

REGELS OM TE BREKEN

De meest gestelde vraag die ik krijg, is waarschijnlijk: 'Waar haal je je inspiratie vandaan?'

Mysterieus lijkt het, ongrijpbaar en vooral speciaal, iets wat niet iedereen heeft.

Hoewel ik uren door kan praten over de dingen die mij inspireren en over het werkproces zelf, hoop ik dat ik je met dit boek kan laten zien dat het niet altijd zo moeilijk is.

Ik studeerde aan de kunstacademie Minerva in Groningen. Een geweldige tijd, waar ik van genoten heb en nog altijd veel profijt van heb. Maar terwijl veel medestudenten op aanraden van de docent met hun neus in typografieboeken zaten (ik studeerde grafische vormgeving), volgde ik veel fotografielessen en keek ik liever twintig keer naar dezelfde film.

Soms ging ik in de bibliotheek ook zo'n groot boek met mooie letters bekijken. Goed bezig, dacht ik dan bij mezelf, zo hoort het. Maar eerlijk gezegd zei het me vrij weinig. Ik had het gevoel een rol te spelen, en vooral iemand anders een plezier te doen.

Natuurlijk zag ik heus wel dat het werk van bijvoorbeeld typograaf Wim Crouwel bijzonder en mooi is, en ik kon zijn pad, zijn inspiratie bestuderen, maar dit hielp mij niet te ontdekken hoe ik dit zelf kon doen.

Als je richtlijnen toebedeeld krijgt, en diep in je hart kun je er niet zoveel mee, krijg je al snel het gevoel dat je het niet kunt, of het verkeerd doet.

Tot het besluit komen dat je het anders gaat doen, is niet altijd gemakkelijk.

Maar op een gegeven moment ontdekte ik hoe ik me kon afsluiten van de 'ruis', zodat ik uiteindelijk kon ontdekken wat ik zelf leuk vond en leren benoemen waarom.

Uiteindelijk kwam ik vanzelf terecht bij meneer Crouwel, maar op het moment dat ik zijn input kon plaatsen in mijn eigen pad, mijn context, bleek het zeer waardevol.

Hoewel ik niet in clichés wil vervallen, kan ik niet anders zeggen dan dat leren luisteren naar je eigen stem echt heel belangrijk is.

Veel van wat we mooi of leuk vinden is ons aangeleerd, zonder dat we daar erg in hebben. En andersom vinden we dingen stom of lelijk doordat we een idee hebben ontwikkeld over hoe iets 'hoort' te zijn. Dat is helemaal niet erg, maar als je weet wat je leuk vindt, kun je heerlijk overal doorheen navigeren.

Zo is het met creëren ook. Luisteren naar je eigen stem is herkennen wat je raakt. Dat is inspiratie. De kunst is om dit te herkennen, te bewaren en om te zetten in iets tastbaars.

Het dagelijks leven is een leven van werk, fietsen, school, boodschappen, kinderen, vrienden enzovoort. Buiten de vakanties om zijn er weinig momenten dat we uitgebreid en gericht kunnen reflecteren, en bijzondere dingen met zorg in ons kunnen opnemen.

KUNST
RAAKT.
HET KENNEN
BEWAREN
IN IETS
TASTBAAR

Mijn grote momenten van inspiratie overvallen me meestal tijdens stomme situaties (geen papier en pen bij de hand, batterij van de telefoon is leeg, ik zat op de fiets) en komen ook uit alledaagse, banale en niet per se verfijnde bronnen. Je ingevingen onthouden dus, toch een servetje vragen of van de fiets afstappen en ze in je telefoon zetten.

En als je de inspiratie te pakken hebt, wat doe je er dan mee? Niet alles hoeft meteen een moderne kunst-installatie van epische proporties te worden. Er zit al zoveel plezier in het maken van alledaagse dingen. Kleine pleziertjes die je dag opvrolijken.

Dus laat het creëren beginnen. Iedere persoon vertelt hetzelfde verhaal op zijn of haar eigen manier. Andere woordkeuzes, de nadruk op verschillende momenten leggen en de toon zal uniek zijn. Zo is het ook met handletteren, tekenen en dingen maken in het algemeen.

Met plezier werken is altijd het belangrijkste, maar ik hoop dat je je inspiratie straks zelf kunt omzetten in iets tastbaars.

Kortom, van alle materialen en technieken die in dit boek aan bod komen, is de inspiratie, het idee de drijfveer. En die kan ik je niet aanreiken, en dat zou ik niet eens willen. Want juist dat wat ons uniek maakt, zorgt voor mooie creaties die andere mensen doen verwonderen en de wereld verrijken. Dus lees mijn tips en trucs, kijk naar mijn voorbeelden, maar breek de regels. Wees bijdehand.

Laat zien

Ik zie heel graag waar je mee bezig bent! Stel vragen of deel je werk via Instagram.

@HYSHIL
#BIJDEHAND

PLEZIER,
Plezier is de drijfveer.
Plezier is de drijfveer.
Plezier is de drijfveer.

THE LIFE AQUATIC

Zoals Amélie Poulain een teddybeer in de wolken zag, kun je ook aquarelverf interpreteren. Waan jezelf een excentrieke oceanograaf en breng in een paar stappen een onderzeewereld tot leven.

