

Marion Denchars

MALEN
und
ZEICHNEN
wie die
GROßEN
KÜNSTLER

MALEN
und
ZEICHNEN
wie die
GROßEN
KÜNSTLER

Marion Denchart

© 2015

Midas Collection

Ein Imprint der Midas Management Verlag AG

1. Auflage 2015

ISBN 978-3-907100-56-1

Für Colette und Daniel

Übersetzung: Claudia Koch und Kathrin Lichtenberg

Layout: Ulrich Borstelmann

Projektleitung: Gregory C. Zäch

www.midas.ch

Midas Management Verlag AG

Dunantstrasse 3, CH-8044 Zürich

E-Mail: kontakt@midas.ch

Englische Originalausgabe:

Laurence King Publishing Ltd, London

Copyright © 2014 Marion Deuchars

Die deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

Alle Rechte vorbehalten. Die Verwendung der Texte und Bilder, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Zustimmung des Verlages urheberrechtswidrig und strafbar. Dies gilt insbesondere für die Erstellung und Verbreitung von Kopien auf Papier, Datenträgern oder im Internet.

KÜNSTLER IN DIESEM BUCH

JOAN MIRÓ

PHILIP GUSTON

JIVYA SOMA MASHE

EDUARDO CHILLIDA

SONIA DELAUNAY

SALVADOR DALÍ

WASSILY KANDINSKY

HENRI MATISSE

BEN NICHOLSON

FRIDA KAHLO

JASPER JOHNS

PAUL KLEE

EMILY KNGWARREYE

ANDY WARHOL

HANNAH HÖCH

HOKUSAI

GUSTAV KLIMT

DAVID HOCKNEY

Ich habe für dieses Buch einige meiner Lieblingskünstler ausgewählt. Ihr Einfluss hat mir geholfen, im Laufe der Jahre meinen eigenen Stil zu entwickeln. Durch das Studium ihrer Techniken begann ich, das Wesen ihrer Arbeiten und ihre Sicht auf die Welt zu verstehen.

Jeder Künstler lernt, indem er die Arbeiten anderer anschaut, kleine Teile davon auswählt und dann in seinen Arbeiten umsetzt - sich also inspirieren lässt. Mithilfe der Künstler in diesem Buch entdeckst Du neue Arbeitsmethoden und neue Möglichkeiten des Bildermachens. Das kann einfach sein, wie z.B. eine Schere anstelle eines Pinsels zu benutzen, oder die Faszination einer neuen Form oder verspielten Übung, die Deine Fantasie in unerwartete Sphären führt.

Ich hoffe, Dir macht das Lernen von diesen Künstlern ebenso viel Spaß wie mir.

Marion Deuchars

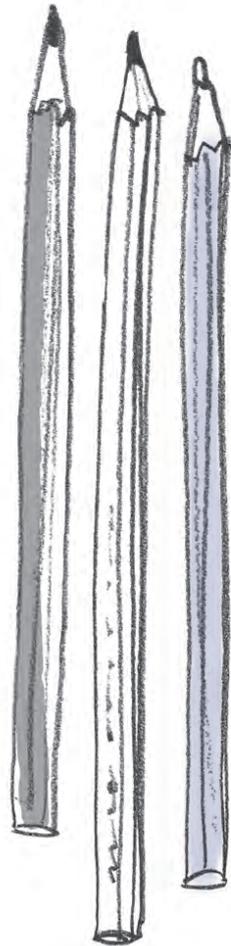
» Kreativität
braucht
Mut «

Henri Matisse

HANDWERKSZEUG

EINE MATERIALLISTE

HOLZLEIM (ODERKLEBESTIFT)
SCHERE
TONPAPIER
(in verschiedenen Größen und Farben)
LINEAL
BLEISTIFTE
BUNTSTIFTE
ZEICHENSTIFTE
KLEBEBAND
PINSEL (verschiedene Größen)
KREIDE- ODER PASTELLSTIFTE
FARBEN
ZIRKEL
RADIERGUMMI
ANSPITZER
WASSERBEHÄLTER
PALETTE
TINTE/TUSCHE

BLEISTIFTE

BLEISTIFTE GIBT ES IN ALLEN SCHARFEN UND GRÖSSEN. LEGE DIR EIN GANZES SPEKTRUM ZU, VON HART BIS WEICH.

WASSERLÖSLICH

Das heißt, wenn Du Wasser hinzugibst, werden aus Buntstiften Wasserfarben.

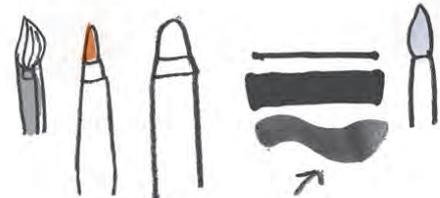
GRAPHITSTIFT

SEHR GUT, UM GROSSE FLÄCHEN AUF DEM PAPIER ABZUDECKEN.

FILZSTIFTE

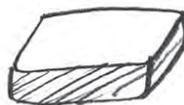
GIBT ES IN VERSCHIEDENEN GRÖSSEN UND FORMEN. BESORGE DIR DICKE UND DÜNNE.

PINSELSTIFTE SIND AUCH GUT

RADIERER

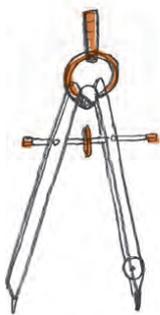
NORMALER RADIERER (HART)

RADIERKNETE (WEICH)

Kann verformt werden

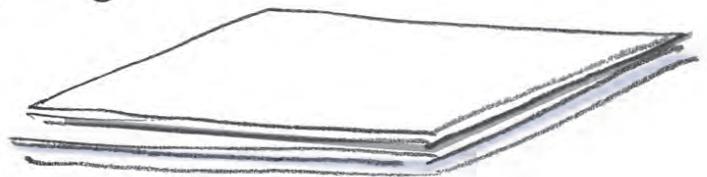

ZEICHEN-
ZIRKEL

ZEICHENKOHLE IST WEICH,
SCHWARZ UND SAMTIG
BEIM ZEICHNEN.

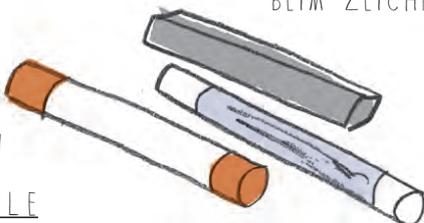

PAPIER

KREIDEN UND PASTELLE

GIBT ES IN WUNDERBAREN FARBEN.
BEIM MISCHEN ERGEBEN SIE EINEN
»MALEFFEKT«

TONpapier / KOPIERPAPIER / PATRONENpapier

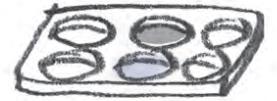
(gibt es in ver-
schiedenen Gewichten/
Dicken, wie.)

80g- leicht (gut zum ZEICHNEN)
300g- schwer (gut zum MALEN)

PALETTEN

GUT ZUM MISCHEN
UND AUFBEWAHREN VON FARBEN

PLASTIKPALETTEN

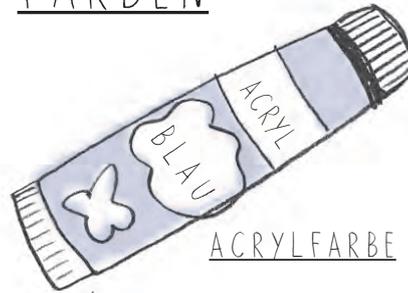
PAPIERPALETTEN SIND GANZ NÜTZ-
LICH. MAN KANN DIE FARBE EINIGE
TAGE FEUCHT HALTEN, INDEM MAN EIN
PAPIERTUCH DRAUFLEGT. UND HINTER-
HER WIRFT MAN SIE EINFACH WEG.

FARBEN

GOUACHE

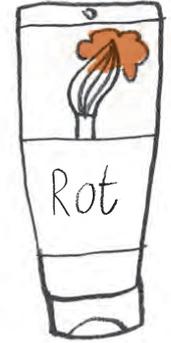
Eine deckende
Wasserfarbe. Das
Weiße des Papiers ist
nicht mehr zu sehen.

ACRYLFARBE

Eine Farbe auf Kunststoff-
basis. Du kannst sie mit Wasser
verdünnen.

Sehr vielseitig.

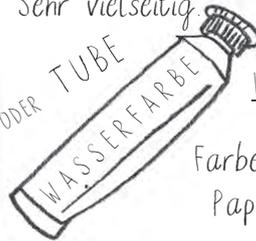
PLAKATFARBE

Ideal für Poster,
Basteleien und Schul-
projekte. Auf Was-
serbasis und relativ
preiswert.

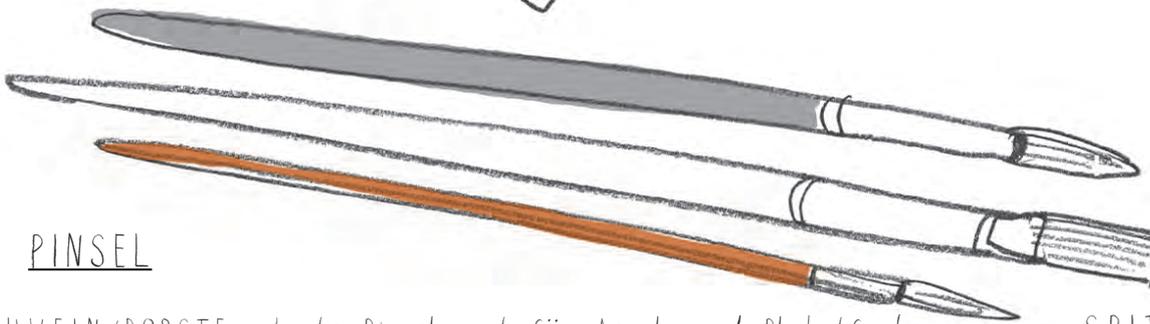
NAPF

ODER TUBE

WASSERFARBE

Eine transparente
Farbe, man kann das
Papier hindurchsehen.

RUND

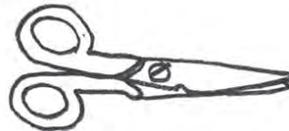
FLACH

PINSEL

SPITZ

SCHWEIN/BORSTE - harte Pinsel, gut für Acryl- und Plakatfarben.
SYNTHETISCH - billiger, vielseitig einsetzbar (alle Farben)
MARDER - weich. Teuer, aber sehr hochwertig. (alle Farben)

KREPPBAND

Eine gute

SCHARFE SCHERE

Du kannst auch
eine Schere mit
abgerundeten
Spitzen kaufen.

SEHR NÜTZLICH, UM
PAPIER AM TISCH FESTZU-
KLEBEN ODER UM BEREICHE
AUF DEM PAPIER ABZUKLE-
BEN (ZU »MASKIEREN«).

ROLLEN

TINTE IST TOLL
ZUM ZEICHNEN. ES
GIBT SIE IN ALLEN
MÖGLICHEN FARBEN.

ZEICHENFEDER

BENUTZE EINE ZEICHEN-
FEDER, EINEN PINSEL, EIN
STÖCKCHEN ODER EIN
STÜCK PAPPEI!

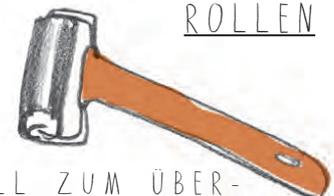
ALTE KON-
SERVENGLÄSER
SIND GUTE
WASSERBEHALTER

HOLZ-
LEIM

KLEBER

KLEBESTIFT
ODER HOLZLEIM
(WEISSEIM)

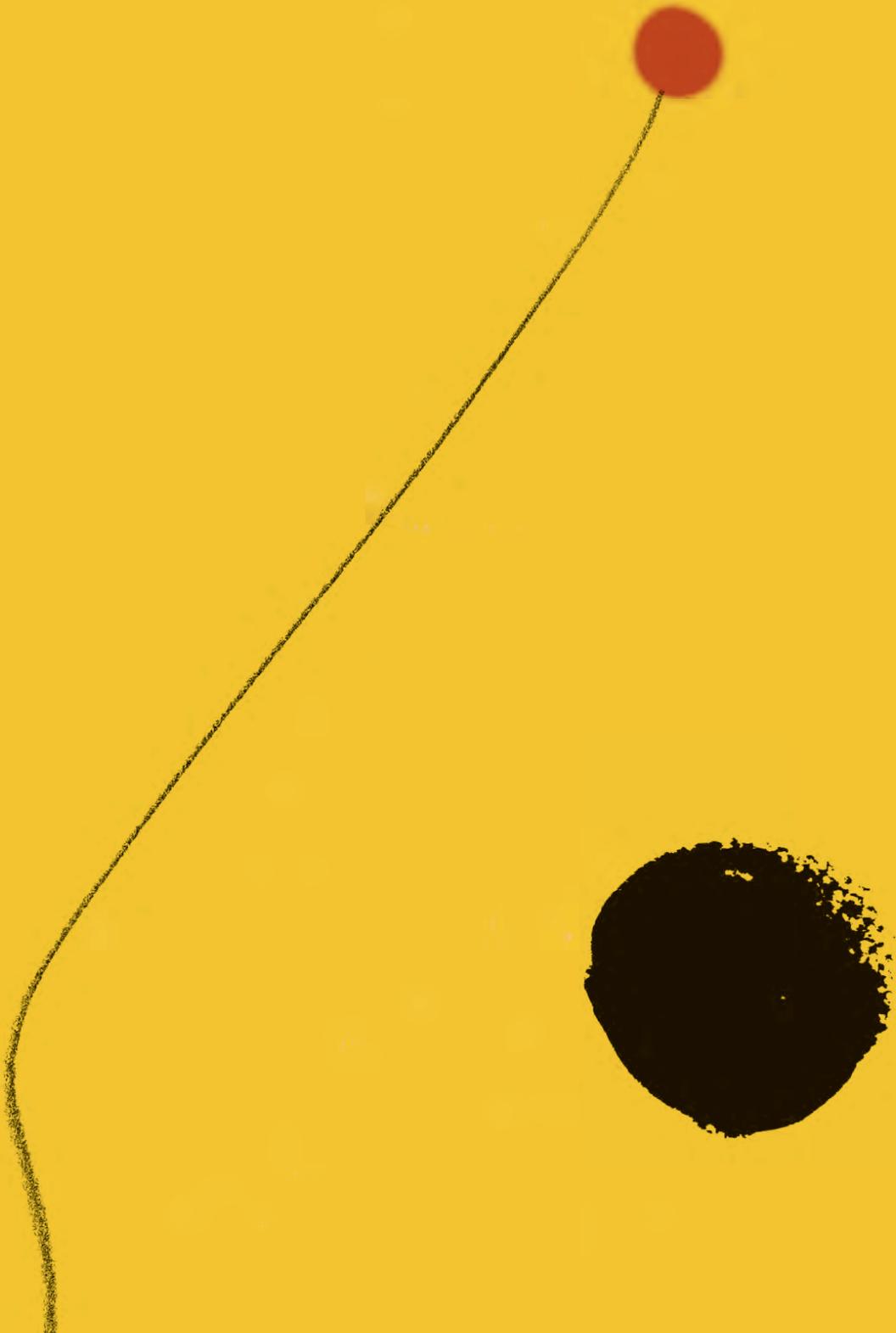

TOLL ZUM ÜBER-
MALEN GROSSER BEREICHE.
ODER DU STELLST DAMIT DEIN
EIGENES BUNTPAPIER HER.

