

Apprendre le
brush lettering

Calli

GRAPHIQUE

Bienvenue dans le monde du brush lettering !

Bonjour,

je suis Noëlie du Studio Calligraphique, calligraphe professionnelle, j'organise des ateliers depuis plusieurs années. J'ai eu le plaisir d'initier des centaines d'élèves à l'art de la calligraphie moderne à la plume ou au feutre pinceau.

Forte de cette expérience, j'ai rassemblé au fil du temps de nombreux conseils et astuces que je vous dévoile dans ce cours en ligne. Après une brève introduction, nous allons voir ensemble les bases du brush lettering, les minuscules, les majuscules ainsi que la liaison entre les lettres via l'écriture des mots.

Nous finirons le cours avec un exercice créatif : la création d'une affiche unique avec une belle citation calligraphiée !

*Votre aventure dans le monde du
brush lettering commence maintenant.
Suivez moi !*

Préambule

Qu'est ce que le brush lettering ?

On pourrait remplacer le terme de brush lettering par «**Calligraphie au feutre pinceau**» mais ce serait bien plus long à dire (!) Décomposons donc ce terme :

Qu'est ce que la calligraphie ?

Si l'on regarde du côté de Wikipédia, on y apprend que :

«La calligraphie est, étymologiquement, la belle écriture, l'art de bien former les caractères d'écriture manuscrite. Ce mot provient des radicaux grecs κάλλος (kállos, « beau ») et γραφεῖν (grapheîn, « écrire »).»

Ainsi au sens large du terme la calligraphie correspond au fait d'**apporter du soin à écrire, à travailler un mot, une phrase ou même tout un texte de manière artistique.**

Les différents styles de calligraphie se sont succédés tout au long de l'histoire et l'on retrouve aujourd'hui ce que l'on appelle la **Calligraphie Moderne**. Inspirée de l'Anglaise (*ou Copperplate en anglais*), la calligraphie moderne en est une déclinaison qui s'affranchit des règles strictes et donne du rythme et des variations aux lettres.

Qu'est-ce qu'un feutre pinceau ?

Un feutre pinceau (*ou brush pen en anglais*) est un feutre dont la pointe en mousse est flexible. Ainsi selon la pression mise sur la pointe du feutre, on obtiendra un trait plus ou moins épais.

Les feutres pinceaux peuvent être utilisés pour le coloriage, l'illustration mais également pour le brush lettering.

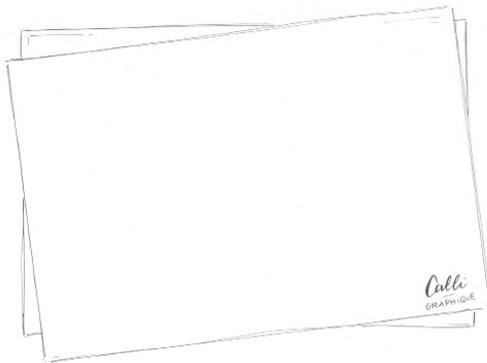
Le brush lettering ce n'est pas...

Du lettrage ou lettering : le lettrage s'apparente à du dessin de lettres ou de mots. Ainsi chaque lettre est dessinée individuellement pour construire un mot ou une phrase et peut être retravaillée, déformée ou modifiée.

De la typographie : on va ici créer un alphabet entier dans le cadre d'une technologie particulière (informatique, imprimerie...), on parlera alors de caractères pour désigner les lettres ainsi créées.

De quel matériel avez-vous besoin pour débiter ce cours ?

L'avantage du brush lettering est de nécessiter peu d'éléments pour commencer cette activité. Ainsi pour suivre ce cours, vous aurez besoin du matériel suivant :

Du papier

On peut utiliser tout type de papier pour le brush lettering. Toutefois, l'idéal est un papier un peu épais et très lisse.

Pour imprimer ces feuilles d'entraînement, je vous conseille du **papier pour impression laser, ou a minima du papier avec un grammage assez élevé (plus de 120gr versus 80gr pour le papier d'impression lambda)**.

