

# Auf einen Blick

<b>Über die Autorin .....</b>	<b>7</b>
<b>Einleitung .....</b>	<b>19</b>
<b>Teil I: Auch Sie können zeichnen! .....</b>	<b>25</b>
<b>Kapitel 1: Warum Sie zeichnen sollten .....</b>	<b>27</b>
<b>Kapitel 2: Den »Inneren Künstler« finden. ....</b>	<b>35</b>
<b>Teil II: Die Grundtechniken .....</b>	<b>51</b>
<b>Kapitel 3: Mit den Augen eines Künstlers. ....</b>	<b>53</b>
<b>Kapitel 4: Linien erkennen und zeichnen. ....</b>	<b>67</b>
<b>Teil III: Räumlich zeichnen .....</b>	<b>83</b>
<b>Kapitel 5: Die dritte Dimension erkunden .....</b>	<b>85</b>
<b>Kapitel 6: Schattenspiele. ....</b>	<b>97</b>
<b>Kapitel 7: Auf zu neuen Perspektiven. ....</b>	<b>115</b>
<b>Teil IV: Legen Sie los! .....</b>	<b>133</b>
<b>Kapitel 8: Zeichnungen planen .....</b>	<b>135</b>
<b>Kapitel 9: Das Skizzenbuch als Tagebuch. ....</b>	<b>153</b>
<b>Kapitel 10: Aus dem Gedächtnis zeichnen. ....</b>	<b>163</b>
<b>Teil V: Ihren Motivtyp finden .....</b>	<b>171</b>
<b>Kapitel 11: Stillleben .....</b>	<b>173</b>
<b>Kapitel 12: Natur und Landschaft .....</b>	<b>181</b>
<b>Kapitel 13: Die lieben Tierchen. ....</b>	<b>197</b>
<b>Kapitel 14: Menschen porträtieren .....</b>	<b>209</b>
<b>Teil VI: Der Top-Ten-Teil .....</b>	<b>231</b>
<b>Kapitel 15: Zehn Tipps und Tricks .....</b>	<b>233</b>
<b>Kapitel 16: In 10 Schritten zum Erfolg. ....</b>	<b>239</b>
<b>Kapitel 17: Zehn Spaßprojekte. ....</b>	<b>245</b>
<b>Kapitel 18: Zehn (und mehr) leckere Infohäppchen. ....</b>	<b>265</b>
<b>Abbildungsverzeichnis .....</b>	<b>273</b>
<b>Stichwortverzeichnis .....</b>	<b>281</b>

# Inhaltsverzeichnis

<b>Über die Autorin.....</b>	<b>7</b>
Widmung.....	8
Danksagung .....	9
Überarbeitung der 3. Auflage durch Martin Engewicht.....	9
<b>Einleitung .....</b>	<b>19</b>
Über dieses Buch.....	19
Törichte Annahmen über das Zeichnen.....	20
Wie dieses Buch aufgebaut ist.....	20
Teil I: Auch Sie können zeichnen!.....	20
Teil II: Die Grundtechniken .....	21
Teil III: Räumlich zeichnen.....	21
Teil IV: Legen Sie los.....	22
Teil V: Ihren Motivtyp finden.....	22
Teil VI: Der Top-Ten-Teil .....	23
Symbole, die in diesem Buch verwendet werden.....	23
Wie es weitergeht .....	24
<b>TEIL I</b> <b>AUCH SIE KÖNNEN ZEICHNEN! .....</b>	<b>25</b>
<b>Kapitel 1</b> <b>Warum Sie zeichnen sollten.....</b>	<b>27</b>
Viele Möglichkeiten entdecken .....	27
Just do it .....	28
Den eigenen Stil finden.....	29
Verbogene künstlerische Talente wecken .....	30
Sich an unterschiedlichen Motiven versuchen .....	30
Projekt 1: Flusi, das Fusselmonster.....	31
<b>Kapitel 2</b> <b>Den »Inneren Künstler« finden .....</b>	<b>35</b>
Die eigenen Vorlieben herausfinden .....	36
Den eigenen Zeichenstil wählen .....	36
Der Teufel steckt im Detail .....	39
Zeit und Platz zum Zeichnen finden .....	41
Sich Zeit nehmen .....	41
Platz mit anderen teilen .....	42
Eine Kreativecke einrichten .....	43
Zeichenzubehör.....	44
Absolut notwendig – die Grundausstattung .....	45
Wünschenswert – die Erweiterung .....	46
Projekt 2: Iris und Pupille .....	49