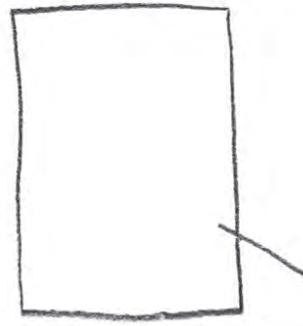
Joan Miró

DIE ARBEITEN VON JOAN MIRÓ WIRKEN SEHR KINDLICH, MIT LEUCHTENDEN FARBEN UND DICKEN SCHWARZEN UMRISSEN. ER ARBEITETE GERN MIT VIELEN VERSCHIEDENEN STRUKTUREN UND MATERIALIEN, UM SO VERSCHIEDENE GRUNDEINDRÜCKE ZU SCHAFFEN. ICH HABE EINEN STRUKTURIERTEN, BEMALTEN HINTERGRUND MIT EINER SCHWARZEN BUNTSTIFTLINIE, EINEM FARBKLECKS UND EINEM GEMALTEN KREIS KOMBINIERT UND SO ALLE SEINE STRICHARTEN VERWENDET. SIE SIND VÖLLIG VERSCHIEDEN, KÖNNEN ABER ZUSAMMEN IN EINEM GEMÄLDE FUNKTIONIEREN.

AUTOMATISCHES ZEICHNEN

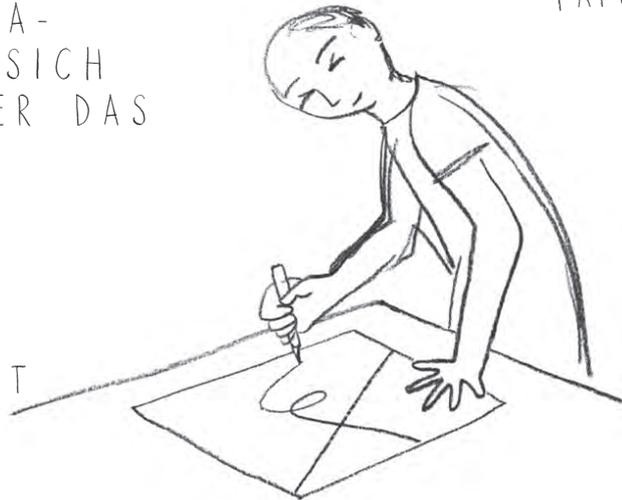

WEISSES PAPIER

MIRO PRAKTIZIERTE IN VIELEN SEINER GEMÄLDE DAS AUTOMATISCHE ZEICHNEN, BEI DEM SICH DIE HAND WIE ZUFÄLLIG ÜBER DAS PAPIER BEWEGEN DARF.

WAS DU BRAUCHST

WEISSES PAPIER
DICKER SCHWARZER STIFT
BUNTSTIFTE, BLEISTIFTE
ODER FARBE

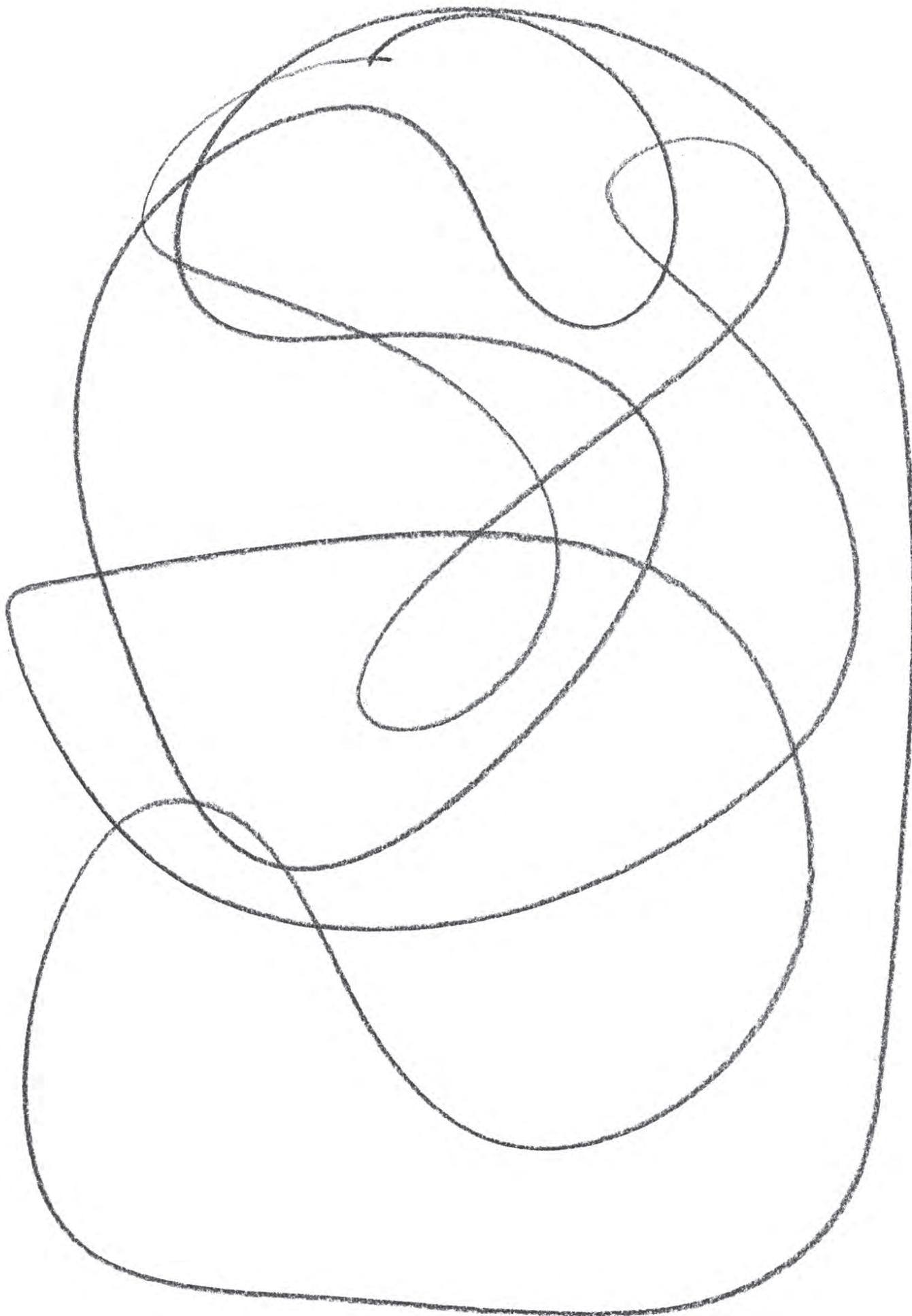

1. LEGE DAS WEISSE PAPIER VOR DICH HIN. DU BRAUCHST VIEL PLATZ ZUM BEWEGEN.
2. SCHLIESSE DEINE AUGEN.
3. MALE MIT DEM SCHWARZEN STIFT SCHNELL EINE KOMBINATION AUS GERADEN LINIEN UND SCHNÖRKELEN AUF DAS PAPIER.

* DU DARFST RUHIG HINSCHAUEN, DAMIT DU TATSÄCHLICH DAS PAPIER UND NICHT DEN TISCH BEMALST.

4. MALE DIE ZUFÄLLIGEN FORMEN MIT LEUCHTENDEN FARBEN AUS.

MALE DIESE FORMEN AUS:

ÜBE DAS AUTOMATISCHE ZEICHNEN.

MALE DIE FORMEN BUNT AUS.

SCHLIESSE DEINE AUGEN!

EXPERIMENTE UND STRICHFÜHRUNG

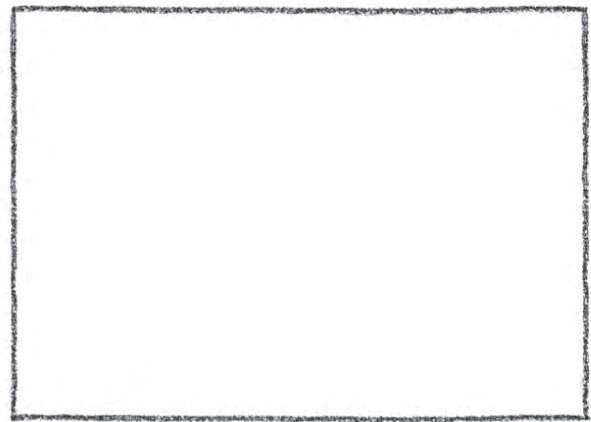
WAS MICH AN EINIGEN VON MIRÓ'S GEMÄLDEN FASZINIERT, SIND DIE VERSCHIEDENEN MALTECHNIKEN INNERHALB EINES BILDES. ES SIEHT AUS, ALS HÄTTE ER MIT DEN MATERIALIEN GESPIELT.

EXPERIMENTIERE SELBST MIT DEN MATERIALIEN UND DER STRICHFÜHRUNG IN DEN KÄSTCHEN.

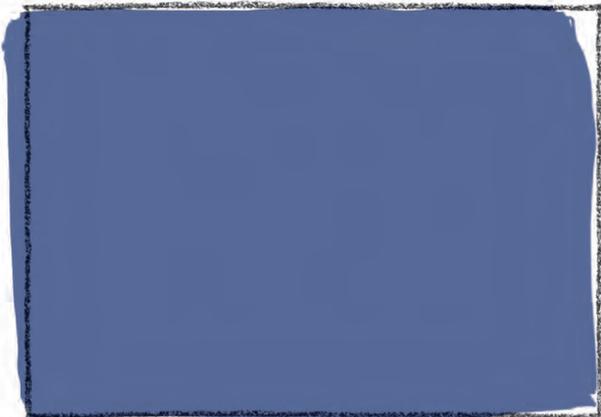

»WÄSSRIGE« FARBE

WASSERFARBE ODER VERDÜNNT E PLAKAT- ODER ACRYLFARBE

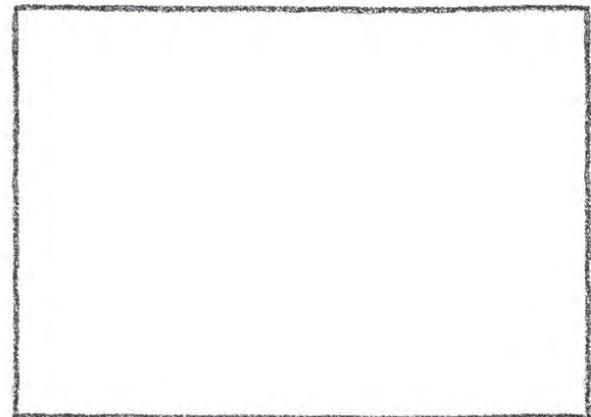

»WÄSSRIGE« FARBE

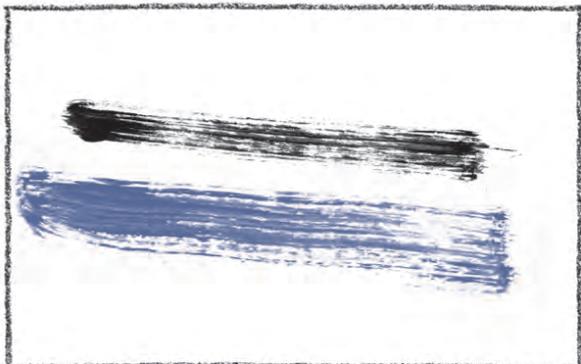

FESTE FARBE

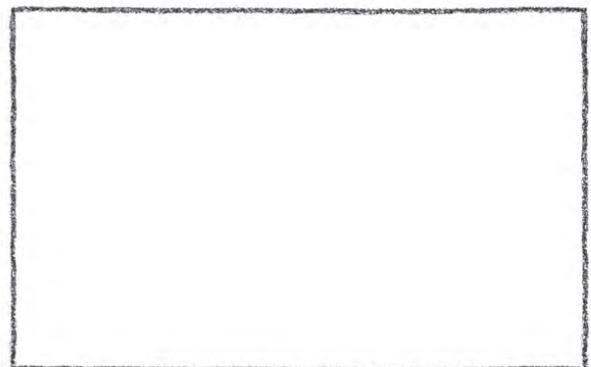
* FESTE, DICKE PLAKAT- ODER ACRYLFARBE. DU MUSST VIELLEICHT MEHRERE SCHICHTEN AUFTRAGEN, DAMIT MAN NICHT HINDURCHSEHEN KANN.