Les blocs de la marque Rhodia sont également très pratiques pour s'entraîner.

Pour réaliser des cartes ou affiches, je vous conseille d'utiliser du bristol qui existe en plusieurs formats et qui est peu coûteux.

D'un brush pen ou feutre pinceau

L'outil essentiel pour faire du brush lettering ! Il existe de nombreuses marques et formes de feutres mais on distingue généralement 3 tailles de feutre pinceau.

Brush pen à pointe moyenne

Il s'agit de la catégorie principale des feutres pinceaux.

On retrouve notamment les *Brush pens 68 Stabilo*, les *brush pens Edding*, les *Coloring brush pens Koi* de la marque Sakura, et les *Tombow Dual Brush Pen* mais il existe bien sûr d'autres marques.

On note quelques différences de largeur de pointe entre chaque marque mais dans l'ensemble on est sur une taille moyenne très pratique qui permet de belles nuances entre les pleins et dégradés.

Ces feutres sont parfaits pour réaliser des cartes ou affiches. Ils sont très polyvalents et permettent de pouvoir jouer avec les couleurs pour créer des dégradés, des effets d'ombre...

Brush pen à petite pointe

On retrouve principalement deux marques : les *Tombow Fudenosuke* et les *Pentel Brush Sign Pen*. Ils permettent tous les deux de faire du brush lettering en petite taille.

Ils sont parfaits pour être utilisés sur un carnet ou un bullet journal ou pour écrire sur des étiquettes ou marque-pages. Leur pointe est assez rigide et peut être un peu déstabilisante lors d'une première utilisation mais une fois l'habitude prise, ils sont très agréables à utiliser !

Brush pen à grosse pointe

Cette dernière catégorie correspond aux feutres qui ont de très grosses pointes et nécessitent donc d'écrire en grande taille pour être bien lisible.

Je vous conseille les *Ecoline brush pen* qui sont très pigmentés et agréables à utiliser ainsi que les *Winsor&Newton Water color brush marker*.

L'avantage de ces brush pens est de pouvoir être utilisés sur de grandes surfaces tout en conservant de beaux pleins et déliés. J'utilise par exemple les feutres Ecoline lors de mes ateliers pour montrer les différents traits sur un tableau. Ils peuvent donc être utilisés sur de grands formats pour faire des panneaux ou affiches à plus grande échelle.

À noter :

Vous pouvez retrouver sur mon blog ou sur ma chaîne YouTube différents tests de brush pens pour vous orienter dans votre recherche.

Pour ce cours en ligne, je vous conseille de vous munir d'un **brush pen à pointe moyenne** (type Edding ou Stabilo qui sont très bien pour débiter)

Mes conseils pour une bonne séance d'entraînement

Un petit échauffement

Au début de chaque séance, n'hésitez pas à tracer quelques traits de base (*voir chapitre suivant*) pour échauffer votre geste. Comme pour le sport, quelques minutes d'échauffement vous permettront d'être plus à l'aise pendant votre séance.

Entraînez-vous toujours sur du papier ligné

Ce livret comprend des pages lignées pour vous entraîner. Si vous voulez travailler sur d'autres feuilles, utilisez du papier avec des lignes (*ou petits carreaux*) pour vous guider ou tracez des lignes de repères. Cela va vous permettre de calibrer votre geste, c'est essentiel pour travailler une calligraphie homogène !