## 14 Inhaltsverzeichnis

<b>TEIL II</b>		
<b>DIE GRUNDTECHNIKEN .....</b>		<b>51</b>
<b>Kapitel 3</b>		
<b>Mit den Augen eines Künstlers .....</b>		<b>53</b>
Zwei Hälften sind ein Ganzes .....		53
Die rechte Gehirnhälfte wachkitzeln .....		54
Seitenwechsel .....		54
Achsensymmetrie .....		55
Die linke Gehirnhälfte in Urlaub schicken .....		56
Motive zum Üben finden .....		58
Motive unmittelbar vor Augen .....		58
Vom Kühlschrank aufs Papier .....		60
Nachbarschaft und Umgebung .....		60
Zeichnen aus der eigenen Vorstellungskraft .....		61
Rechts- und linksläufige Wahrnehmungsmuster .....		61
Mit Kritzeleien spielen .....		62
Projekt 3: Lizenz zum Kritzeln .....		64
Die Linien aufs Papier bringen .....		65
Den Blick erweitern .....		65
Zeichnungen erstellen .....		66
<b>Kapitel 4</b>		
<b>Linien erkennen und zeichnen .....</b>		<b>67</b>
Die Stifthaltung .....		67
Verschiedene Linienarten .....		70
Gerade Striche anordnen .....		71
Mit Schwung in die Kurve .....		73
Wo man einen Strich ziehen muss .....		74
Die Trennlinie zwischen zwei Flächen lokalisieren .....		74
Das Gesehene vereinfachen .....		76
Konzentration auf Proportionen und Formen .....		78
Mit Linien vertraut werden .....		79
Projekt 4: Stille Melodie .....		80
<b>TEIL III</b>		
<b>RÄUMLICH ZEICHNEN .....</b>		<b>83</b>
<b>Kapitel 5</b>		
<b>Die dritte Dimension erkunden .....</b>		<b>85</b>
Lichter und Schatten erkennen .....		85
Objekte genau betrachten .....		86
Kontraste in einer Zeichnung ausloten .....		88
Beobachtungen in Tonwerte umsetzen .....		89
Grauwerte und einfache Formen entdecken .....		89
Farben in Grauwerte transferieren .....		89

