

Inhalt

Geschichte

Frühe Ausdrucksformen	14
Als eigenständige Technik	15
Englische Landschaftsmalerei	15
Weiterentwicklung des Malmaterials	16
Das Aquarell in der Moderne	16
Faszination Aquarellmalerei	17

Material

Aquarellfarben	20
Pigmente	20
Bindemittel	20
Die Qualität	20
Gebindearten und Qualitätsmerkmale	21
Lagerung und Pflege	21
Näpfchenfarben	22
Farben sortieren	22
Farbkarte anlegen	22
Tubenfarben und Paletten	23
Einfüllen in die Palette	23
Farbeeigenschaften	24
Deckkraft und Lasureigenschaft	24
Auswaschbarkeit	24
Bei Farbherstellern können Sie den Etiketten folgende Hinweise entnehmen	24
Transparenz	25
Lichtechtheit	25
Permanence	25
Die Farben-Grundausrüstung	26
Unverzichtbare Farbtöne	26
Zitronengelb	26
Indischgelb	26
Kadmiumorange	26
Zinnoberrot	26
Alizarin Karmesin	27
Kobaltblau	27
Preußischblau	27

Indigo	27
Grüne Erde	27
Lichter Ocker	27
Siena gebrannt	27
Umber gebrannt	27
Vandyckbraun	27
Erweiterte Farbpalette	28
Neapelgelb	28
Kadmiumrot hell	28
Purpur Magenta	28
Bergblau	28
Coelinblau	28
Kobaltblau dunkel	28
Maigrün	29
Phthalogrün	29
Kobalttöürkis	29
Preußischgrün	29
Goldbraun	29
Krappbraun	29
Neutraltinte	29

Aquarellpapiere	30
Kostenvergleich	30
Empfehlung	30
Qualitätskriterien	31
Die Oberfläche des Papiers	31
Leimung	32
Flächengewicht	32
Einzelblätter oder Block?	32
Aquarellpapier aufspannen	33
Einzelblätter vom Block trennen	33
Überblick: Welches Papier eignet sich für welche Art der Darstellung?	34
Sonderpapiere	35
Japanpapier	35
Handgeschöpfte Papiere	35
Himalaya Papier	35

Werkzeug

Aquarellpinsel	38
Kurze Geschichte des Pinsels	38
Meine „Pinselerfahrungen“	38
Erfahrungen meiner Kursteilnehmer	38
Haare oder Synthetik?	39
Haarsorten	40
Pinselformen	40
Rundpinsel	40
Schlepper und Liniererpinsel	41
Schwertschlepperpinsel	41
Flachpinsel mit Synthetikhaaren	41
Flachpinsel mit Borste	42
Katzenzungenpinsel	42
Fächerpinsel	42
Pinselpflege	43
Entsorgung	43
Weitere Malwerkzeuge	44
Malmesser	44
Zahnbürste	44
Naturschwamm	44
Arbeitsplatz	45
Beleuchtung	45

Grundtechniken

Farbenlehre	48
Das Auge reizen	48
Farbkreis nach Itten	48
Ittens Farbtheorie	48
Ittens Farbkreis	48
Farbkontraste	50
Der Komplementär-Kontrast	50
Der Hell-Dunkel-Kontrast	52
Der Kalt-Warm-Kontrast	53
Der Reiz der Tonwerte	54
Farben mischen	56
Schwieriges Nachmischen	56
Die Farbpalette des Marktes	57
Farben mischen – Praktische Tipps	58
Besonders wertvoll: Paynesgrau	58
Komplementäre Schatten	59
Fazit	59
Konventionelle Maltechniken	60
Übung macht den Meister	60
Die Pinselführung	61
Lasieren	62
Übung mit hellen Farbaufträgen	62
Übung mit dunklen Farbaufträgen	63
Lavieren (Nass-in-Nass-Technik)	64
Übung zur Nass-in-Nass-Technik	64
Granulieren	66
Übung Granulieren	66
Überblick: Welche Grundtechnik eignet sich für welche Bilddarstellung?	67
Erweiterte Pinselformen	68
Der Flachpinsel	68
Der Rundpinsel	69
Pinselführung	69
Der Liniererpinsel	70
Flach- und Liniererpinsel	73
Übung	73
Der Fächerpinsel	74
Farbe abnehmen	75
Zeichnen	76
Das Skizzenbuch	76
Zeichenmaterialien	77
Der Bleistift	77
Die Linie	77
Schraffuren	77
Mein Rat	77
Die Sachzeichnung	79

