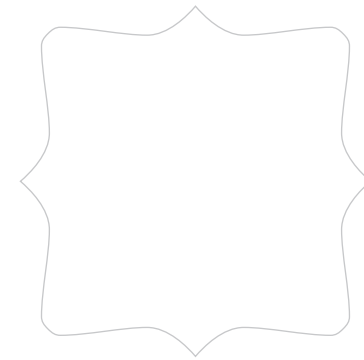
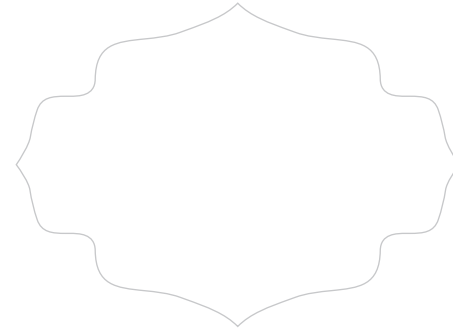
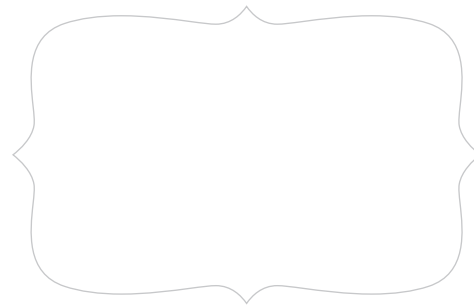
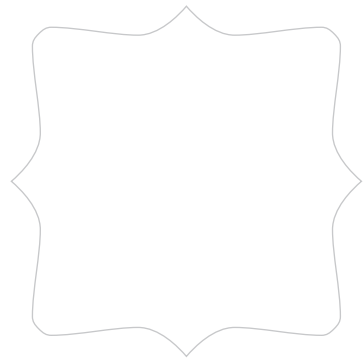
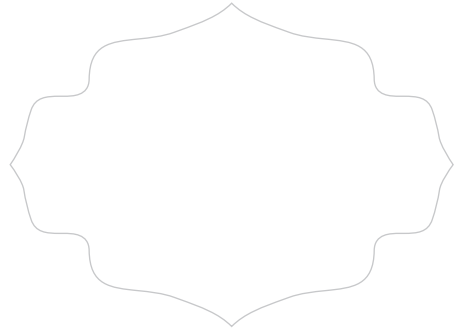
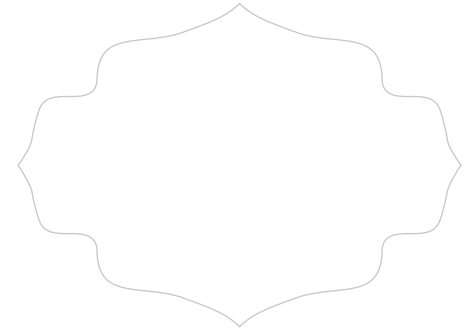
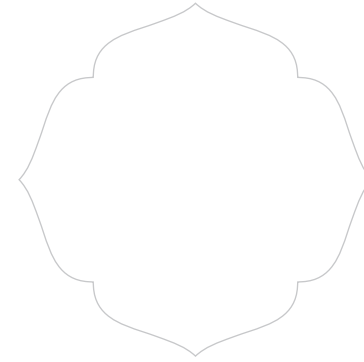
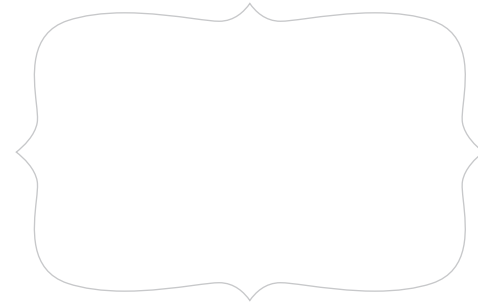
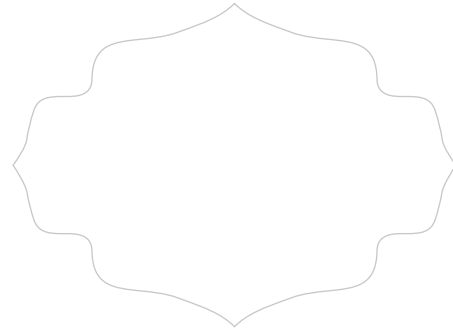
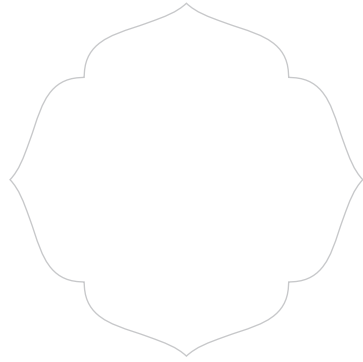
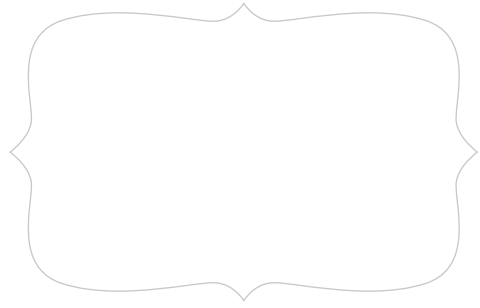
Practice Crests . Pratiquer les Crêtes

FABER-CASTELL®
since 1761

Lisa Ballard

Contributing Creative
Créatrice Collaboratrice

Lisa Ballard is an illustrative designer who started drawing type in grade school when her older sister brought home her type catalogs from design school. After graduating from the same design school, the College of Design, Architecture, Art and Planning at the University of Cincinnati, Lisa honed her design and typography skills for 10 years. She opened her own studio in 1998 and concentrated her efforts into combining illustration and design.

Lisa Ballard est un designer qui a commencé illustration du type de dessin à l'école primaire lorsque sa sœur aînée ramené ses catalogues de type de l'école de design. Après avoir été diplômé de la même école de design, le College of Design, Architecture, Art et de la planification à l'Université de Cincinnati, Lisa a perfectionné ses compétences de conception et de typographie pour 10 ans. Elle a ouvert son propre studio en 1998 et concentre ses efforts en combinant illustration et la conception.

770407T

Creative Lettering

©Faber-Castell® USA

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopy, recording or otherwise without prior written permission from the publisher.

Faber-Castell USA, Cleveland, OH 44125

Printed and bound in China.

770407T

Calligraphie Créative Diseño

©Faber-Castell® USA

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, archivée dans un système d'extraction de documents ou transmise, peu importe la forme ou le mode de transmission, que ce soit de manière électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou autre format, sans l'autorisation préalable par écrit de l'éditeur.

Faber-Castell USA, Cleveland, OH 44125

Imprimé et relié en Chine.

Creative Studio Quality · Qualité Studio Créatif