Formen plastisch ausarbeiten . . . . .	90
Vom Kreis zur Kugel . . . . .	91
Vom Quadrat zum Würfel . . . . .	94
Rechtecke und Dreiecke . . . . .	95
Projekt 5: Eine Kugel zeichnen . . . . .	95
<b>Kapitel 6</b> <b>Schattenspiele . . . . .</b>	<b>97</b>
Grauschnittierungen erzeugen . . . . .	97
Schraffuren zeichnen . . . . .	98
Mit Schraffuren Tonwertskalen erzeugen . . . . .	99
Weiche Übergänge schaffen . . . . .	100
Schattieren mit Kreuzschraffuren . . . . .	101
Tonwerte mit Kreuzschraffuren erzeugen . . . . .	102
Tonwertskala von hell nach dunkel . . . . .	103
Verläufe mit Kreuzschraffuren . . . . .	105
Alternativen zur Schraffur . . . . .	106
Zeichnungen mit Schatten versehen . . . . .	108
Tonwerte kartieren . . . . .	109
Den Schattierungsplan umsetzen . . . . .	110
Projekt 6: Ein einfacher Becher . . . . .	111
<b>Kapitel 7</b> <b>Auf zu neuen Perspektiven . . . . .</b>	<b>115</b>
Geometrische Perspektive . . . . .	115
Perspektivische Begriffserklärungen . . . . .	116
Normale und spezielle Perspektiven . . . . .	117
Fluchtpunkt finden . . . . .	120
Die Tiefe in der Perspektive entdecken . . . . .	123
Jemanden verschwinden lassen . . . . .	124
Perspektivische Elemente einer Vorstadtszene . . . . .	125
Die Elemente der Perspektive erweitern . . . . .	126
Objekte mit der Luftperspektive verblassen lassen . . . . .	126
Objekte durch Verkürzung optisch kürzer wirken lassen . . . . .	127
Projekt 7: Ein- und Zweipunktperspektiven zeichnen . . . . .	129
Zeichnen mit Zentralperspektive (Einpunktperspektive) . . . . .	129
Entwickeln einer Zweipunktperspektive . . . . .	131
<b>TEIL IV</b> <b>LEGEN SIE LOS! . . . . .</b>	<b>133</b>
<b>Kapitel 8</b> <b>Zeichnungen planen . . . . .</b>	<b>135</b>
Elemente der Bildkomposition . . . . .	135
Betonung des Schwerpunkts . . . . .	136
Überlappung für Einheitlichkeit und Tiefe . . . . .	137

## 16 Inhaltsverzeichnis

Linien sinnvoll einsetzen.....	138
Ausgewogene Kompositionen .....	139
Die richtigen Proportionen zuweisen .....	140
Grundlegende Kompositionstechniken .....	140
Eine goldene Regel: Die Goldene Mitte.....	141
Kompositionen mit S-O-U-L .....	142
Noch mehr Kompositionstypen.....	144
Planung mit künstlerischen Werkzeugen.....	145
Die Welt in einem Rahmen .....	145
Komponieren mithilfe von Fotos.....	146
Projekt 8: Planung einer Komposition .....	148
<b>Kapitel 9</b>	
<b>Das Skizzenbuch als Tagebuch.....</b>	<b>153</b>
Was Sie unterwegs brauchen.....	153
Raus und los! .....	154
Die Seiten Ihres Skizzenbuchs füllen .....	155
Skizzieren mit einfachen Linien .....	155
Linien und Schatten kombinieren.....	156
Projekt 9: Teddy Tim .....	158
<b>Kapitel 10</b>	
<b>Aus dem Gedächtnis zeichnen.....</b>	<b>163</b>
Bilder im Gedächtnis speichern.....	163
Die Kunst des Sehens kultivieren.....	163
Die Wahrnehmung berücksichtigen .....	166
Das Gehirn als Bildspeicher.....	166
Projekt 10: Phantomzeichnung .....	167
<b>TEIL V</b>	
<b>IHREN MOTIVTYP FINDEN.....</b>	<b>171</b>
<b>Kapitel 11</b>	
<b>Stillleben.....</b>	<b>173</b>
Die Auswahl der Objekte .....	173
Traditionell oder zeitgenössisch .....	173
Leicht daneben und voll verrückt .....	176
Symmetrische Objekte .....	177
Die Beleuchtung eines Stilllebens .....	178
Projekt 11: Ein Stillleben zeichnen .....	180
<b>Kapitel 12</b>	
<b>Natur und Landschaft.....</b>	<b>181</b>
Landschaften .....	181
Blumen für die Ewigkeit .....	186
Sunny, die mächtig große Sonnenblume .....	187
Mit Rosen aufblühen .....	188

