

Inhaltsverzeichnis

Über den Autor	7
Einführung	19
Über dieses Buch	19
Konventionen in diesem Buch	20
Was Sie nicht lesen müssen	20
Törichte Annahmen über den Leser	20
Wie dieses Buch aufgebaut ist	21
Teil I: Figuren zeichnen: Erste Schritte	21
Teil II: Mit dem Kopf durch die Wand	21
Teil III: Der Körperbau	21
Teil IV: Werden Sie ein noch besserer Figurenzeichner	21
Teil V: Der Top-Ten-Teil	22
Symbole, die in diesem Buch verwendet werden	22
Wie es weitergeht	22
Teil I	
Figuren zeichnen: Erste Schritte	25
Kapitel 1	
Willkommen in der Welt des Figurenzeichnens	27
Die richtigen Materialien	27
Grundlagen des Zeichnens	28
Der Kopf	28
Der Körperbau	29
Wie Sie ein besserer Zeichner werden	30
Kapitel 2	
Was man beim Figurenzeichnen braucht	31
Materialien kaufen, ohne pleitezugehen	31
Die große, weite Welt der Zeichenutensilien	33
Papier	33
Zeichenwerkzeug	37
Radierer	41
Spitzwerkzeug	41
Lineale	42
Zeichenbrett mit Klammer	43
Motivsucher	43

Figuren zeichnen für Dummies

Zeichenmappe	44
Werkzeugkasten	44
Reparatur und Fixierung	44
Ihr erstes Atelier	45
Der Arbeitsplatz	46
Es werde Licht	46
Die Wahl des Zeichentisches	47
Der richtige Zeichenstuhl	47
Ein Beistelltisch sorgt für Ordnung	48
Archivieren in Aufbewahrungsboxen und Zeichenschränken	48
Reinigung mit Papier- und Feuchttüchern	48
Mögliche Ergänzungen Ihrer Grundausstattung	49
Alles für das tragbare Atelier	50

Kapitel 3

Figurenzeichnen: Die ersten Schritte

Unterschiedliche Striche: Der richtige Druck beim Zeichnen	53
Gerade, gekrümmt und geformt	55
Über kurz oder lang: gerade Linien	55
Die Kurve kriegen mit gekrümmten Linien	57
Fürs Erste ein paar Grundformen	57
3-D und Tiefe durch Schattierung	61
Wo Schattierungen hingehören: Licht und Schatten	62
Erschaffen Sie Ihre eigene Werteskala	67
Unterschiedliche Schattierungstechniken	70
Wenn eins zum anderen kommt: Wischtechniken	76
Eine runde Sache: Verleihen Sie Ihren Formen Tiefe	78
Fehlerbehebung leicht gemacht	83
Behutsam radieren	83
Wisch und weg	84
Helle Linien einfach überzeichnen	85

Teil II

Mit dem Kopf durch die Wand

87

Kapitel 4

Auf den Kopf gestellt

89

Lernen Sie Ihren Kopf richtig kennen	89
Vorderansicht	90
Halbprofil	90
Profil	91
Rückansicht	92

Inhaltsverzeichnis

So zeichnen Sie die Kopfform	93
Das rechte Maß für die Vorderansicht des Kopfes	93
Freie Hand beim Zeichnen aus verschiedenen Blickwinkeln	100
Köpfe unterschiedlichen Geschlechts und Alters zeichnen	116

Kapitel 5

Gesichtszüge zeichnen

Aus den Augen, aus dem Sinn	121
Die Grundstruktur des Auges	121
Augen aus unterschiedlichen Blickwinkeln	127
Augen in allen Formen und Größen	129
Der richtige Riecher	129
Nase im Bau	130
Nasen aus unterschiedlicher Perspektive	134
Nasen in allen Formen und Größen	135
Von Mund zu Mund	136
Ein bisschen was über die Kieferstruktur	136
Lippenbekennnisse	137
Ein strahlendes Lächeln: Fletschen Sie die Zähne	140
Der Mund aus verschiedenen Blickwinkeln	142
Münden aller Art	142
Leihen Sie mir Ihr Ohr	143
Das Ohr von außen und innen	144
Ohren aus verschiedenen Blickwinkeln	148
Ohren in allen Formen und Größen	148
Die Anordnung der Gesichtszüge	149

Kapitel 6

Alle Haare auf dem Kopf

Von der Haarwurzel an: Worauf es vor allem ankommt	151
Haaransatz und Kopfhaut	151
Der spitze Haaransatz	155
Der Scheitel	155
Durch dick und dünn: Verschiedene Arten Haar	159
Unterschiedliche Haarsträhnen	159
Lockiges gegen glattes Haar	160
Helles gegen dunkles Haar	164
Die Haarschnitte der Männer	166
Klassisch kurz	166
Was lang währt ...	169
Bart und Koteletten	171
Frauen beim Friseur	174
Kurz geschnitten	174
Schulterlange Haare	175

Figuren zeichnen für Dummies

Schön lang	176
Von klein auf: Kinderhaarschnitte	177
Kurze Haare	177
Alte und neue Zöpfe	179
Jung und punkig	180

Kapitel 7

Jede Regung ins Gesicht geschrieben

183

Geometrie und Schattierungen	183
Die geometrische Gestalt	183
Und nun die Schattierung	191
Muskeln zulegen	193
Und hier die wichtigsten Gesichtsmuskeln	193
Muskeln für Stirn und Brauen	195
Muskeln bewegen Ihre Augen	197
Muskeln für die Mundbewegung	198
Eine Kleinigkeit: Die Nasen- und Kiefermuskeln	200
Strecken Sie sich zur Decke: Die Halsmuskeln	201
Noch mal mit Gefühl	204
Das neutrale Gesicht	205
Das besorgte Gesicht	205
Das ängstliche Gesicht	206
Das wütende Gesicht	208
Das traurige Gesicht	209
Das überraschte Gesicht	211
Das glückliche Gesicht	212
Und noch ein paar Gefühle	213
Mit dem Alter kommen die Falten	214