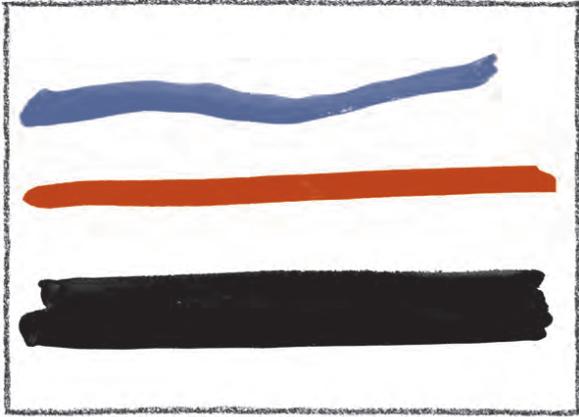
FESTE FARBE

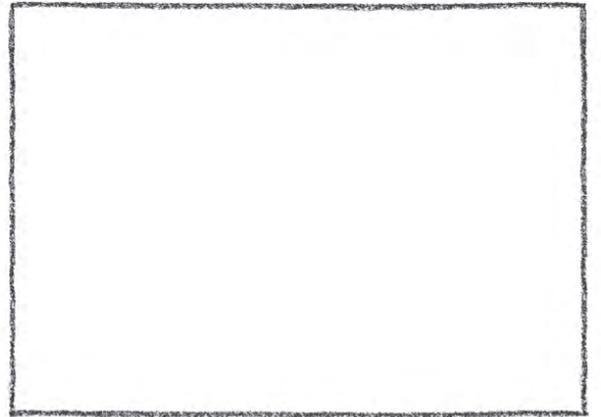
GEMALTE TROCKENE LINIE

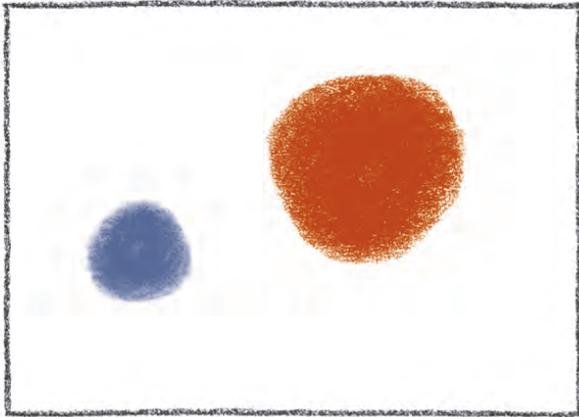
GEMALTE TROCKENE LINIE

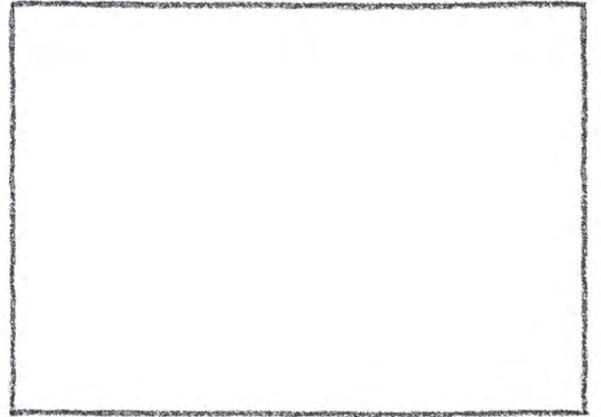
GEMALTE MASSE LINIE

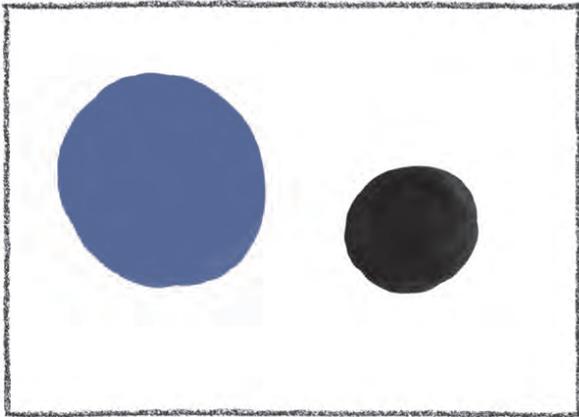
GEMALTE MASSE LINIE

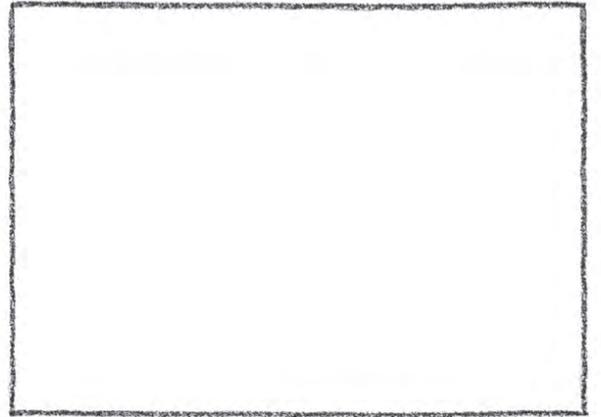
KREIDE ODER WEICHER BUNTSTIFT

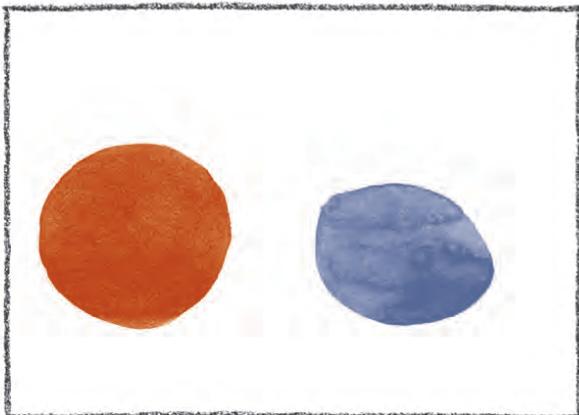
KREIDE ODER WEICHER BUNTSTIFT

GLATTE, HARTE KANTE

GLATTE, HARTE KANTE

WÄSSRIG, TRANSPARENT

WÄSSRIG, TRANSPARENT

BLEISTIFTSTRICHE

ERKENNST
DU DEN
UNTERSCHIED?

SANFTES AUFDRÜCKEN

FESTES AUFDRÜCKEN

SANFTES AUFDRÜCKEN

FESTES AUFDRÜCKEN

SCHNELLER STRICH

LANGSAMER STRICH

SCHNELLER STRICH

LANGSAMER STRICH

SCHNELLER STRICH

LANGSAMER STRICH

SCHNELLER STRICH

LANGSAMER STRICH

KOPIERE DIE STRICHFÜHRUNG IN DEN KÄSTCHEN.

GROBE LINIE

GLATTE LINIE

GROBE LINIE

GLATTE LINIE

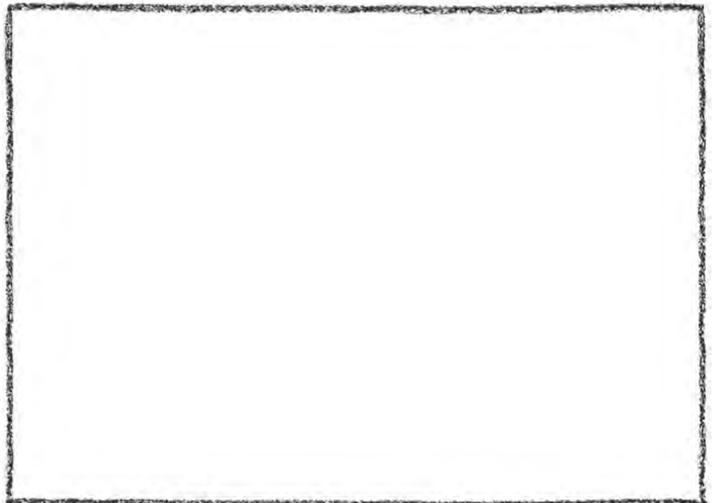
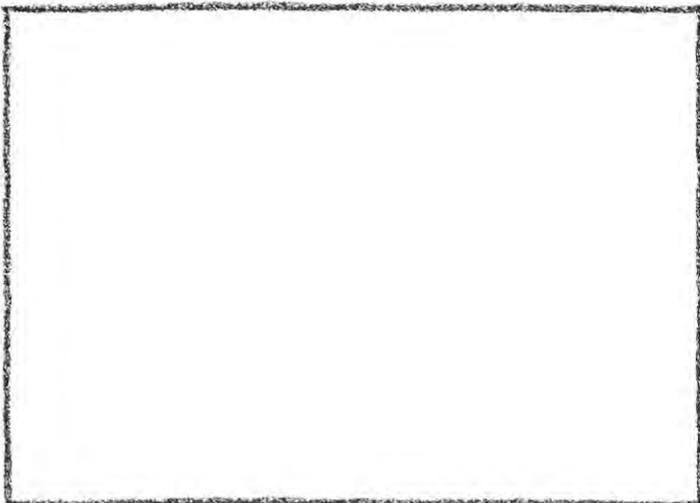
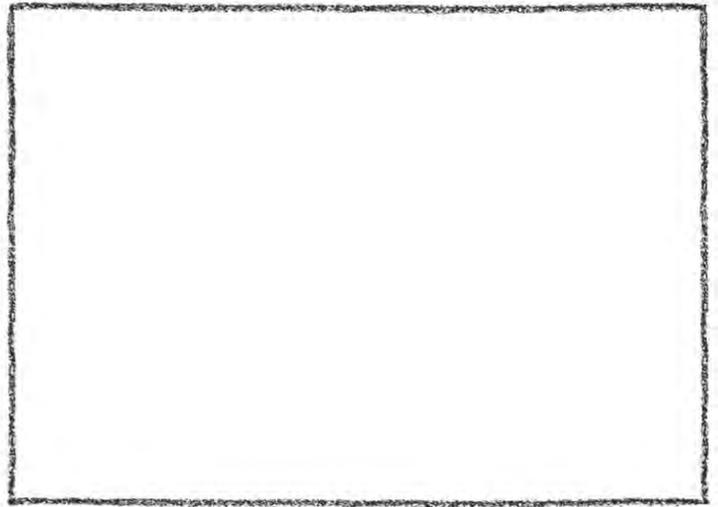
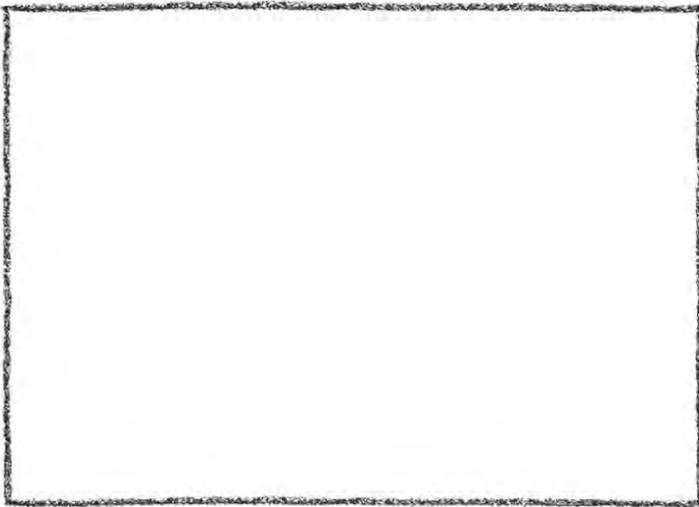
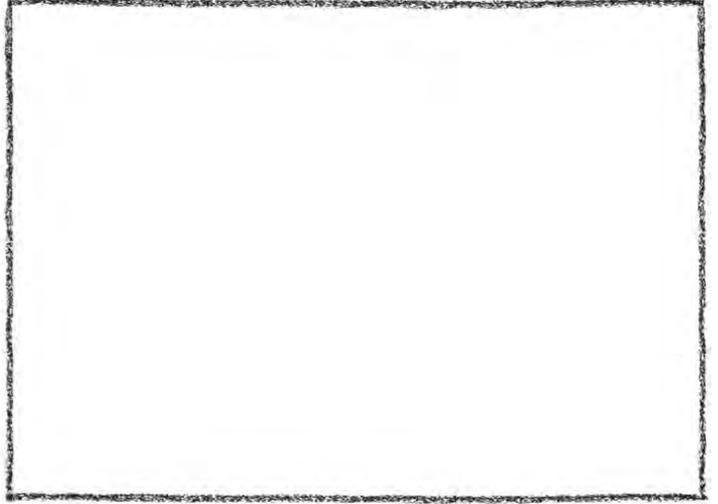
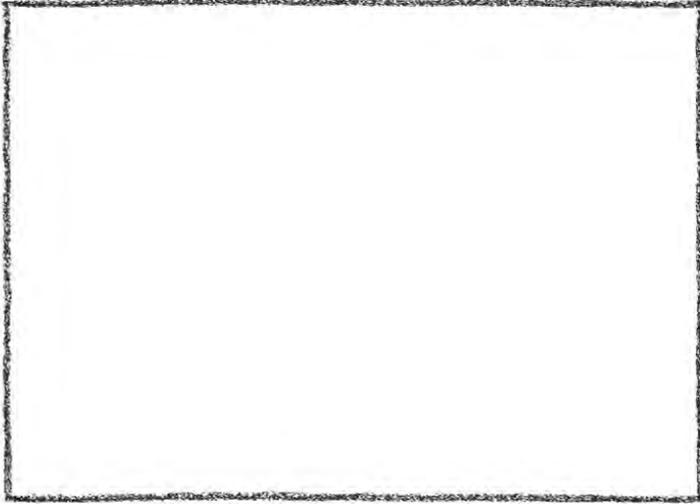
ZORNIGER STRICH