Bäume beobachten und zeichnen .....	189
Himmlische Stimmungen .....	192
Projekt 12: Ein weißer Wintertraum .....	193
<b>Kapitel 13</b>	
<b>Die lieben Tierchen .....</b>	<b>197</b>
Pelzig, flauschig oder gefiedert .....	197
Lange Haare, kurze Haare .....	198
Die Anatomie hinter dem Fell .....	200
Gefiederte Wesen .....	201
Lebendige Haustier-Porträts .....	202
Tiere in der Natur zeichnen .....	205
Projekt 13: Gefiederte Anmut .....	206
<b>Kapitel 14</b>	
<b>Menschen porträtieren .....</b>	<b>209</b>
Die Proportionen der Winzlinge .....	209
Ein Blick auf zarte Köpfchen .....	209
Gesichtsproportionen .....	210
Gesichtsproportionen von Kindern messen .....	213
Charakteristische Merkmale im Vergleich .....	215
Ein Kinderporträt planvoll angehen .....	217
Ausdrucksstarke Erwachsenengesichter .....	218
Es lebe der Unterschied! .....	218
Unterschiedliche Schädelformen .....	219
Geschlechtsspezifische Unterschiede .....	220
Gesichtsproportionen von Erwachsenen .....	221
Ein Erwachsenenporträt arrangieren .....	224
Planung und Komposition .....	224
Gesichter, Arme und Hände erkunden .....	225
Projekt 14: Porträt einer erwachsenen Frau .....	227
<b>TEIL VI</b>	
<b>DER TOP-TEN-TEIL .....</b>	<b>231</b>
<b>Kapitel 15</b>	
<b>Zehn Tipps und Tricks .....</b>	<b>233</b>
Die ersten Sicherungen einbauen .....	233
Schutz vor Feinden .....	234
Wissenswertes über Konservierung .....	234
Fixativ (Fixierspray) verwenden .....	235
Komplexe Oberflächenstrukturen zeichnen .....	235
Mit zwei Radierern arbeiten .....	236
Ein Foto vor Rasterlinien schützen .....	236
Raster mit Karopapier anlegen .....	236
Zeichnen mit Symmetrie .....	237
Signieren für Künstler .....	237

## 18 Inhaltsverzeichnis

### Kapitel 16

#### In 10 Schritten zum Erfolg ..... 239

Legen Sie einen Aktionsplan fest.....	239
Richten Sie sich einen Arbeitsplatz ein.....	240
Werfen Sie Ihren kreativen Motor an.....	240
Entwerfen Sie Ihre Komposition .....	241
Planen Sie Ihre Perspektive .....	241
Überprüfen Sie räumliche Relationen .....	241
Kartieren Sie Ihre Tonwerte.....	241
Konzipieren Sie Ihre Schraffuren.....	242
Gehen Sie in die Vollen.....	242
Vollenden Sie Ihr Meisterwerk.....	242

### Kapitel 17

#### Zehn Spaßprojekte ..... 245

Das edle Ei .....	245
Der haarige Hippie.....	246
Der königliche Kater .....	248
Das schnuckelige Schaf.....	250
Der finstere Fiesling.....	253
Der putzige Piepmatz .....	255
Der taufrische Tropfen .....	257
Der drollige Dalmatiner .....	258
Die tussige Tasse .....	260
Die coole Klapperschlange.....	262

### Kapitel 18

#### Zehn (und mehr) leckere Infohäppchen ..... 265

Kunst verstehen lernen .....	265
Kunstgalerien – Orte aus einer anderen Welt.....	266
Historische Zeichenstile kennenlernen .....	266
Einen eigenen Stil entwickeln .....	267
Lieblingswerkzeug finden.....	268
An Malkursen und Workshops teilnehmen.....	269
Nach realen Vorlagen oder vom Foto arbeiten.....	269
Zeichnungen ins Internet stellen.....	270
Zehn Fragen zum Copyright.....	270
Vom Zeichnen zum Malen übergehen .....	271
Kreativität entfachen.....	271
Entspannung für Ihre Augen .....	271
Ein Atelier einrichten.....	272

#### Abbildungsverzeichnis..... 273

#### Stichwortverzeichnis ..... 281