

Auf einen Blick

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

Inhaltsverzeichnis

Über die Autorin	7
Widmung	8
Danksagung	9
Überarbeitung der 3. Auflage durch Martin Engewicht	9
Einleitung	19
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
TEIL I	
AUCH SIE KÖNNEN ZEICHNEN!	25
Kapitel 1	
Warum Sie zeichnen sollten	27
Viele Möglichkeiten entdecken	27
Just do it	28
Den eigenen Stil finden	29
Verborgene künstlerische Talente wecken	30
Sich an unterschiedlichen Motiven versuchen	30
Projekt 1: Flusi, das Fusselmonster	31
Kapitel 2	
Den »Inneren Künstler« finden	35
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

TEIL II	
DIE GRUNDTECHNIKEN	51
Kapitel 3	
Mit den Augen eines Künstlers	53
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 linkslastige 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
Kapitel 4	
Linien erkennen und zeichnen	67
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
TEIL III	
RÄUMLICH ZEICHNEN	83
Kapitel 5	
Die dritte Dimension erkunden	85
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

Kapitel 6

Schattenspiele 97

Grauschattierungen 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

Kapitel 7

Auf zu neuen Perspektiven 115

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

TEIL IV

LEGEN SIE LOS! 133

Kapitel 8

Zeichnungen planen 135

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
 Kapitel 9	
Das Skizzenbuch als Tagebuch	153
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
 Kapitel 10	
Aus dem Gedächtnis zeichnen	163
Bilder im Gedächtnis speichern	163
Die Kunst des Sehens kultivieren	163
Die Wahrnehmung berücksichtigen	166
Das Gehirn als Bildspeicher	166
Projekt 10: Phantomzeichnung	167
 TEIL V	
IHREN MOTIVTYP FINDEN	171
 Kapitel 11	
Stilleben	173
Die Auswahl der Objekte	173
Traditionell oder zeitgenössisch	173
Leicht daneben und voll verrückt	176
Symmetrische Objekte	177
Die Beleuchtung eines Stillebens	178
Projekt 11: Ein Stilleben zeichnen	180
 Kapitel 12	
Natur und Landschaft	181
Landschaften	181
Blumen für die Ewigkeit	186
Sunny, die mächtig große Sonnenblume	187
Mit Rosen aufblühen	188

Bäume beobachten und zeichnen	189
Himmliche Stimmungen	192
Projekt 12: Ein weißer Wintertraum	193

Kapitel 13

Die lieben Tierchen 197

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

Kapitel 14

Menschen porträtieren 209

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

TEIL VI

DER TOP-TEN-TEIL 231

Kapitel 15

Zehn Tipps und Tricks 233

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

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**