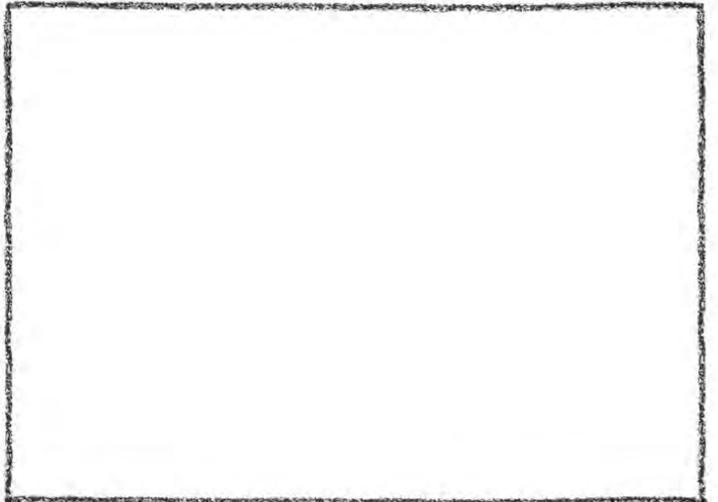
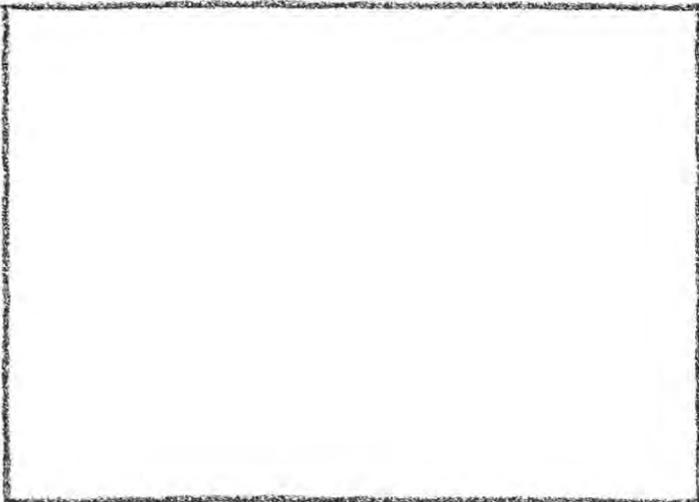
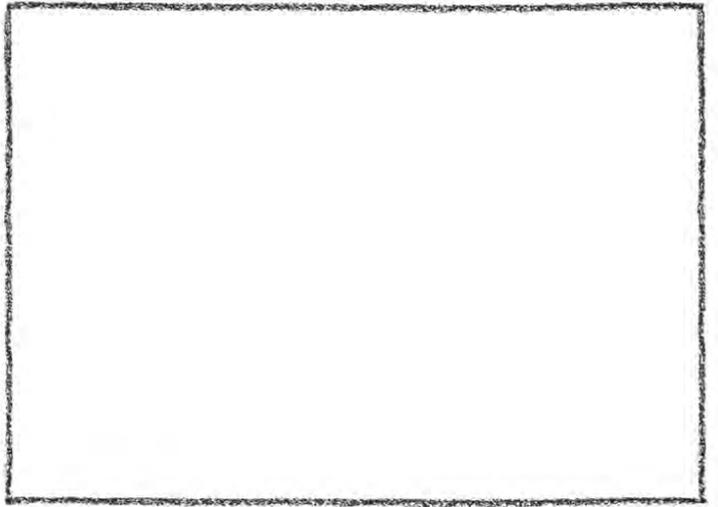
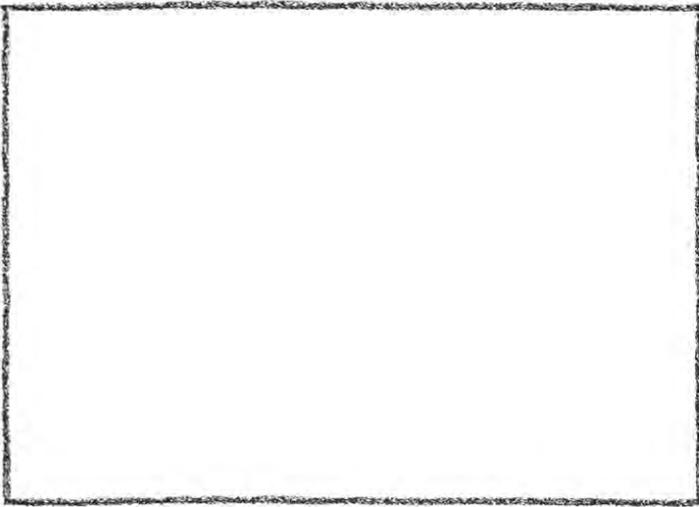
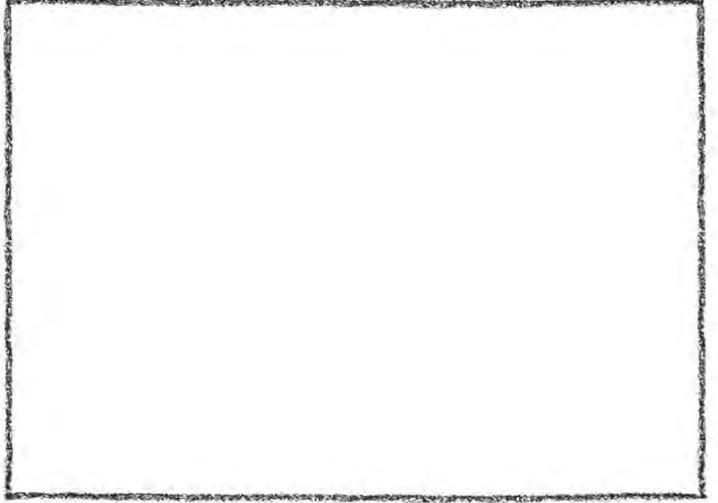
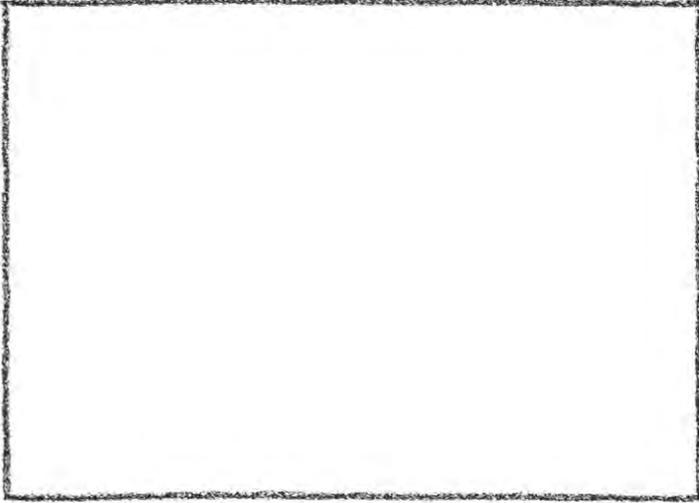
FRÖHLICHER STRICH

ZORNIGER STRICH

FRÖHLICHER STRICH

WENN DU MIT DEN VERSCHIEDENEN STRICHEN FERTIG BIST,
KANNST DU SIE HIER KOMBINIEREN: WEICHE KREIDE AUF
(GETROCKNETE!) WÄSSRIGE FARBE: DICKE, GEMALTE FORMEN AUF
WÄSSRIGE FARBE: SCHNELLE NEBEN LANGSAME STRICHE.

STRUKTUREN

MIRO BENUTZTE IN SEINEN WERKEN LEUCHTENDE GRUNDFARBEN: ROT, GELB, BLAU, GRÜN UND SCHWARZ. SEINE ARBEITEN WIRKEN VERSPIELT UND KINDLICH UND WURDEN VOM SURREALISMUS BEEINFLUSST. ER KOMBINIERT ABSTRAKTE ODER AUSGEDACHTE FORMEN MIT BEKANN- TEN OBJEKTEN - MOND, LEITER, STERN, EINE FRAU. ICH MAG DIE VERSCHIEDENEN STRUKTUREN. VERSUCHE, EINIGE DAVON ZU KOPIEREN.

WAS DU BRAUCHST

FARBIGE FILZSTIFTE ODER MARKER
BUNTSTIFTE, KREIDEN ODER KOHLE
WACHSMALSTIFT
WEISSES PAPIER
BUNTPAPIER
BLEISTIFT

DU KANNST FARBE UNTERSCHIEDLICH AUFTRAGEN,
ZUM BEISPIEL:

MIT SCHREIBSTIFT ODER MARKER.

EINE RICHTUNG

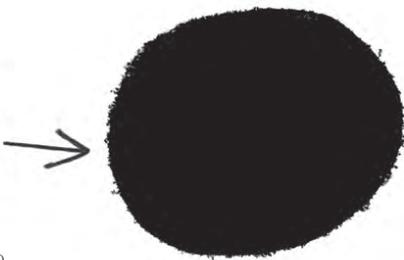
SCHRAFFIEREN

1.

2.

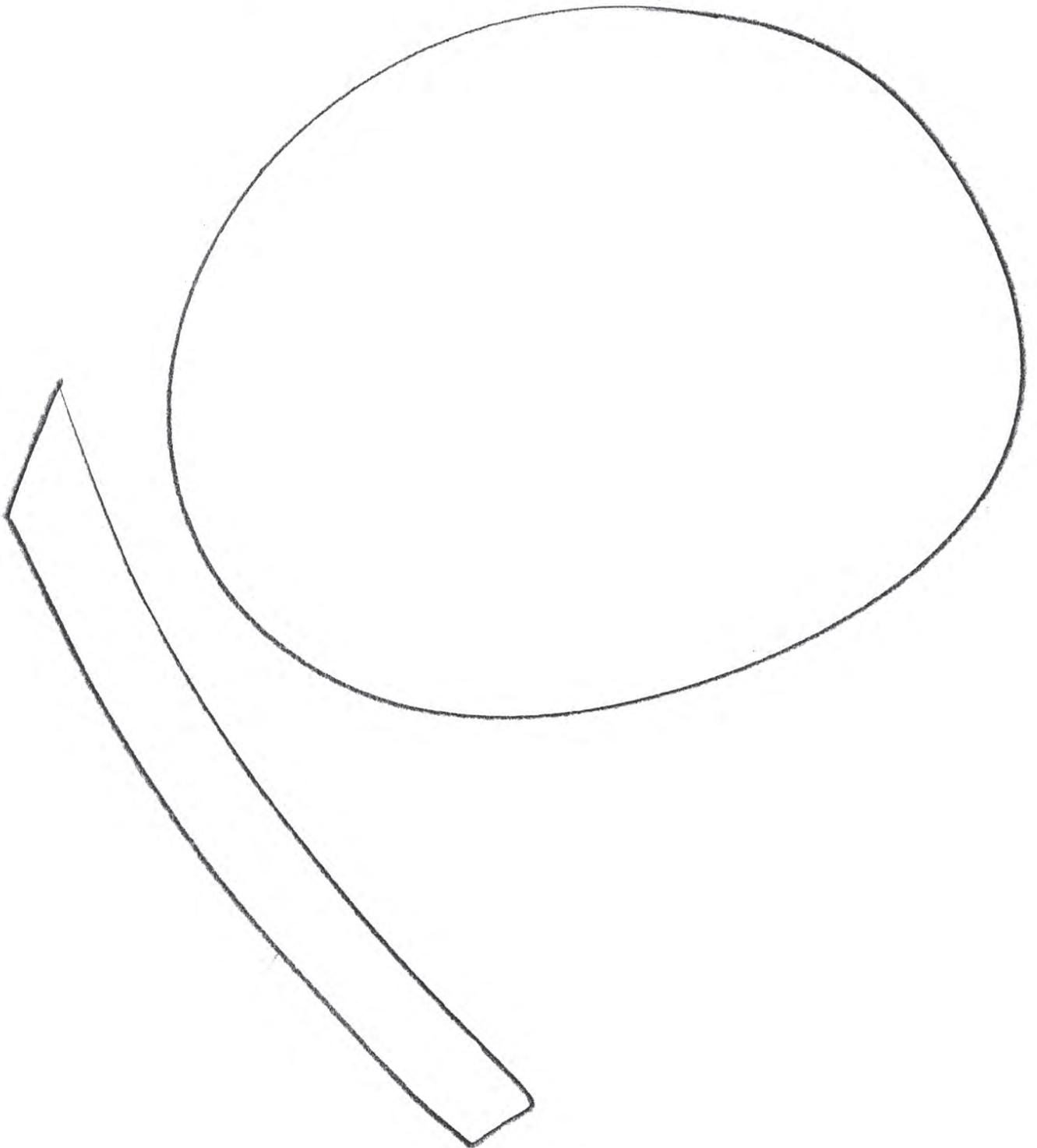
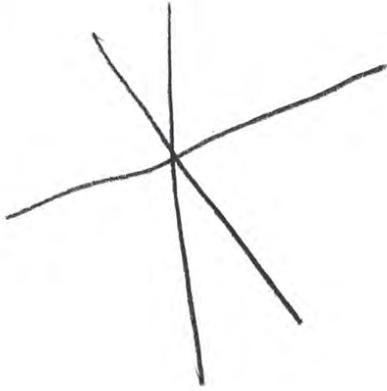

BUNTSTIFT,
SEITLICH
GENOMMEN

GANZ AUSGEMALT

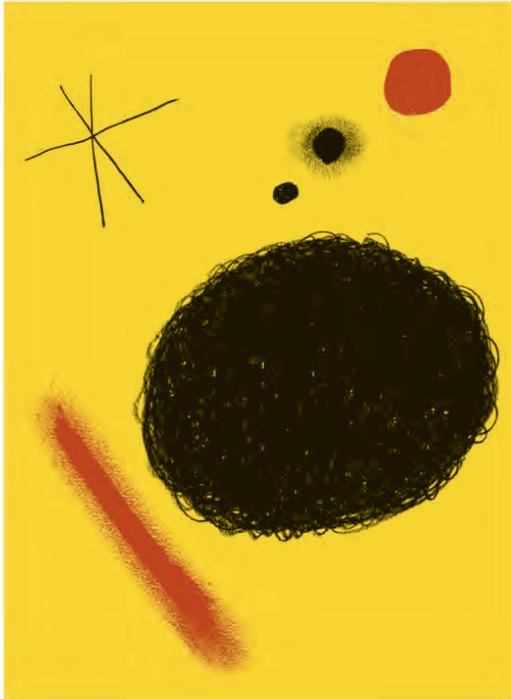
1. NIMM KREIDE, KOHLE, EINEN WACHSMALSTIFT ODER MALFARBE, UM DIE FORM HERZUSTELLEN.
2. FÜLLE DIE FORM AUS. STREICHE DAZU MEHRMALS ÜBER DIE FORM, BIS SIE GANZ AUSGEMALT IST.

MALE DIES MIT UNTERSCHIEDLICHEN STRUKTUREN AUS

STRUKTUREN

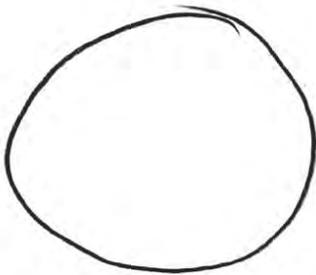
KLECKSE

1. ZEICHNE DEINE FORM MIT BUNTSTIFT, KOHLE ODER KREIDE.
2. FÜLLE DIE FORM AUS. GEHE MEHRMALS ÜBER DIE FORM, UM EINE SCHÖNE DICKE FARBSCHICHT AUFZUTRAGEN.

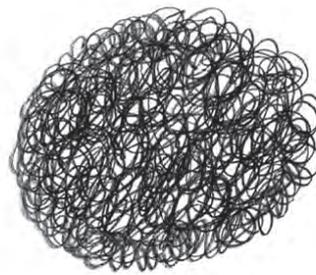
3. REIBE NUN FÜR EINEN WEICHEN RAND MIT DEM FINGER DARÜBER.

1.

2.

3.

4.