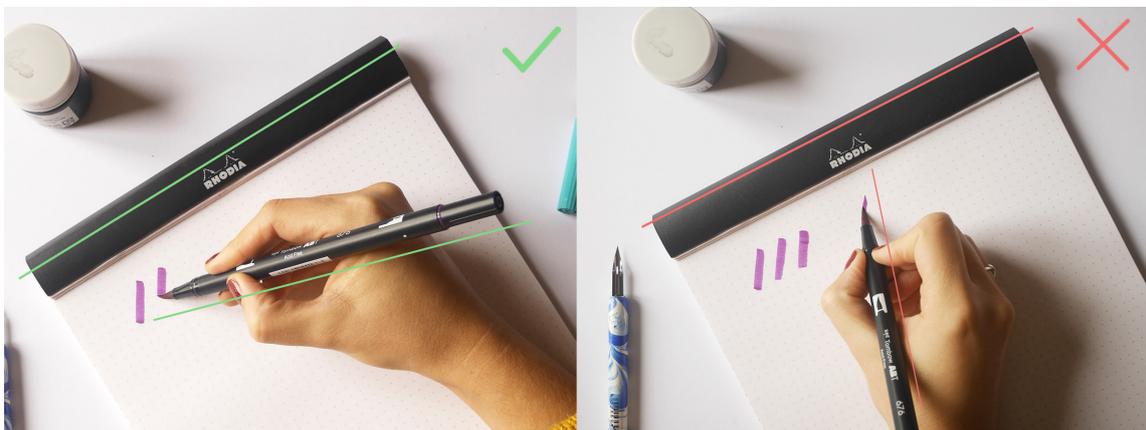
Tenez-vous dans une bonne position

Afin de ne pas vous faire mal au dos ou être trop crispé, veillez à conserver une bonne position. Idéalement avec votre feuille en face de vous, penchée sur le côté si besoin, vos deux avant-bras sur la table. Il faut que votre bras qui ne travaille pas soit bien posé sur la table pour supporter votre poids de corps.

Tenez votre brush pen correctement

La meilleure prise en main de votre feutre pinceau ou brush pen est de le tenir en pince, c'est-à-dire entre le pouce et l'index qui repose sur le majeur. Si vous avez une autre façon de tenir votre feutre, il est surtout important de se concentrer sur le fait que le feutre doit être tenu le plus à plat possible, c'est à dire le « corps » du feutre couché sur votre main et non à la verticale par rapport à votre feuille.

En ce qui concerne la position du feutre, il est essentiel de pouvoir profiter au maximum de toute la surface de la pointe pinceau. C'est pour cela qu'il faut tenir le feutre quasiment parallèle au haut de votre feuille comme je vous le montre dans la photo de gauche. À l'inverse, si vous tenez votre feutre perpendiculairement au haut de votre feuille, vous aurez beau mettre de la pression sur votre feutre, le trait sera toujours fin.

Un rythme régulier

Il vaut mieux vous entraîner 20 minutes tous les deux jours que 2 heures une fois par semaine ! La régularité sera vraiment la clé de votre progression ! Ainsi privilégiez des sessions courtes et fréquentes pour rester dans une dynamique d'apprentissage.

Gardez vos premiers entraînements

La progression se fait généralement par palier. Au début on s'améliore très vite, puis on stagne, puis on reprend la progression... Ainsi pour ne pas vous décourager, n'hésitez pas à conserver quelques exemplaires de vos premiers entraînements pour visualiser votre progression. C'est généralement bluffant !

Commençons d'ailleurs ensemble :

Calligraphiez ici le mot «Hello» :

Revenez calligraphier le mot «Hello» lorsque vous aurez atteint la fin du cours :

Comment fonctionne ce livret ?

Pour chaque page d'exercice vous retrouverez les éléments suivants :

- **Des repères** permettant de calibrer votre calligraphie.

Hauteur d'*x* = 1,5cm. C'est la taille du corps de votre lettre

Hauteur des jambages = 2cm

- **Le ductus** détaillé de la lettre : c'est-à-dire le sens de tracé des traits. Il faut bien lever la pointe du feutre entre chaque trait

● Début du trait

▶ Sens de tracé du trait

--- Trait fin - délié

— Trait épais - plein

- **Les contreformes**, c'est-à-dire les formes qui apparaissent dans les vides créés par les tracés.

En **vert** les contreformes correctes

En **rouge** les mauvaises contreformes