Nodig

Het uitgangspunt van het maken van deze diertjes is dat het zo makkelijk is, dat werkelijk iedereen het kan. Het enige wat je nodig hebt is een **penseeltje**, **watervarf** (dit mag ook kindervatervarf zijn), **een glas water** en **papier**. Voor dat laatste raad ik je aan te investeren in een aquarelblok, waarvan de randen rondom gelijmd zijn, waardoor het papier niet gaat bobbelen. Heb je dit niet in huis en wil je nú (NU) van start, dan pak je gewoon een A4-tje uit je printer en leg je die naderhand onder een stapel dikke boeken.

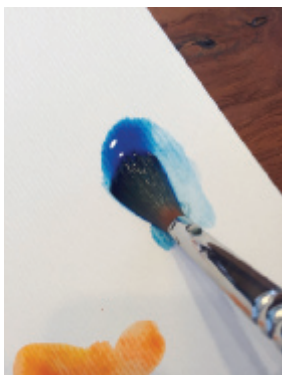
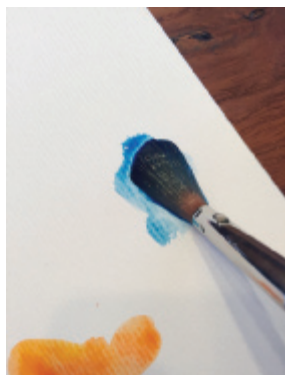

TIPS EN TRUCS

- Kies kleuren die bij elkaar passen of bij een thema (zee-dieren in dit geval).
- Experimenteer op een apart vel met de dichtheid van je verf. Bijvoorbeeld wat is het effect van veel/weinig water mengen?
- Watervarf kun je als het ware 'uitgummen'. Ben je niet tevreden, druppel dan (schoon!) water op je werk en dep het schoon met een doekje (keukenrol of schone theedoek).

- Als je een vorm met te veel kleur hebt gemaakt, kun je verloop aanbrengen door je kwast schoon te spoelen en met water je vorm uit te breiden.

1 – Maak met je penseel een kleine beweging op je papier. Laat deze vlek drogen.

2 – Spreek je filosofische zelf aan, en interpreteer deze vlek.

3 – Voeg zo minimaal als mogelijk met een *fineliner* zaken als ogen, vinnen en structuur toe.

4 – Stel vast dat je in een mum van tijd een babywalvis gemaakt hebt.

< 5 – Herhaal bovenstaande stappen maar maak een ander soort vlek.
In dit geval is de structuur van het papier mee gaan spelen. Het 'dier' heeft meteen een mooi patroon.
Wat mij betreft is dit het kind van een zeepaardje en een otter. Schattig is hij in ieder geval wel.

'EXCENTRIEK'

Verspreid over de hele ruimte.

'IETS LANGER KIJKEN'

Minder leesbaar, maar interessant.

'BLOKLETTERS'

Esthetisch gestapeld.

'EMPIRE STATE'

Een typografische *landmark*.

PORSELEINKAST

Vul je kast verder op met mooie bekers, in dit geval voor de feestdagen.
Twee verschillende niveaus voor twee verschillende mensen,
of voor één die van contrast houdt.

GEVEN EN NEMEN

Een prima gedachte, tijdens het familiediner en natuurlijk als het op de cadeautjes aankomt. Maak voor ieder familielid een passend label om je cadeautje af te maken.

BABY NEEFJE

Ivar is een te gekke baby met een mooie naam. Zet korte namen verticaal op het label en gebruik decoratie als kadering.

ZWAGER

In het geval van een klein label met een lange naam, gebruik je alleen de initialen. Combineer met een tweede label om de gelegenheid mee aan te duiden.

PAP

Mijn vader is een Rolling Stones-fan en draagt een leren jasje, en deze bliksem letters passen bij zijn leeuwen-naam.

STIEFMAMA

Sneeuwkrystallen zijn leuk voor alle feestdagen. Deze kun je dus van tevoren al maken. Met een mooi touwtje om een wijnfles kun je ermee naar een nieuwjaarsborrel en aan een lint om een pakje is het geschikt voor kerst of Sinterklaas.

MAN

Mijn lieve Jan is vaak niet de enige Jan in het gezelschap en heeft daarom ook zijn achternaam op het label. Kies hier een ander lettertype voor, zodat de nadruk op de voornaam blijft.

ZUSJE

Je hoeft niet het hele oppervlak van het label te gebruiken. Een kleinere letter, in het midden geplaatst is juist stijlvol.

DOCHTER

Voor mijn 9-jarige dochter is het fijn als de letters goed leesbaar zijn, maar toch speels. Ze heeft een pijl omdat ze daadwerkelijk kan boogschieten.

MAM

Bij de feestdagen hoort een script-letter met krullen.

En ook

Schrijf de namen eerst met potlood op je label, en trek ze daarna over. Op de decoratieve labels kun je bijvoorbeeld ook het lievelingseten van iemand tekenen (bijv. sushi) of een spreuk die iemand vaak gebruikt. Zo wordt het pakje nog herkenbaarder en persoonlijker.

You see,

THERE ARE STILL
Faint glimmers
OF CIVILIZATION
LEFT ⁱⁿ this
Barbaric
SLAUGHTERHOUSE
THAT WAS ONCE
known
as Humanity