1. ZEICHNE MIT EINEM BUNT- ODER BLEISTIFT EINEN DÜNNEN KREIS.

2. FÜLLE DIE FORM MIT GEKREISELTEN KRITZELN AUS.

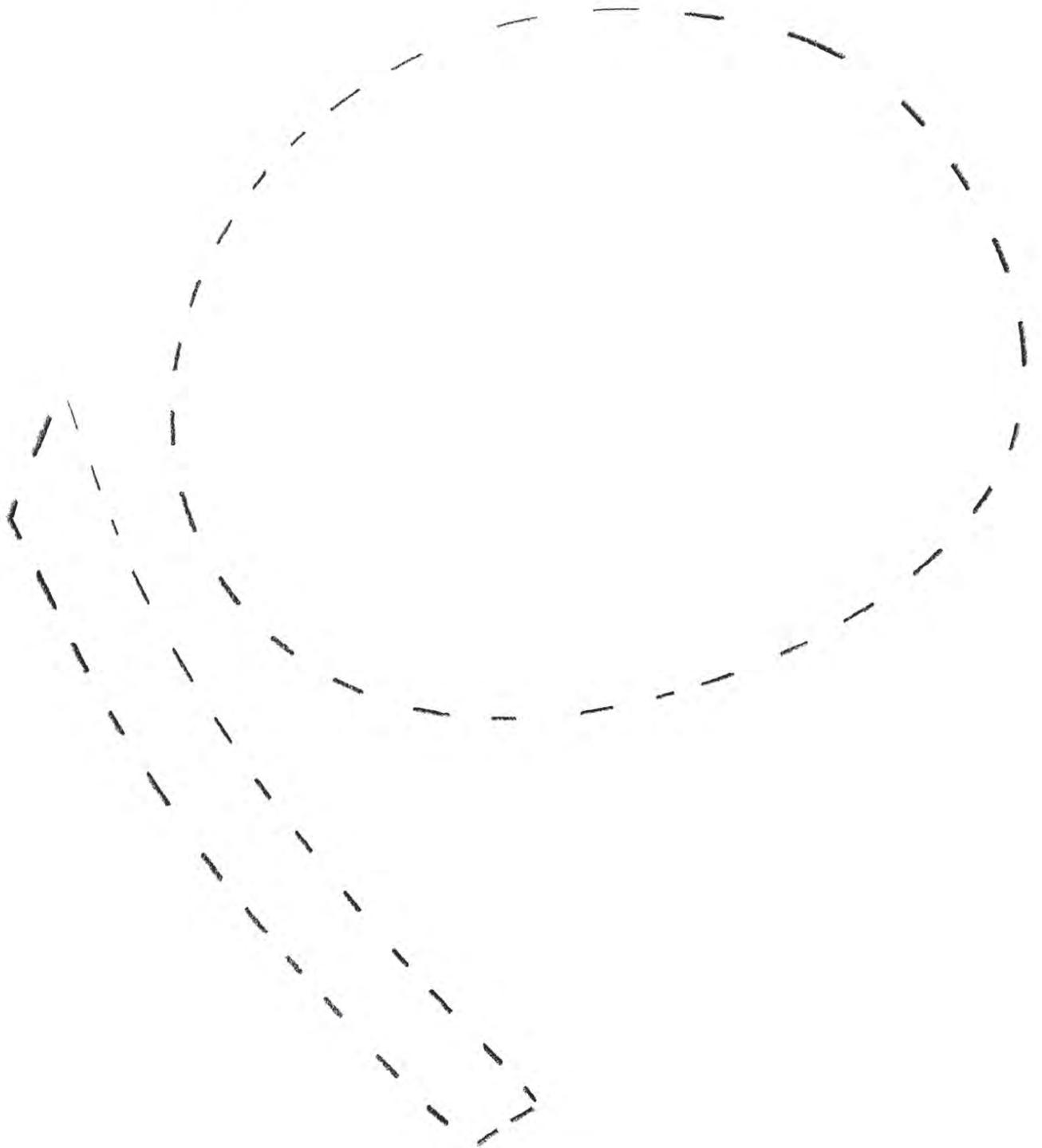
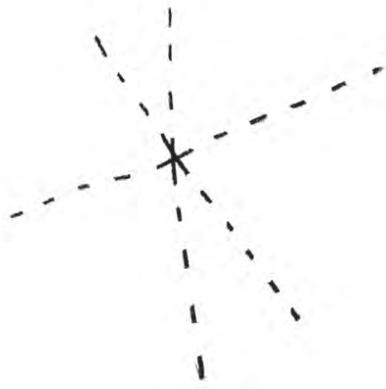
3. KRITZLE WEITER, BIS DER KREIS VOLL IST.

4. KRITZLE NOCH WEITER, BIS DU EINEN VOLLSTÄNDIG AUSGEFÜLLTEN DUNKLEN KREIS ERHÄLTST.

DU HAST JETZT EINEN SCHWARZEN KREIS MIT EINER STRUKTUR, DIE NICHT GLEICHMÄSSIG ODER UN DURCHSICHTIG WIRKT, SONDERN SICH ZU BEWEGEN SCHEINT.

MALE MIT UNTERSCHIEDLICHEN STRUKTUREN WEITER. VERVOLLSTÄNDIGE DAS BILD MIT WEICHEN ODER HARTEN, ZORNIGEN ODER FRÖHLICHEN STRICHEN.

Philip Guston

PHILIP GUSTON WAR AUTODIDAKT, DER ZWISCHEN PHASEN FIGÜRLICHER (MIT ERKENNBAREN BILDERN) UND ABSTRAKTER MALEREI WECHSELTE, BIS ER IRGENDWANN BESCHLOSS, NUR NOCH DAS ZU ZEICHNEN, WAS IHM GEFIEL. DIESE ARBEITEN ZEIGEN EINEN CARTOON-HAFTEN STIL IN EINER GANZ EIGENEN SPRACHE. INSPIRIERT VON GUSTON HABE ICH EIN CARTOON-ARTIGES BILD HERGESTELLT, ICH ZEICHNETE EINFACH, WAS ICH WOLLTE.

ZEICHNE, WAS DU MAGST

GUSTONS ARBEIT WIRKTEN CARTOON-HAFT, DOCH ER ZEICHNETE DINGE, DIE IHM WICHTIG WAREN. ER ZEICHNETE, WAS ER WOLLTE, UND ES WAR IHM EGAL, OB DAS ANDEREN GEFIEL.

ZEICHNE EIN OBJEKT, DAS DIR WICHTIG IST, EINEN EMOTIONALEN WERT HAT. DAS IST MEIN SPIELZEUGDINO, ES KANN ABER IRGENDETWAS ANDERES SEIN. ZEICHNE ES IN VERSCHIEDENEN GRÖSSEN UND STELLUNGEN. ACHETE AUF ALLE DETAILS. ERST WENN WIR ETWAS GANZ GENAU BETRACHTEN, SEHEN WIR ES TATSÄCHLICH.

ZERSTÖRTE BILDER

PHILIP GUSTON sagte:

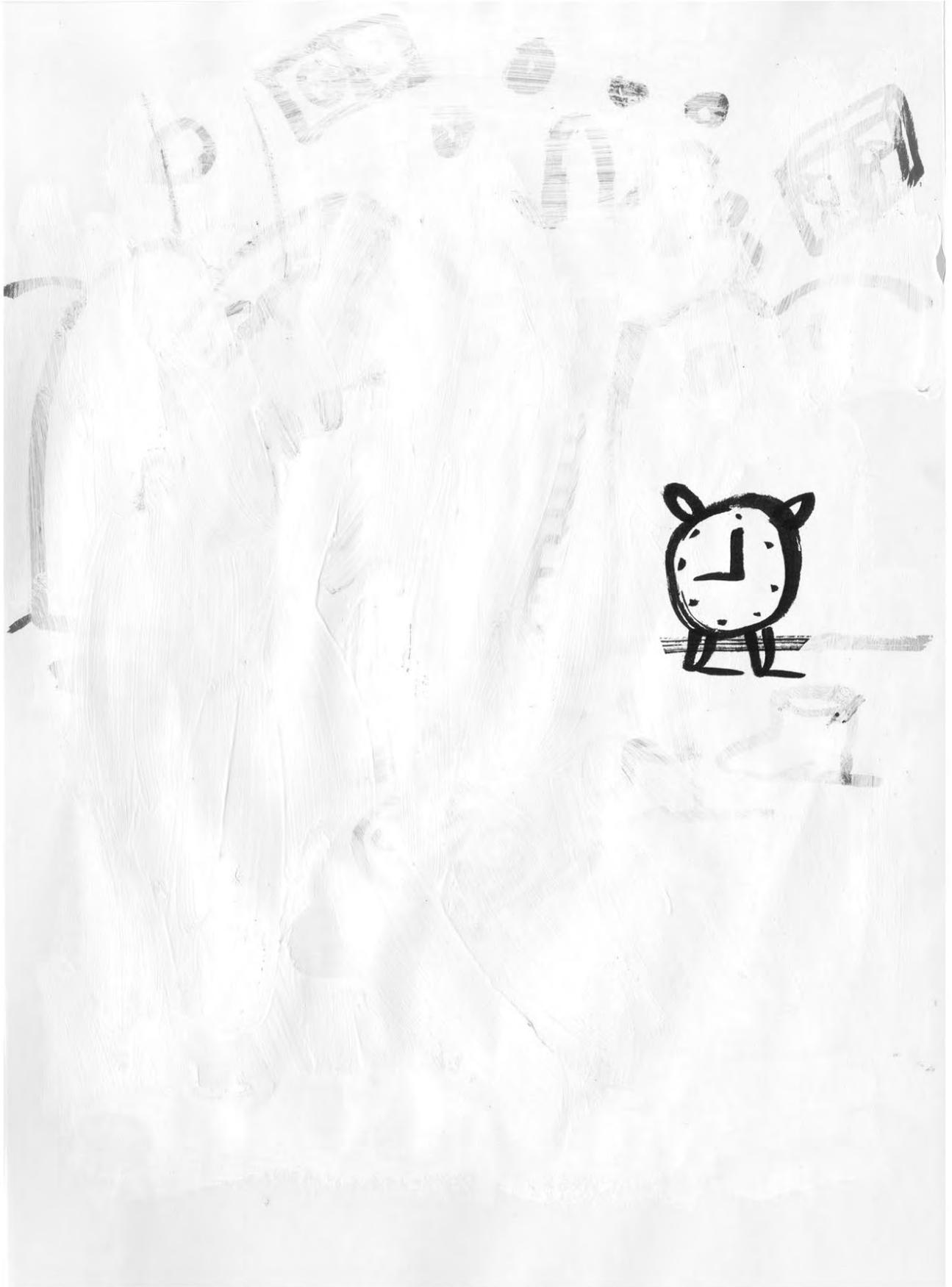
»Gemälde zu zerstören ist für mich äußerst wichtig.«

Dies ist eine Zeichnung, die ich übermalt habe.

Wenn wir etwas zeichnen oder malen und uns das Ergebnis nicht gefällt, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder zerreißen wir es oder wir übermalen es. Etwas zu übermalen, um es zu »zerstören«, kann ein guter Ausgangspunkt für ein neues Bild sein. Möglicherweise nehmen wir uns damit die »Angst vor dem leeren Blatt Papier«.

Zeichne jetzt auf mein Bild.

Probiere das aus, wenn Du mit einem Deiner Bilder absolut nicht zufrieden bist. Zeichnungen mit »Geschichte« können viel interessanter sein.

Das ist eine Zeichnung, die ich übermalt habe.
Zeichne mit Weiß darüber.

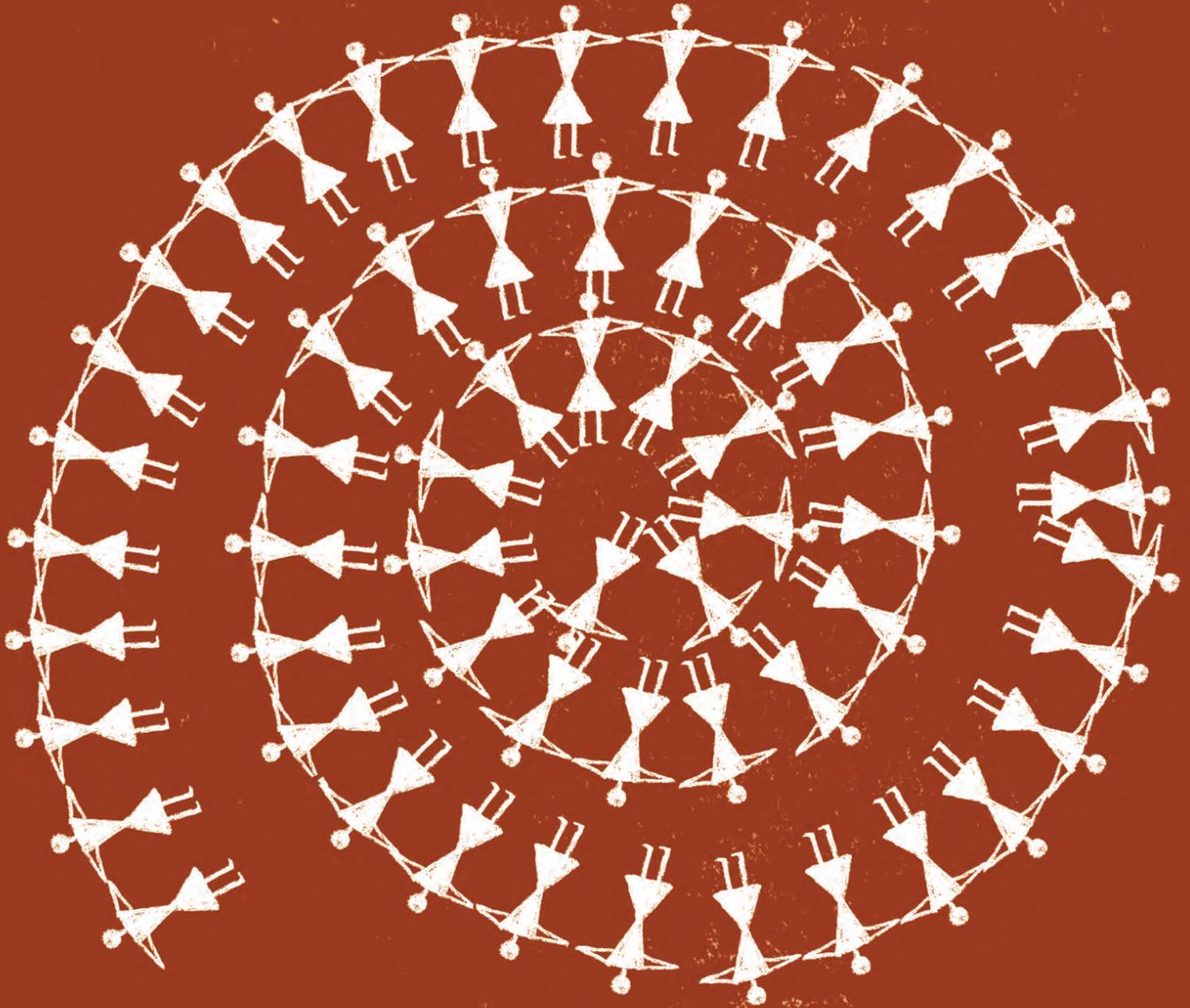
Zeichne etwas und übermale es dann.

Jivya Soma Mashe

JIVYA SOMA MASHE IST KÜNSTLER UND GEHÖRT DEM INDISCHEN STAMM DER WARLI AN. SEINE MUTTER STARB, ALS ER SIEBEN WAR. MEHRERE JAHRE LANG VERSTÄNDIGTE ER SICH NUR ÜBER ZEICHNUNGEN, DIE ER IN DEN STAUB ZEICHNETE. ER ILLUSTRIRT IN SEINER KUNST DIE WELT UM SICH HERUM MIT KREISEN, QUADRATEN UND DREIECKEN. ICH HABE HIER KOPIERT, WIE MASHE EINEN MENSCHLICHEN KÖRPER ZEICHNET: ZWEI DREIECKE SIND AN DEN SPITZEN ZUSAMMENGESETZT. SIE BILDEN EIN KREISFÖRMIGES MUSTER, DAS IHRE WELT DARSTELLT.