Teil III

Der Körperbau

217

Kapitel 8

Proportionen und Knochenbau

219

Hals über Kopf: Proportionen bestimmen mit dem Kopfmaß	219
Los geht's: Das Kopfmaß	219
Unterschiedliche Proportionen bei Frauen und Männern	221
Kleinkinder und Kinder	223
Knochen für Ihr Skelett im Schrank	223
Das erwachsene Skelett	224
Das Skelett von Säuglingen und Kindern	227
Merkzeichen für die richtigen Proportionen	228

Inhaltsverzeichnis

Die Merkzeichen im Einzelnen	228
Figurenzeichnen mithilfe der Merkzeichen	230
Kleine »Buntglasscheiben« zwischen den Merkzeichen	231

Kapitel 9

Für den Anfang: Strichmännchen und Schaufensterpuppen

235

Strichmännchen von Kopf bis Fuß	235
Hilfslinien für die Proportionen	236
Der Oberkörper	237
Der Unterleib	239
Strichmännchen aus verschiedenen Blickwinkeln	240
Die Geometrie der Schaufensterpuppe	241
Hals und Kopf zuerst	241
Der Oberkörper	242
Der Bauch	245
Hüftschwünge	245
Oberarme und Oberschenkel anschrauben	247
Unterarme und Unterschenkel	250
Hand drauf und fertig	252
Gut zu Fuß: Füße zeichnen	259
Schaufensterpuppen von Kopf bis Fuß	264
Schaufensterpuppen in Bewegung	265
Vor und zurück	265
Und zur Seite	266
Eine einfache Drehung	267

Kapitel 10

Ab in die Muckibude

269

Muskeln auf den Zahn gefühlt	269
Die Muskeln des Oberkörpers	270
Rücken und Schultern zuerst	271
Nehmen Sie sich einen zur Brust	277
Immer eine Armlänge voraus	281
Hände hoch	285
Die Muskeln des Unterleibs	287
Hüfte und Po	287
Auf einem Bein kann man nicht stehen	288
Den Fuß in der Tür	292
Von Kopf bis Fuß: Der fertige Muskelmann aus verschiedenen Blickwinkeln	293
Mannsbild mit Muskeln	294
Frauenzimmer mit Muskeln	295
Säubern Sie Ihre Muskelpakete	297

Figuren zeichnen für Dummies

Kapitel 11		
Figuren in Aktion zeichnen		299
Ein paar unerlässliche Vorüberlegungen		299
Mit Schwung voran: Kontrapost		300
Da kommt was auf Sie zu: Verkürzung		302
Auf und davon: Verminderung		305
Coole Posen		307
Dynamische Posen		308
Entspannte Posen		314
Teil IV		
Werden Sie ein noch besserer Figurenzeichner		321
Kapitel 12		
Zubehör für die Figur		323
Falten, Muster und Strukturen		323
Falten und Kniffe		324
Gefällige Muster		330
Anspruchsvolle Muster		331
Das richtige Gespür für Strukturen		333
Ziehen Sie Ihrer Figur etwas an		335
Lässig und locker		336
Sitzt und passt		340
Zeigt her eure Schuhe		346
Herrenschuhe		347
Damenschuhe		349
Stiefel		349
Kapitel 13		
Einen großen Schritt vorwärts: Zeichentechniken für Fortgeschrittene		351
Auf die Linienführung kommt es an		351
Die erste Entscheidung: Welche Linie passt zu welchem Licht?		352
Immer auf Linie: Die Struktur von Haut, Haaren und Kleidern		353
Druck und Gegendruck: Feste Objekte		356
Schattierung für Fortgeschrittene		357
Webschraffur		357
Eine runde Sache: Kombinierte Kreuzschraffuren		359
Schwungvolle Figuren durch selektive Schattierung		361
Ein paar Experimente zum Spaß		362
Konturen blind zeichnen		362
Kreuzkonturen blind zeichnen		364
Der Wechsel zwischen kurzen, geraden Linien, langen, gekrümmten Linien und Schnörkeln		365

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 14		
Komposition und Perspektive		371
Grundlagen der Komposition		371
Setzen Sie Ihrer Bildaufteilung Grenzen		372
Was zu einer gelungenen Komposition gehört		374
Einige hilfreiche Musterkompositionen		378
Die Schachtelkomposition		379
Die L-förmige Komposition		380
Diagonale Komposition		383
Yin-Yang-Komposition		387
Freestyle		389
Alles Ansichtssache: Figuren aus unterschiedlichen Perspektiven		390
Die Ein-Fluchtpunkt-Perspektive		391
Die Zwei-Fluchtpunkte-Perspektive		393
Die Drei-Fluchtpunkte-Perspektive		396
Teil V		
Der Top-Ten-Teil		403
Kapitel 15		
Zehn geeignete Orte zum Beobachten und Zeichnen von Figuren		405
Zeichenkurse und Kunstschulen		405
Offene Zeichenkurse		406
Kunstgalerien und Museen		406
Der öffentliche Personennahverkehr		407
Buchläden und Cafés		407
Bibliotheken		407
Im Park		408
Am Strand		408
Im Einkaufszentrum		408
Öffentliche Plätze		408
Stichwortverzeichnis		409