

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: Stillleben	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

Seite 14 von 24

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 Tonwertskaletn 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
Raue 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