WARLI-KUNST

DIE INDISCHEN WARLI NUTZEN GANZ EINFACHE FORMEN FÜR IHRE BILDER, MIT DENEN SIE JAGD, TANZ, AUSSAAT UND ERNTE DARSTELLEN. NORMALERWEISE WERDEN DIE BILDER AUF IHRE LEHMWÄNDE AUFGETRAGEN.

SIE BENUTZEN AUSSCHLIESSLICH WEISSE FARBE FÜR IHRE GEMALDE, DIE AUS REISPASTE, GUMMIHARZ UND WASSER BESTEHT. ANGEKAUTE BAMBUSSTÖCKCHEN DIENEN ALS PINSEL.

DIE WARLI VERWENDEN

KREISE,
QUADRATE,
DREIECKE

INSPIRIERT VON
MOND UND SONNE

DIE EIN UMSCHLOSSENES
HEILIGTUM REPRÄSENTIEREN

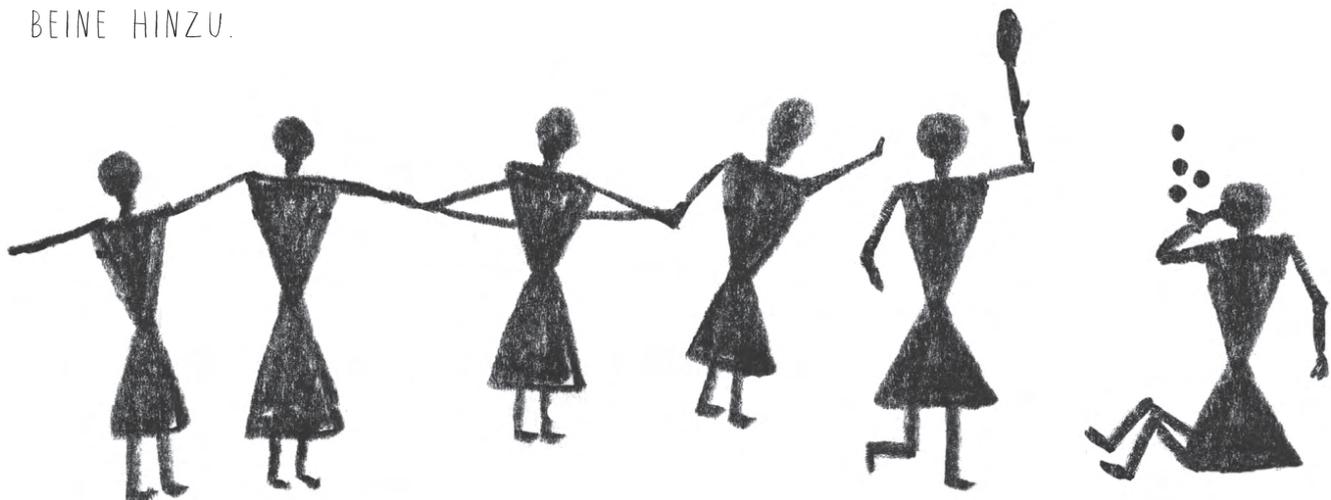
BASIEREND AUF DEN
BERGEN UND BÄUMEN

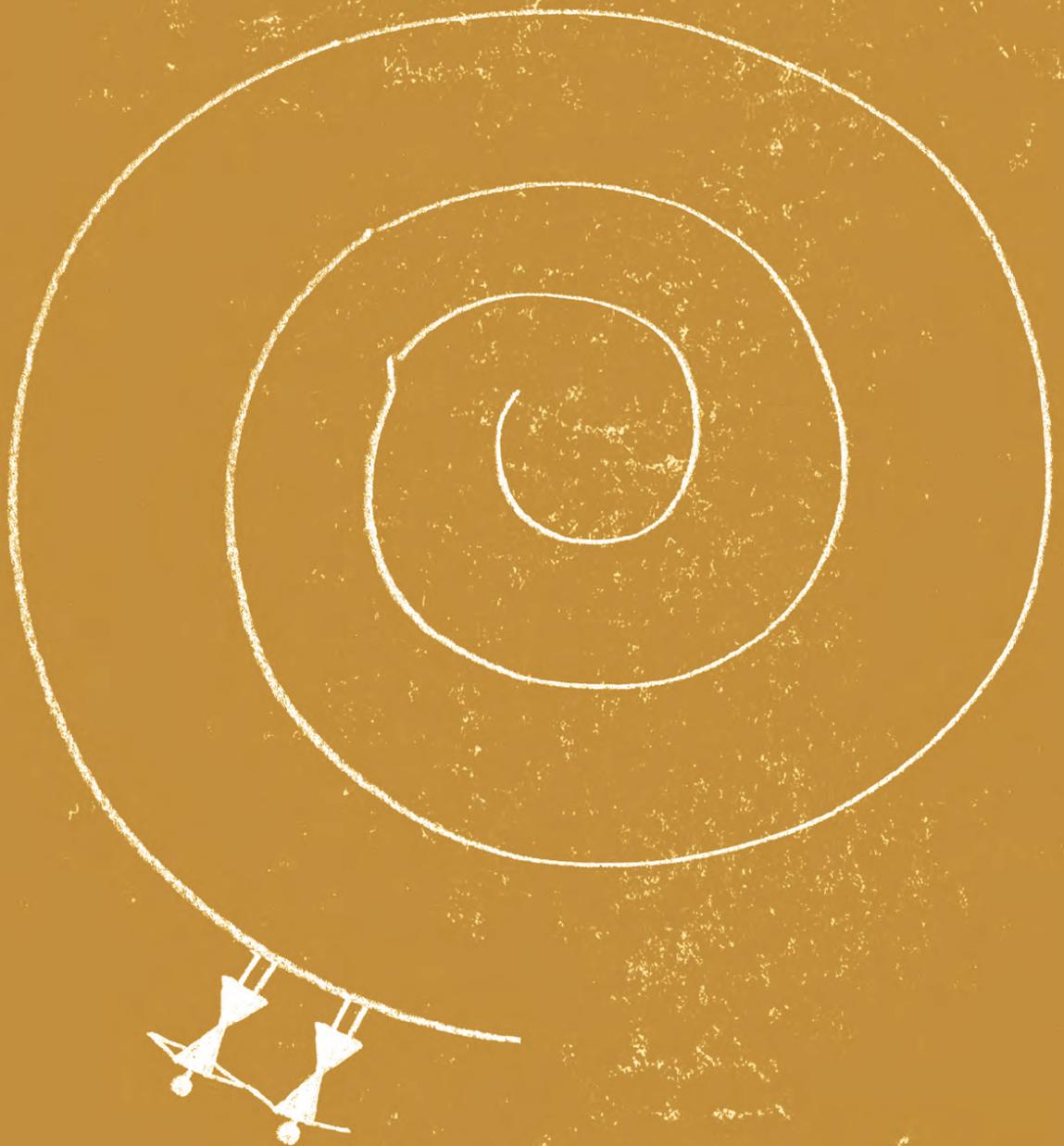

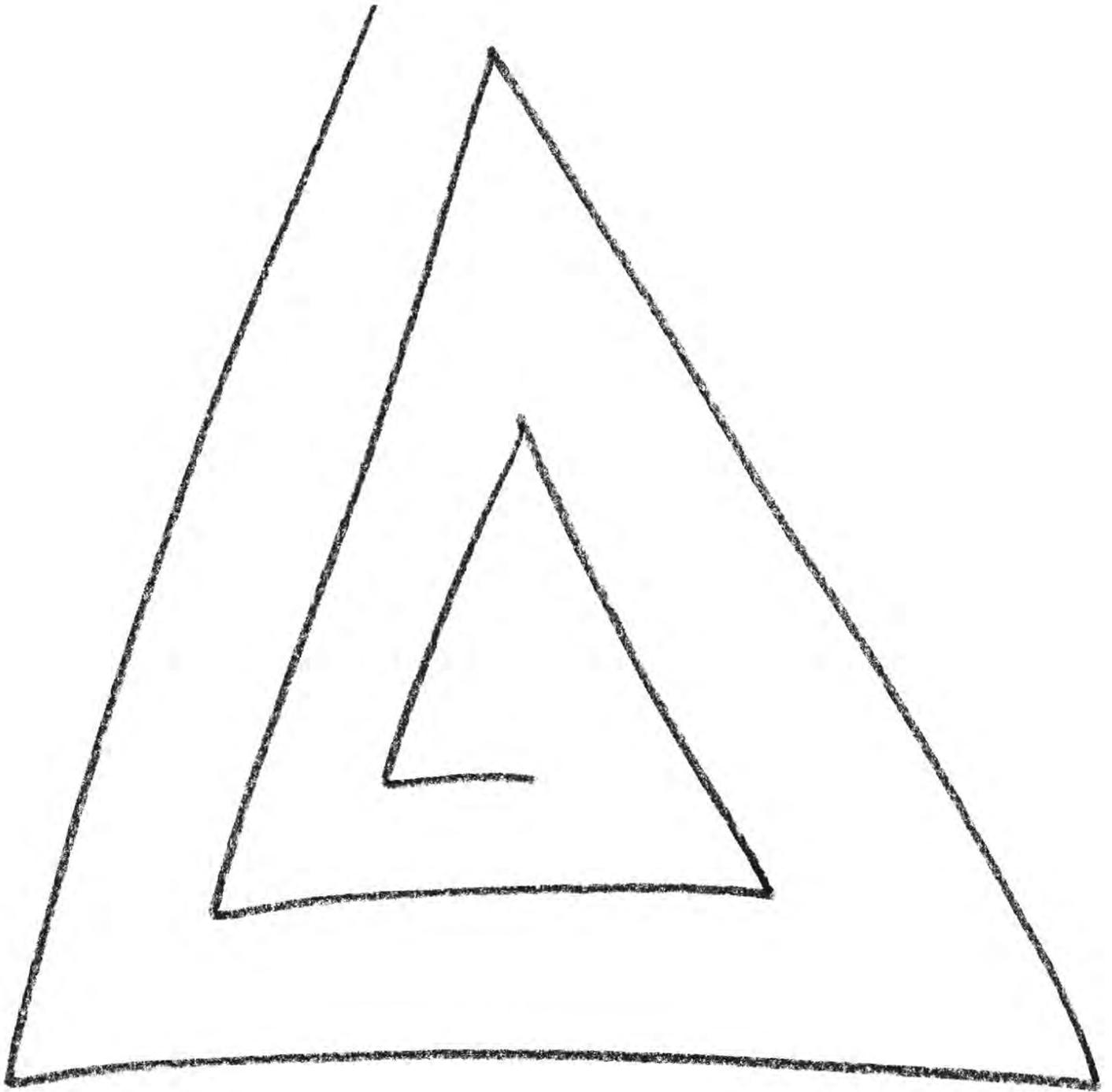
AHME NACH, WIE DIE WARLI MENSCHEN ZEICHNEN (AUS 2 DREIECKEN) UND VERSUCHE, SIE AUF DIESER SPIRALFORM ANZUORDNEN. NIMM WEISSE FARBE ODER EINEN WEISSEN GELSTIFT. →

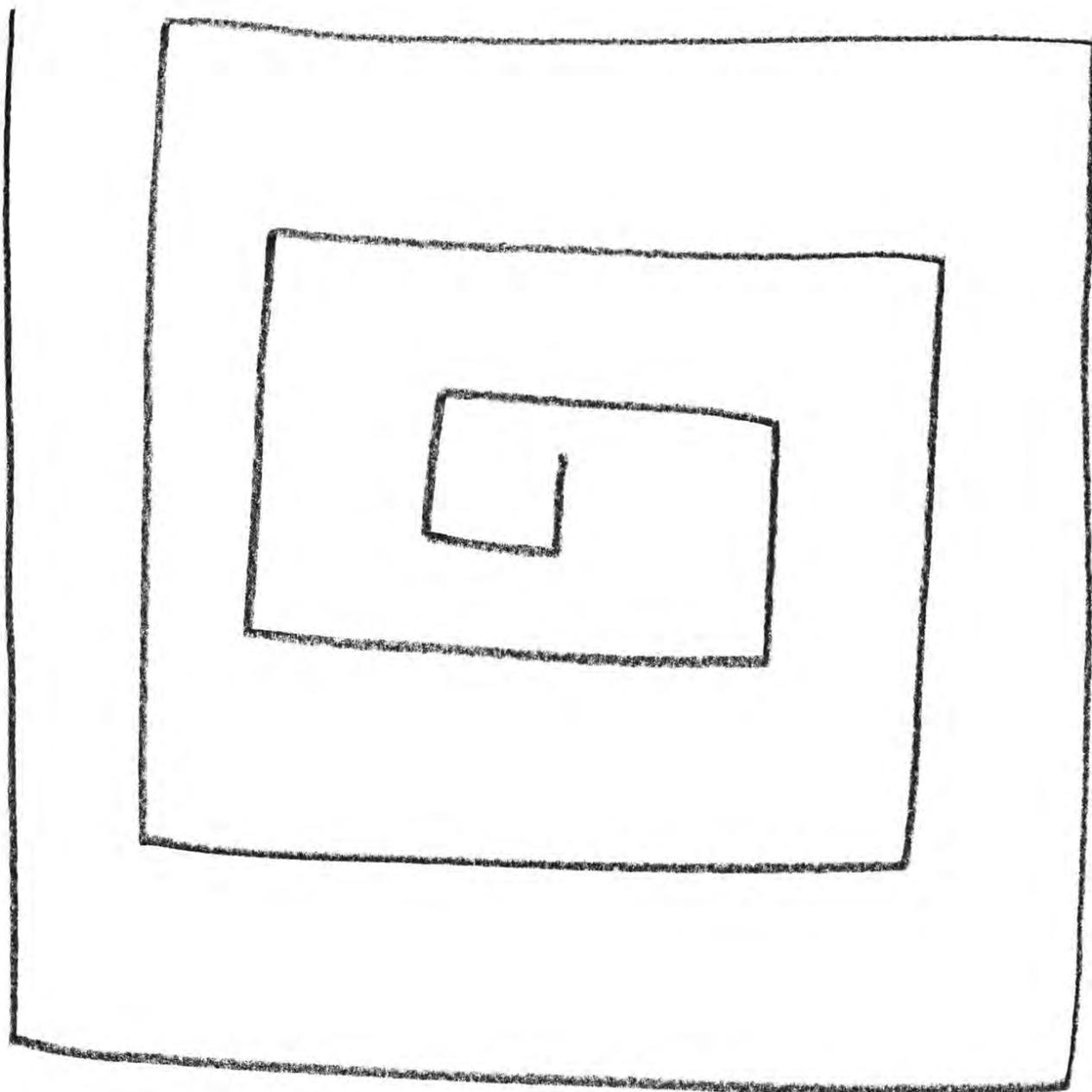
ZWEI DREIECKE, AN DER SPITZE ZUSAMMENGESETZT. FÜGE KOPF, ARME, BEINE HINZU.

