

Auf einen Blick

Über die Autorin	7
Einführung	21
Teil I: Auch Sie können zeichnen!	27
Kapitel 1: Zeichnen – Ein Gewinn.	29
Kapitel 2: Aufbruch ins Künstlerdasein.	37
Kapitel 3: Die Reise beginnt	53
Teil II: Die Grundtechniken	61
Kapitel 4: Mit den Augen eines Künstlers.	63
Kapitel 5: Linien erkennen und zeichnen	77
Kapitel 6: Die dritte Dimension erkunden	91
Kapitel 7: Schattenspiele.	103
Kapitel 8: Texturen identifizieren und anwenden.	117
Kapitel 9: Auf zu neuen Perspektiven	129
Teil III: Legen Sie los!	145
Kapitel 10: Zeichnungen planen	147
Kapitel 11: Das Skizzenbuch als Tagebuch.	165
Kapitel 12: Aus dem Gedächtnis zeichnen	175
Kapitel 13: Stilleben	183
Kapitel 14: Viel Freude mit Blumen und Bäumen	191
Kapitel 15: Die Welt da draußen	199
Kapitel 16: Die lieben Tierchen.	205
Teil IV: Menschen porträtieren	217
Kapitel 17: Süße Babygesichter	219
Kapitel 18: Unschuldige Kindergesichter	233
Kapitel 19: Ausdrucksstarke Erwachsenengesichter	245
Kapitel 20: Witzige Quatschgesichter	259
Teil V: Der Top-Ten-Teil	275
Kapitel 21: Zehn Tipps und Tricks	277
Kapitel 22: In zehn Schritten zum Erfolg.	283
Kapitel 23: Zehn Spaßprojekte	289
Kapitel 24: Zehn leckere Infohäppchen	309
Stichwortverzeichnis	317

Inhaltsverzeichnis

Über die Autorin	7
Widmung	8
Danksagung	8
Einführung	21
Über dieses Buch	21
Törrichte Annahmen über den Leser	22
Wie dieses Buch aufgebaut ist	22
Teil I: Auch Sie können zeichnen!	22
Teil II: Die Grundtechniken	23
Teil III: Legen Sie los!	23
Teil IV: Menschen porträtieren	24
Teil V: Der Top-Ten-Teil	24
Symbole, die in diesem Buch verwendet werden	25
Wie es weitergeht	25
TEIL I	
AUCH SIE KÖNNEN ZEICHNEN!	27
Kapitel 1	
Zeichnen – Ein Gewinn	29
Die Möglichkeiten entdecken	29
Just do it	30
Den eigenen Stil finden	31
Verborgene künstlerische Talente wecken	31
Sich an unterschiedlichen Motiven versuchen	32
Projekt 1: Flusi, das Fusselmonster	33
Kapitel 2	
Aufbruch ins Künstlerdasein	37
Die eigenen Vorlieben herausfinden	38
Sich auf einen Stil festlegen	38
Der Teufel steckt im Detail	40
Die Stifthaltung	41
Zeit und Platz zum Zeichnen finden	44
Platz mit anderen teilen	44
Eine Kreativecke einrichten	45
Sich Zeit nehmen	46
Wichtiges Zeichenzubehör	47
Absolut notwendig	48
Wünschenswert	49
Projekt 2: Iris und Pupille	50

Kapitel 3	
Die Reise beginnt	53
Linien entdecken	54
Von Linien zu Formen	55
Die dritte Dimension: Räumliche Tiefe	55
Perspektive	56
Schattierung	56
Details ergründen: Texturen	57
Den Kontext herstellen: Bildkomposition	57
Projekt 3: Hans und Grete	58
TEIL II	
DIE GRUNDTECHNIKEN	61
Kapitel 4	
Mit den Augen eines Künstlers	63
Zwei Hälften sind ein Ganzes	63
Die rechte Gehirnhälfte wachkitzeln	64
Seitenwechsel	64
Achsensymmetrie	64
Die linke Gehirnhälfte in Urlaub schicken	65
Die Außenwelt erkunden	68
Motive unmittelbar vor Augen	68
Sich zu Hause umsehen	68
Vom Kühlschrank aufs Papier	69
Nachbarschaft und Umgebung	70
Das Innenleben erforschen	71
Rechts- und linkslastige Wahrnehmungsmuster	71
Mit Kritzeleien spielen	72
Projekt 4: Lizenz zum Kritzeln	74
Die Linien aufs Papier bringen	74
Den Blick erweitern	75
Zeichnungen erstellen	75
Kapitel 5	
Linien erkennen und zeichnen	77
Vielfältige Linienformen	77
Gerade Striche anordnen	78
Strichführung mit Winkelzügen	80
Mit Schwung in die Kurve	80
Wo man einen Strich ziehen muss	81
Die Trennlinie zwischen zwei Flächen lokalisieren	81
Das Gesehene vereinfachen	83
Konzentration auf Proportionen und Formen	85
Mit Linien vertraut werden	86
Projekt 5: Stille Melodie	88