Die Rohrfeder	80
Faserstifte	80
Farbige Stifte	82
Aquarellstifte in Bleistiftform	82
Wachspastellstifte (Farbkreiden)	83
Ölpastellkreiden	84
Im Freien malen	86
Die Grundausrüstung	87
Arbeiten in Sitzposition	87
Arbeiten im Stehen	87
Malausrüstung auf Flugreisen	87
Meine Empfehlung	87
Die Motivanalyse in der Praxis	88
Details in Szene setzen	90
Das Skizzieren	91
Der Motivsucher	91
Anwendung in der Praxis	91
Gesehenes umsetzen	93

Spezialtechniken

Grenzüberschreitungen	96
Malen mit dem Malmesser	96
Farbe abschaben	96
Gräser anlegen	97
Übung: Farben abschaben	97
Bäume gestalten	98
Farbe auftragen	98
Was ist dabei zu beachten?	98
Vegetation gestalten	99

Wattenmeer	100
Pastose Farbzugaben	101
Arbeiten mit Rubbelkrepp	102
Rubbelkrepp auftragen	102
Hinweise zum Papier	103
Einsatzgebiete	103
Warnhinweis	103
Sonnenblume	104
Die Farm	105
Waldeinblick	106
Erster Schnee	108
Fenster	109
Margeriten	110
Wiese	112
Malen mit dem Naturschwamm	113
Bäume und Büsche gestalten	113
Das Universum	114
Arbeiten mit Salz	115
Arbeiten mit Wachs	116
Altes Gemäuer	117
Sternenhimmel	117
Spritzbilder	118
Spritzen mit der Zahnbürste	118
Spritzen mit dem Pinsel	119
Drei Möglichkeiten, mit dem Pinsel zu spritzen	119
Farbe abkratzen	120
Farbe mit der Rasierklinge abkratzen	120
Strukturen mit Folien	121
Negativmalerei	122
Mischtechniken	124
Gouachefarben	124
Tinten/Tuschen	124
Airbrushfarben	126

Abklatschtechnik	127	Welliges Papier glätten	158
Sprühfarben	128	Selbst rahmen	158
Übung: Sprühlack auf Wasser	129	Bilder aufhängen	159
Übung: Sprühlack auf Farbe	129	Bilderrahmen reinigen	159
Vulkanlandschaft	129	Bilder ausstellen	159
Farbe abnehmen	132	Andere Ausstellungsorte	160
Wolkenstimmungen erzeugen	132	Bewerbungsunterlagen	160
Auswaschtechnik	133	Ausstellungsvorbereitung	160
Das Grundprinzip	133	Preisliste erstellen	160
Übung: Farben auswaschen	133	Weitere Ausstellungsmöglichkeiten	160
Landschaften	134	Großformatige Bilder malen	162
Blumen und Blüten	135	Fotos auf Aquarellpapier projizieren	162
Tusche auswaschen	136	Bildbearbeitung am Computer	163
Malhilfsmittel	138	Häufig gestellte Fragen	164
Grundiermittel	138	Farben	164
Malmittel	138	Techniken/Verarbeitung	164
Texturmalmittel	139	Oberflächenbehandlung/Reinigung	165
Granuliermittel	140	Hilfsmittel	166
Aqua-Effektspray	140	Werkzeuge	166
Flüssige Ochsen-galle	141	Pinself	166
Aqua-Spachtelmassen	141	Malmesser	166
Spachtelmassen im Aquarell	142	Papiere	167
Großstadtansichten mit Spachtelmasse	144		

Tipps und Tricks

Grundsätze der bildnerischen Gestaltung ..	148
Motivanalyse	148
In ein Bild einführen	148
Der Bildhöhepunkt	149
Vom Abbild abrücken	149
Überlegte Farbaufträge	150
Mit welchen Farben beginnen?	150
An welcher Stelle beginnen?	151
Wann ist ein Bild fertig?	152
Menschen im Bild	153
Bildvorlagen verwenden	156
Das Urheberrecht	156
Bilder abmalen	156
Bilder ins Internet stellen	156
Bilder rahmen	157
Das Passepartout	157
Passepartoutkartons	157
Passepartouts selbst schneiden	158
Bilderrahmen	158

Galerie

Straße im Nebel	170
Straßenschlucht nach dem Regen	171
Florenz	172
Lefka Ori, die weißen Berge auf Kreta	173
New York bei Nacht	174
Landungsbrücken	175
Santa Maria della Salute	176
Plockton Highlands	177
Nikolaiviertel Berlin	178
Brückenansicht	179
Highlandfarm I	180
Finca auf Mallorca	181
Highlandfarm II	182
Glossar & Index	186
Impressum	192