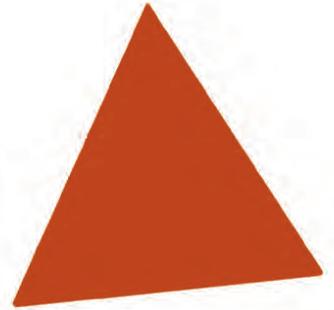
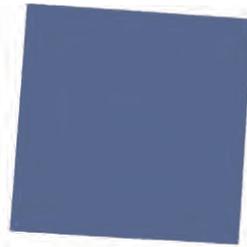

VERWENDE FÜR DEINE EIGENEN BILDER GANZ EINFACHE,
SICH WIEDERHOLENDE FORMEN, DIE DU UM DAS DREIECK
UND DAS QUADRAT HERUM ANORDNEST.

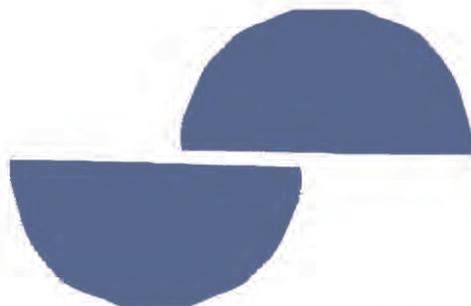
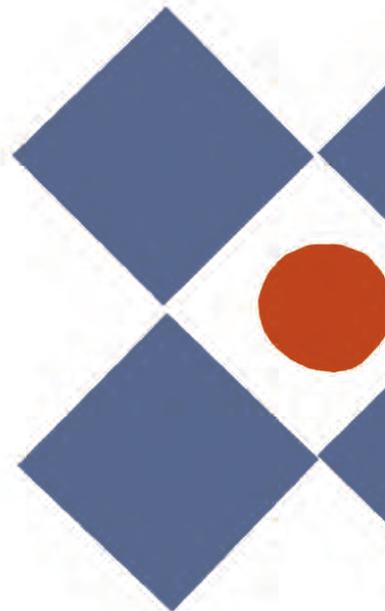
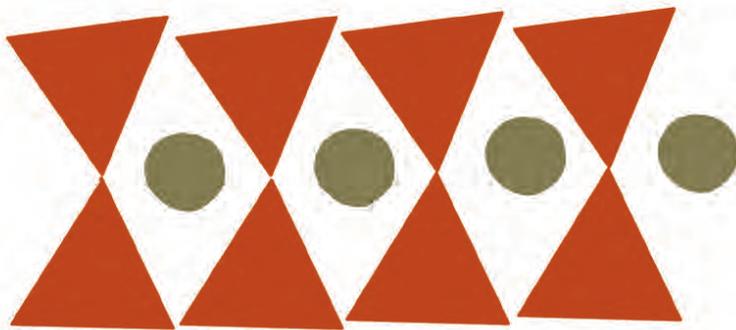

SCHNEIDE EINIGE KREISE, QUADRATE

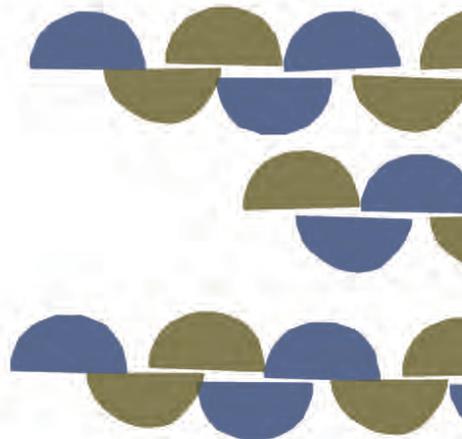
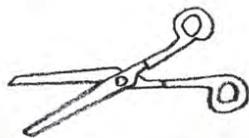
VERWENDE UNTERSCHIEDLICH GROSSES BUNTPAPIER.
ORDNE SIE AUF DER NÄCHSTEN SEITE ZU GANZ
VERSCHIEDENEN MUSTERN AN.

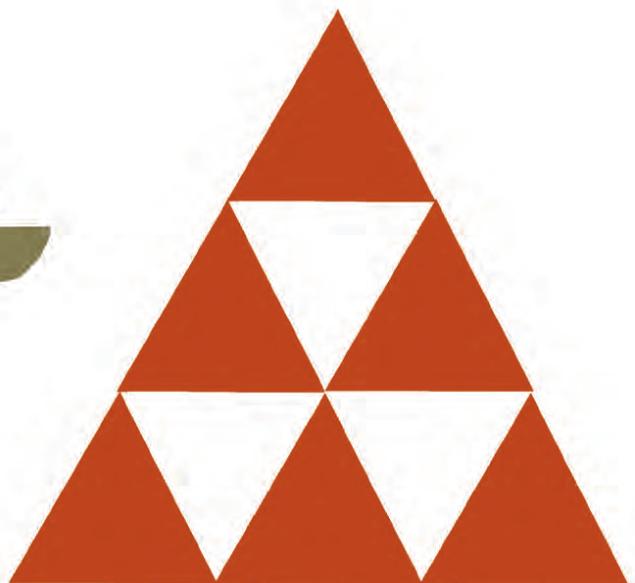
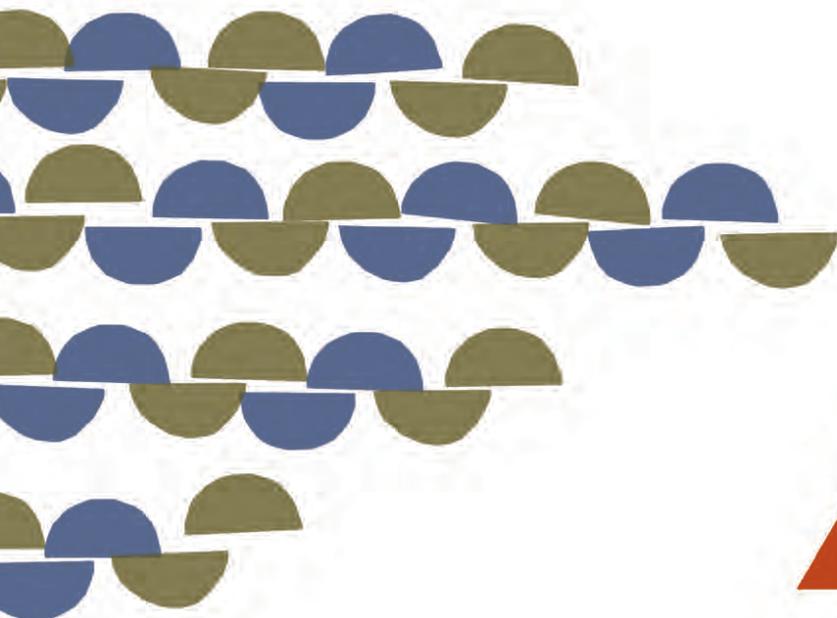
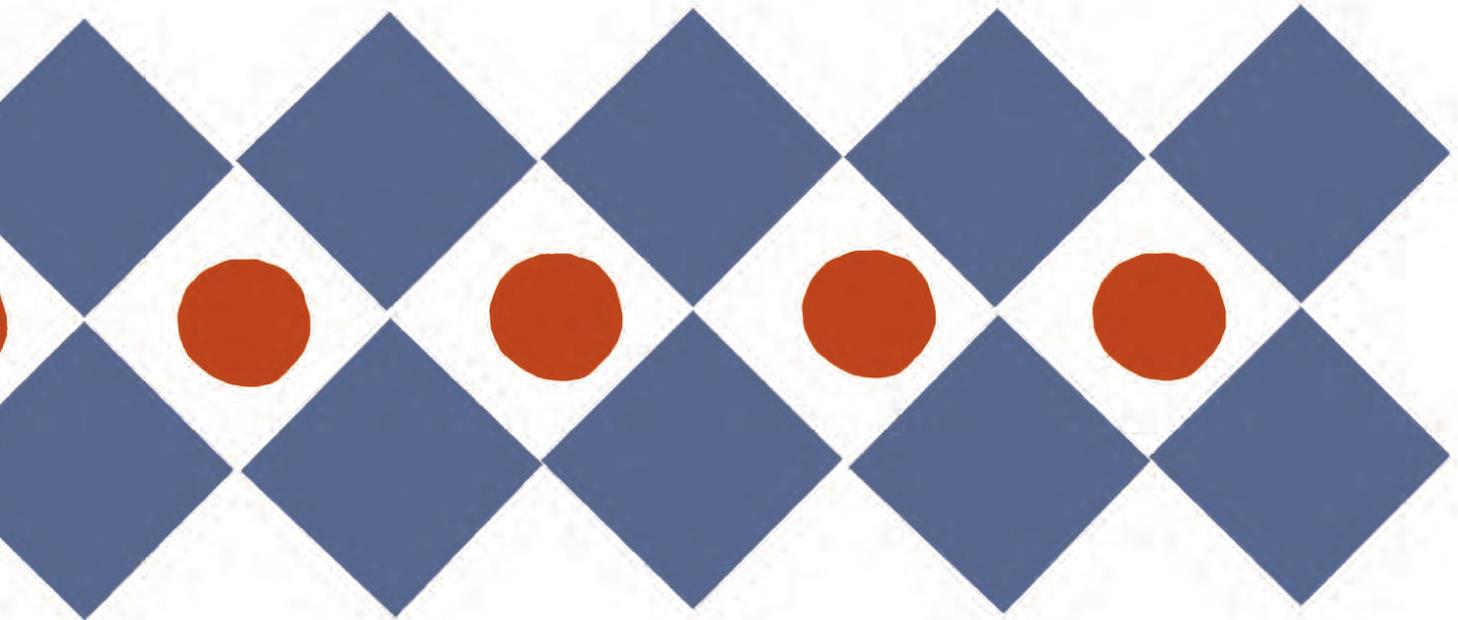
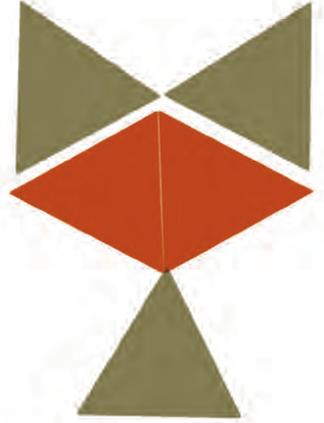
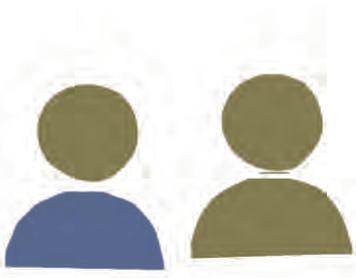
MIT EINER SCHABLONE
KANNST DU ORDENTLICHE
KREISE AUSSCHNEIDEN.

WENN DU EINEN KREIS IN DER
MITTE DURCHSCHNEIDEST,
SIND NOCH VIEL MEHR
MUSTER MÖGLICH.

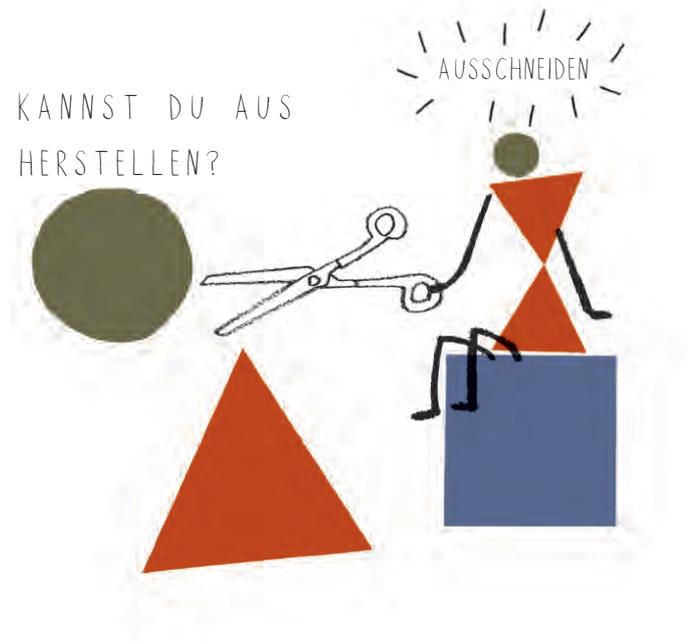
und DREIECKE aus

WIE VIELE FIGUREN ODER MUSTER KANNST DU AUS
KREISEN, DREIECKEN UND QUADRATEN HERSTELLEN?