Kapitel 6	
Die dritte Dimension erkunden	91
Licht und Schatten erkennen.....	91
Objekte in Augenschein nehmen.....	92
Kontraste in einer Zeichnung ausloten.....	94
Beobachtungen in Tonwerte umsetzen	95
Formen plastisch ausarbeiten	96
Vom Kreis zur Kugel.....	96
Vom Quadrat zum Würfel.....	99
Rechtecke und Dreiecke	100
Projekt 6: Eine Kugel zeichnen.....	100
Kapitel 7	
Schattenspiele	103
Grauschattierung mit Schraffuren	103
Schraffuren zeichnen.....	104
Mit Schraffuren Tonwertskalen erzeugen	105
Weiche Übergänge schaffen.....	105
Schattieren mit Kreuzschraffuren.....	107
Tonwerte mit Kreuzschraffuren erzeugen	107
Tonwertskala von Hell nach Dunkel	108
Verläufe mit Kreuzschraffuren.....	110
Zeichnungen mit Schatten versehen	111
Tonwerte kartieren	112
Den Schattierungsplan umsetzen	113
Projekt 7: Ein banaler Becher.....	114
Kapitel 8	
Texturen identifizieren und anwenden	117
Texturen versus Muster	117
Texturen identifizieren	118
Glänzende Texturen	119
Matte Texturen.....	120
Glitzernde Texturen.....	120
Struppige und flauschige Texturen.....	121
Fell- und Haartexturen	122
Rauhe und zerklüftete Texturen	123
Texturen zeichnerisch umsetzen	124
Planung	124
Umsetzung	125
Formen mit Mustern und Texturen kombinieren	126
Projekt 8: Zwei witzige Texturen	126
Schnörkeleien.....	127
Fellflecken	127

Kapitel 9	
Auf zu neuen Perspektiven	129
Geometrische Perspektive	129
Auf die Horizontlinie sehen	130
Fluchtpunkt finden	132
Die Tiefe in der Perspektive entdecken	135
Jemanden verschwinden lassen	136
Perspektivische Elemente einer Vorstadtszene	137
Die Elemente der Perspektive erweitern	138
Objekte mit der Luftperspektive verblassen lassen	138
Objekte durch Verkürzung optisch kürzer wirken lassen	139
Projekt 9: Ein- und Zweipunktperspektiven zeichnen	140
Zeichnen mit Einpunktperspektive	141
Entwickeln einer Zweipunktperspektive	142
TEIL III	
LEGEN SIE LOS!	145
Kapitel 10	
Zeichnungen planen	147
Elemente der Bildkomposition	147
Betonung des Schwerpunktes	148
Überlappung für Einheitlichkeit und Tiefe	149
Linien sinnvoll einsetzen	150
Ausgewogene Kompositionen	151
Die richtigen Proportionen zuweisen	152
Grundlegende Kompositionstechniken	152
Eine goldene Regel: Die Goldene Mitte	153
Kompositionen mit S-O-U-L	154
Noch mehr Kompositionstypen	156
Planung mit künstlerischen Werkzeugen	157
Die Welt in einem Rahmen	157
Komponieren mit Hilfe von Fotos	158
Projekt 10: Planung einer Komposition	160
Kapitel 11	
Das Skizzenbuch als Tagebuch	165
Was Sie unterwegs brauchen	165
Raus und los!	166
Die Seiten Ihres Skizzenbuchs füllen	166
Skizzieren mit einfachen Linien	167
Linien und Schatten kombinieren	168
Mit Spiralen und Schatten skizzieren	170
Projekt 11: Teddy Tim	170

Kapitel 12
Aus dem Gedächtnis zeichnen 175

- Bilder im Gedächtnis speichern 175
  - Die Kunst des Sehens kultivieren 175
  - Die Wahrnehmung berücksichtigen 178
- Das Gehirn als Bildspeicher 178
- Projekt 12: Phantomzeichnung 179

Kapitel 13
Stilleben 183

- Die Auswahl der Objekte 183
  - Traditionell oder zeitgenössisch 183
  - Leicht daneben und voll verrückt 186
- Symmetrische Objekte 186
- Die Beleuchtung eines Stillebens 188
- Projekt 13: Ein Stilleben zeichnen 189

Kapitel 14
Viel Freude mit Blumen und Bäumen 191

- Blumen für die Ewigkeit 191
  - Sunny, die mächtig große Sonnenblume 191
  - Mit Rosen aufblühen 192
- Bäume beobachten und zeichnen 194
- Projekt 14: Die liebliche Lilie 195

Kapitel 15
Die Welt da draußen 199

- Himmel und Erde erforschen 199
  - Himmlische Stimmungen 199
  - Auf Wanderschaft 200
- Projekt 15: Ein weißer Wintertraum 201

