

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 Zeichentischs	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 **53**

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

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 **121**

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
Lippenbekenntnisse	137
Ein strahlendes Lächeln: Fletschen Sie die Zähne	140
Der Mund aus verschiedenen Blickwinkeln	142
Münder 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 **151**

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
Figurenzeichen 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

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