WAS DU BRAUCHST

BUNTPAPIER
BLEISTIFTE
SCHERE
LEIM

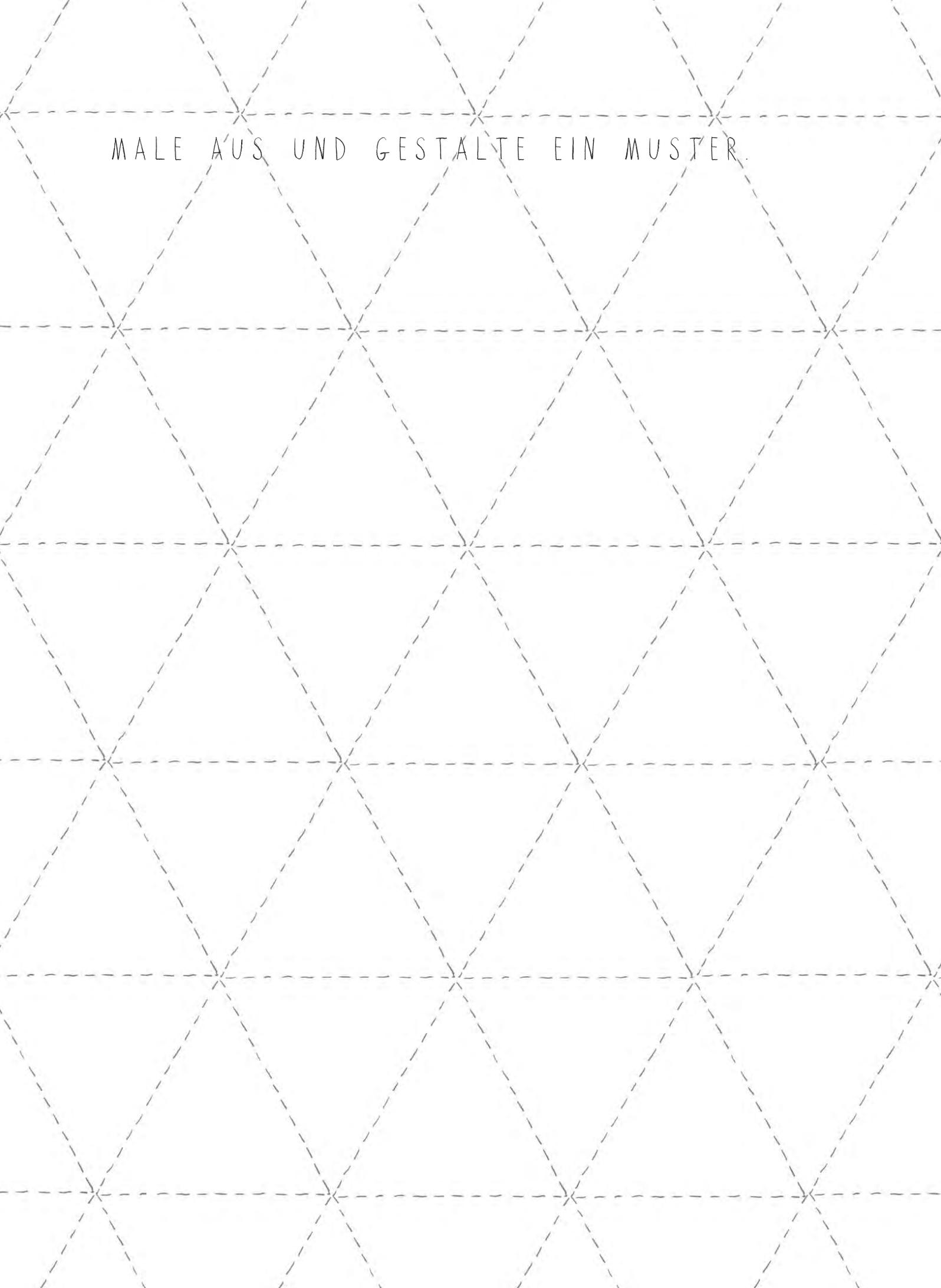
KLEBE SIE HIER AUF:

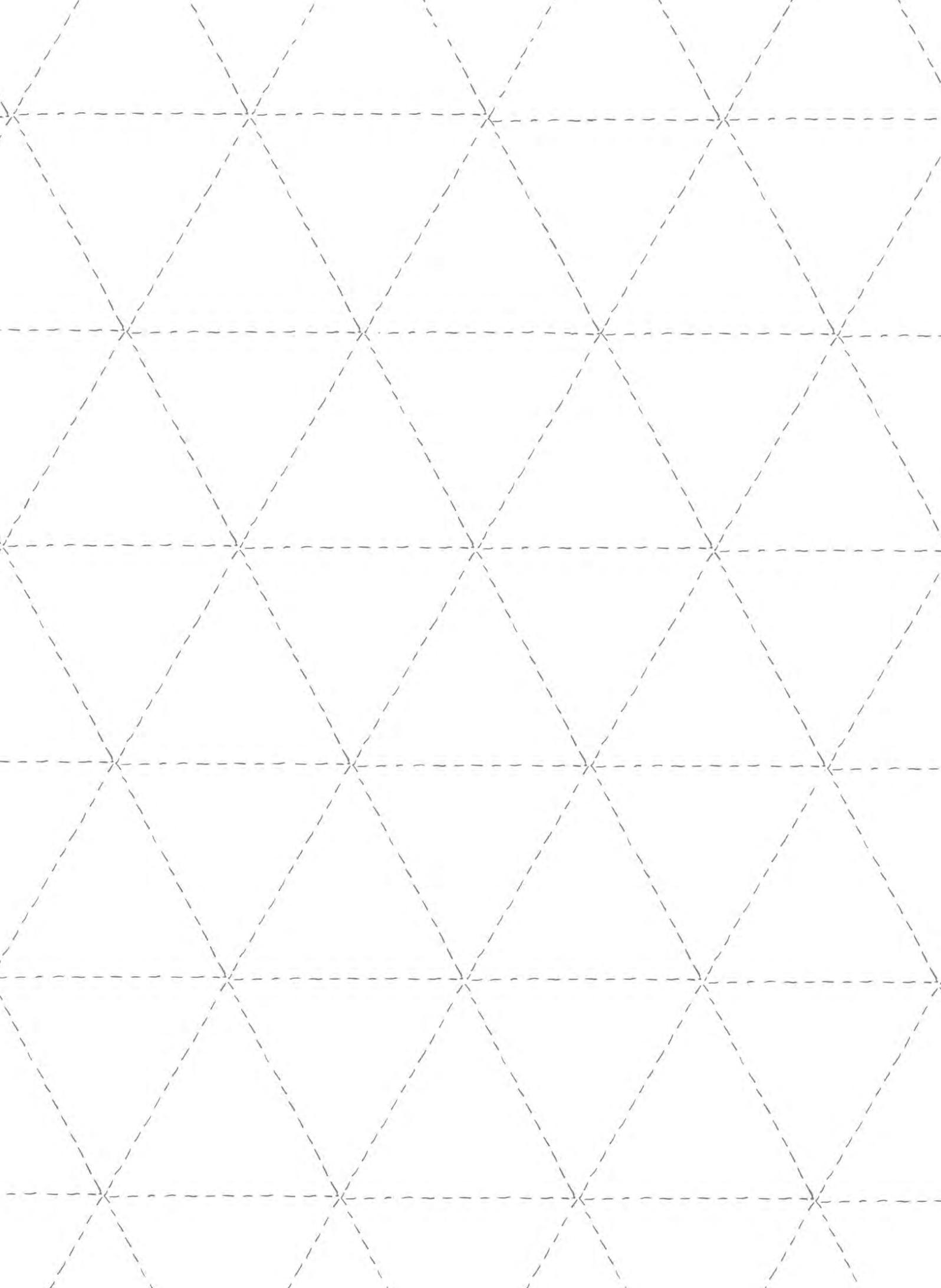
MALE AUS UND GESTALTE EIN MUSTER.

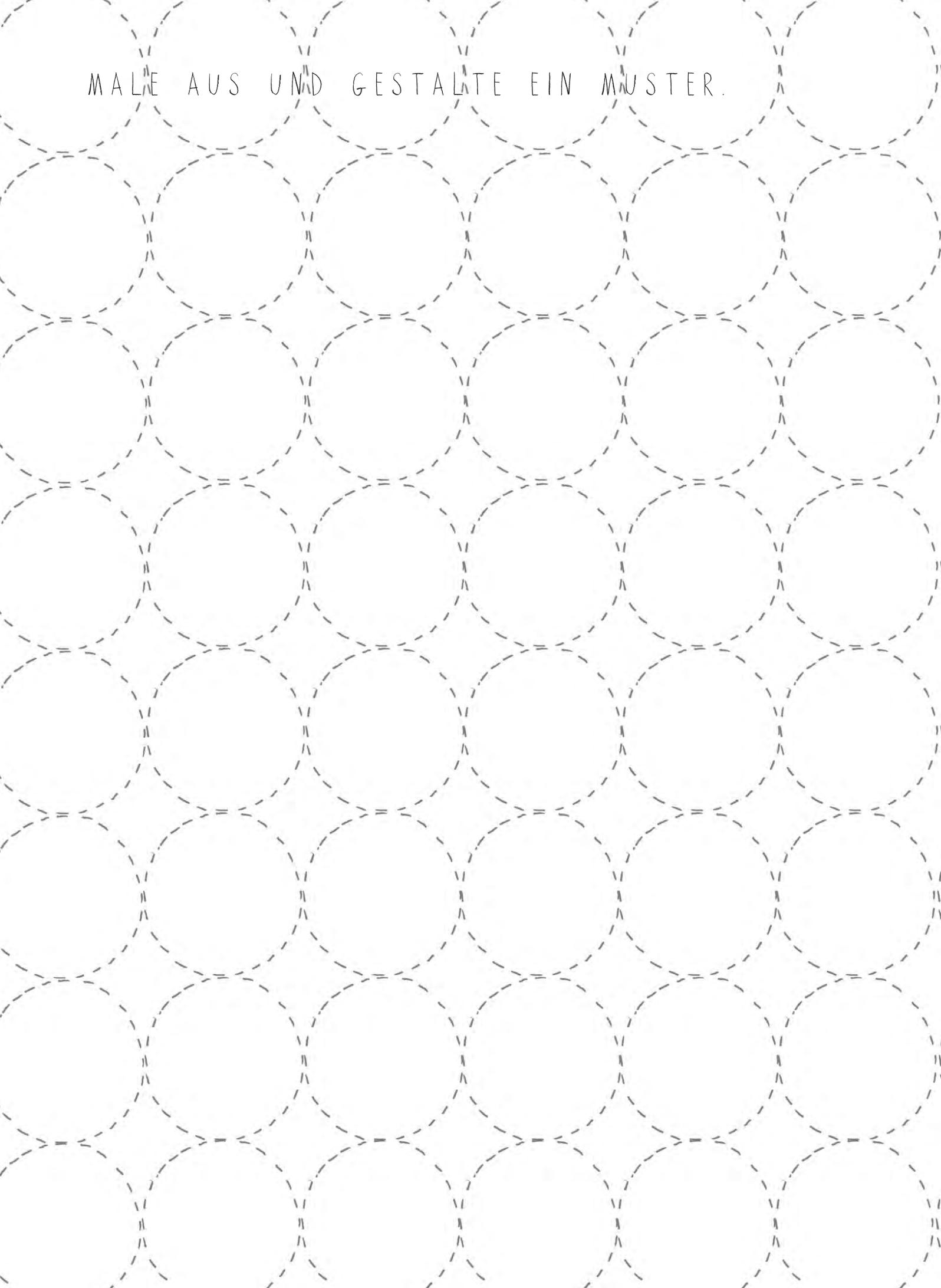

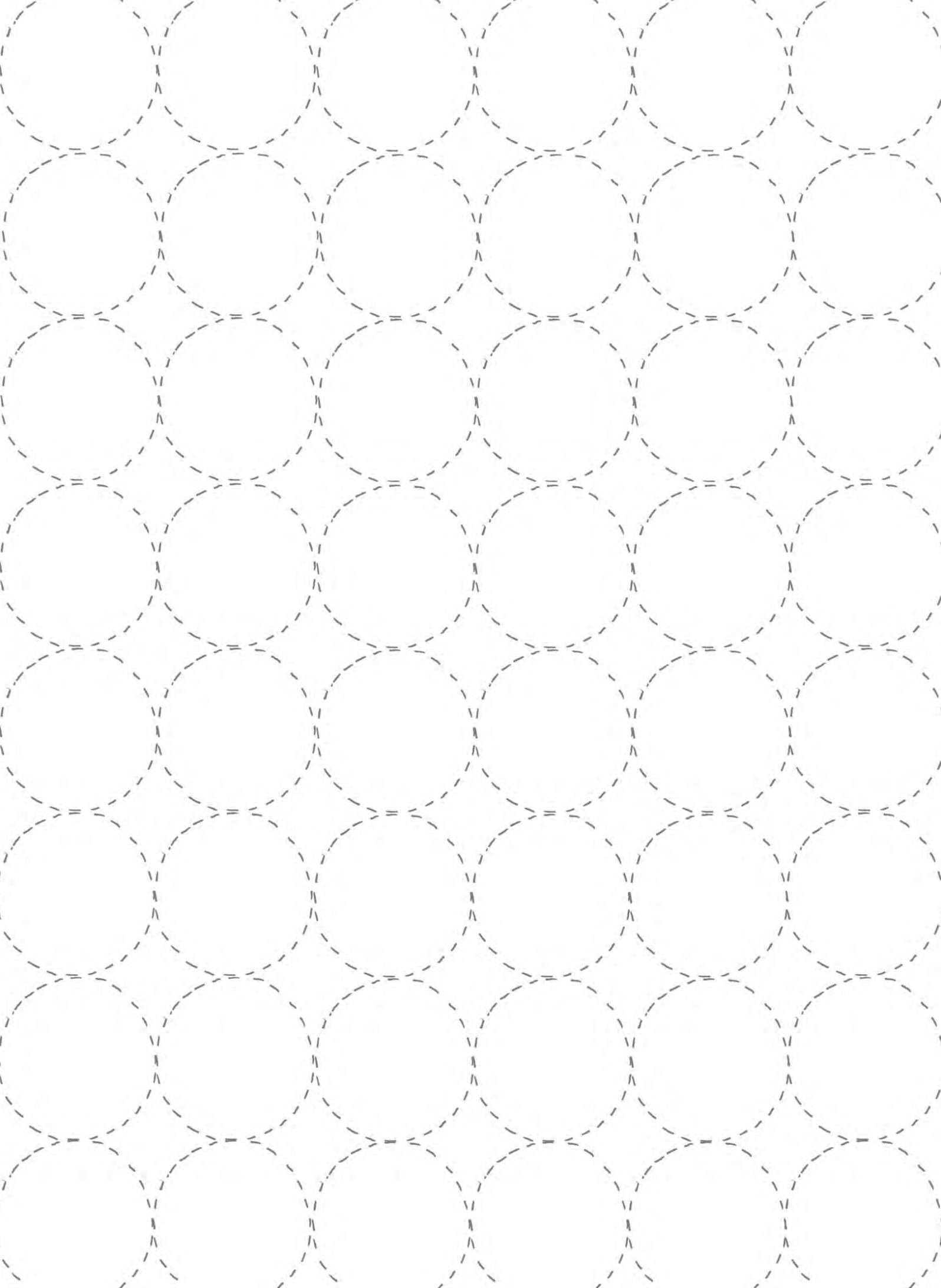
MALE AUS UND GESTALTE EIN MUSTER.

MALE AUS UND GESTALTE EIN MUSTER.

DIE WARLI VERWENDEN EINFACHE TIERFORMEN UND SYMBOLE.

STELLE DEINE EIGENEN
MENSCHEN, TIERE UND
SYMBOLE HER. BEGINNE
DABEI MIT DREIECKEN.

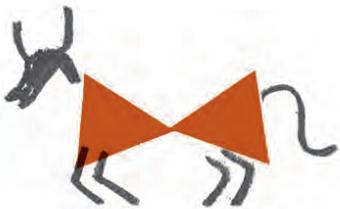

GESTALTE IN DEM QUADRAT DEINE EIGENEN EINFACHEN MUSTER.
VERWENDE WEISSE FARBE ODER EINEN GELSTIFT.

MENSCHEN UND TIERE

AUS 2 DREIECKEN

KANNST DU ZEICHNEN, WO SIE SIND?
IN EINEM PARK, AUF EINER STRASSE, EINEM MARKT?

WIE VIELE FIGUREN KANNST DU HERSTELLEN?

✓ ✓
54

(•) ✓ ✓
> 2 << 4

||

)
))

54