Kapitel 16
Die lieben Tierchen 205

- Pelzig, flauschig oder gefiedert 205
  - Lange Haare, kurze Haare 206
  - Die Anatomie hinter dem Fell 208
  - Gefiederte Wesen 209
- Lebendige Haustier-Porträts 210
- Projekt 16: Gefiederte Anmut 212

TEIL IV
MENSCHEN PORTRÄTIEREN 217

Kapitel 17
Süße Babygesichter 219

- Die Proportionen der Winzlinge 219

18 Inhaltsverzeichnis

Ein Blick auf zarte Köpfchen	219
Gesichtsproportionen	220
Kleine Gesichter und flaumige Haare	223
Sanfte Babyaugen	223
Eine süße kleine Stupsnase	225
Ein wohlgeformter Babymund	225
Ein Ohr zum Anknabbern	227
Babyhaare – Weniger ist mehr	229
Haare und Gesichtsmerkmale im Bild vereinen	229
Projekt 17: Baby Michael	230

Kapitel 18

Unschuldige Kindergesichter 233

Vom Kleinkind zum Teenager	233
Gesichtsproportionen von Kindern messen	233
Charakteristische Merkmale im Vergleich	235
Die Gesichtszüge von Kindern	237
Leuchtende Kinderaugen	237
Die Form einer Kindernase	238
Die Struktur eines Kindermunds	239
Ein Kinderohr in Frontalansicht	240
Ein Kinderporträt planvoll angehen	241
Projekt 18: Ein Porträt von Annie	242

Kapitel 19

Ausdrucksstarke Erwachsenengesichter 245

Es lebe der Unterschied!	245
Unterschiedliche Schädelformen	246
Geschlechtsspezifische Unterschiede	247
Gesichtsproportionen von Erwachsenen	248
Ein Erwachsenenporträt arrangieren	251
Planung und Komposition	251
Gesichter, Arme und Hände erkunden	252
Projekt 19: Porträt einer erwachsenen Frau	255

Kapitel 20

Witzige Quatschgesichter 259

Frisuren und Mimik	259
Viel, wenig und gar kein Haar	259
Ein Gesicht sagt mehr als 1000 Worte	261
Mummenschanz mit Bärten	263
Ein Gesicht auf Zeitreise	264
14 bis 20 Jahre	265
30 Jahre	266
45 Jahre	266
60 Jahre	267
85 Jahre	268

Cartoons und Karikaturen 269
 Projekt 20: Ines als Lachnummer 271

**TEIL V
 DER TOP-TEN-TEIL 275**

**Kapitel 21
 Zehn Tipps und Tricks 277**

Die ersten Sicherungen einbauen..... 277
 Schutz vor Feinden 278
 Wissenswertes über Konservierung 278
 Fixierspray verwenden 279
 Komplexe Oberflächenstrukturen zeichnen 279
 Mit zwei Radierern arbeiten..... 280
 Ein Foto vor Rasterlinien schützen 280
 Raster mit Karopapier anlegen 280
 Zeichnen mit Symmetrie..... 281
 Signieren für Künstler..... 281

**Kapitel 22
 In zehn Schritten zum Erfolg 283**

Legen Sie einen Aktionsplan fest..... 283
 Richten Sie sich einen Arbeitsplatz ein..... 284
 Werfen Sie Ihren kreativen Motor an 284
 Entwerfen Sie Ihre Komposition 285
 Planen Sie Ihre Perspektive 285
 Überprüfen Sie räumliche Relationen 285
 Kartieren Sie Ihre Tonwerte 285
 Konzipieren Sie Ihre Schraffuren..... 286
 Gehen Sie in die Vollen 286
 Vollenden Sie Ihr Meisterwerk..... 286

**Kapitel 23
 Zehn Spaßprojekte 289**

Das edle Ei 289
 Der haarige Hippie..... 290
 Der königliche Kater 292
 Das schnuckelige Schaf..... 294
 Der finstere Fiesling..... 297
 Der putzige Piepmatz 299
 Der taufrische Tropfen 301
 Der drollige Dalmatiner 302
 Die tussige Tasse 304
 Die coole Klapperschlange..... 306

Kapitel 24	
Zehn leckere Infohäppchen	309
Kunst verstehen lernen	309
Kunstgalerien – Orte aus einer anderen Welt	310
Historische Zeichenstile kennen lernen	310
Einen eigenen Stil entwickeln	311
Lieblingswerkzeug finden	312
An Malkursen und Workshops teilnehmen	313
Nach realen Vorlagen oder vom Foto arbeiten	313
Zeichnungen ins Internet stellen	313
Zehn Fragen zum Copyright	314
Vom Zeichnen zum Malen übergehen	315
Kreativität entfachen	315
Entspannung für Ihre Augen	315
Ein Atelier einrichten	316
 Stichwortverzeichnis	 317