

Inhaltsverzeichnis

Über die Autorinnen	7
Einführung	21
Über dieses Buch	21
Konventionen in diesem Buch	22
Was Sie nicht lesen müssen	23
Törichte Annahmen über den Leser	23
Wie dieses Buch aufgebaut ist	24
Teil I: Ölfarbe an den Fingern	24
Teil II: Pinsel in die Hand und los geht's	24
Teil III: Orte, Dinge und Menschen	25
Teil IV: Farbe und Form	25
Teil V: Der Top-Ten-Teil	25
Symbole, die in diesem Buch verwendet werden	25
Wie es weitergeht	26
Teil 1	
Ölfarbe an den Fingern	27
Kapitel 1	
Ölmalerei für Einsteiger	29
Was es heißt, in Öl zu malen	29
Die Erstausrüstung	30
Ein Platz zum Malen	31
Sicherheitshinweise	31
Malen in Gemeinschaftsräumen	32
Kopfüber ins Abenteuer	33
Sinnvolle Selbstorganisation	34
Einblick in den Malvorgang	34
Die Ausbildung Ihres Talents	35
Kapitel 2	
Lernen Sie Ihre Ölfarben kennen	39
Grundlegendes über Ölfarben	39
Die Hauptbestandteile: Pigmente und Bindemittel	39
Unterschiede zwischen billigen und teuren Werkstoffen	40
Eigenschaften von Ölfarben	41
Sorgfältiger Umgang mit Farben	42

Eigenschaften der Pigmente	42
Deckend oder transparent?	43
Lektion: In Schichten malen	44
Deckungsvermögen	45
Lektion: Ergründen Sie Ihre Farbe	45
Wie lange Pigmente brauchen, um zu trocknen	47
Zusatzstoffe für Ölgemälde	48
Fett auf mager malen	48
Verdünnungsmittel	49
Malmittel: Standardmalmittel, Lasuren, Trockenstoffe,	
Impasto und Alkydharze	51
Spezielle Öle	52
Lacke und Harze	52
Was Anfänger sich nicht antun sollten	53

Kapitel 3

Alle Materialien zur Hand

55

Der Kauf der Materialien	55
Erstellen einer Bedarfsliste	56
Wie viel Geld man ausgeben sollte	56
Die kluge Farbauswahl	57
Die Wahl der Pinsel	58
Die beste Palette	60
Das richtige Palettmesser	60
Die Suche nach dem Malgrund	61
Andere notwendige Materialien	61
Eine Staffelei	62
Was man sonst noch braucht	62
Gesundheit und Sicherheit	63
Visuelle Hilfsmittel	63
Dies und das	64

Kapitel 4

An die Leinwand

67

Die Einrichtung des Malbereichs	67
Wie viel Platz man benötigt	68
Wo man sich einrichtet	69
Die Basiseinrichtung	72
Sicherheitsvorkehrungen	73
Woran Sie noch denken sollten	74
Strategien, wie Sie mit Ihren Aufgaben wachsen	75
Was wollen Sie malen?	76
Einfach anfangen	76

Sehen Sie sich im Haus um	76
Schlichte Landschaften	77
Kopieren Sie alte Meister	77
Versuchen Sie ein Selbstbildnis	77

Kapitel 5

Malen Schritt für Schritt 79

Vorbereitungen	79
Setzen Sie sich ein klares Malziel	80
Skizzen und Entwurfszeichnungen	83
Entscheidung für den richtigen Malgrund	83
Die erforderlichen Materialien	84
Die ersten Pinselstriche	85
Die Entwurfszeichnung	85
Die Untermalung	86
Der Farbauftrag	87
Malen in Schichten	88
Wann ein Bild fertig ist	88
Die Beurteilung Ihrer Arbeit	89
Ein kurzer Blick aus gebührendem Abstand	89
Holen Sie eine zweite Meinung ein	90
Lassen Sie sich kritisieren	90
Die Reinigung und Lagerung der Materialien	91
Alles in trockenen Tüchern	92
Der Titel	92
Die Signatur	92
Der Rahmen	93
Die Bilderpflege	94

Teil II

Pinsel in die Hand und los geht's 95

Kapitel 6

Eine Studie in Schwarz-Weiß 97

Für den Anfang: Ein einfaches Schwarz-Weiß-Bild	97
Einrichtung eines Stilllebens	98
Mit dem Motivsucher sehen Sie die Dinge wie ein Profi	99
Der Entwurf	100
Sichten und Maßnahmen	101
Die wichtigsten Schatten einzeichnen	102
Die Entstehung des Bildes	103
Begutachten und verbessern Sie Ihre Arbeit	105

Kapitel 7**Farben anmischen für drei Studien in Öl** **107**

Lektion: Mischen Sie Ihre Farben mithilfe der Farbmischtafel	107
Am Anfang war ein Gestaltungsraster	108
Malen Sie einen Farbton	110
Malen Sie eine Aufhellung	110
Malen Sie eine Schattierung	111
Malen Sie eine Abstufung	111
Gelb und die Komplementärfarben	112
Die violette Reihe	112
Zeit für eine Pause	113
Vervollständigen Sie die restlichen Reihen	113
Begutachten Sie das Ergebnis	114
Lektion: Bestimmung von Lokalfarben mithilfe eines analogen Bildes	114
Arrangieren Sie ein Stillleben	114
Bildausschnitt und Skizze	116
Die Bestimmung der Lokalfarbe	116
Wählen Sie analoge Farben	117
Der erste Farbauftrag	118
Malen Sie Gegenstände mit analogen Farben	118
Vervollständigen Sie Ihre Studie	118
Begutachten Sie Ihre Arbeit	120
Lektion: Verwenden Sie Komplementärfarben	121
Denken Sie über Ihre Farben nach	122
Malen Sie Ihre Studie	122
Die Feinabstimmung der Farben	123
Begutachten Sie Ihre Arbeit	123
Lektion: Ein vollständig farbiges Gemälde	124
Arrangieren Sie Ihr Stillleben	124
Malen mit allen Farben	124

Kapitel 8**Farbe auf die Leinwand: Pinselführung und Lasurtechniken** **127**

Malen mit Künstlerpinseln	127
Grundlegendes über Pinsel	128
Die richtige Wahl	128
Beispielhafte Pinselstriche	130
Verschiedene Arten der Lasurmalerei	131
Das Herausarbeiten der Untertöne: Imprimitur	132
Malen mit transparenter Farbe (eine andere Art Lasurmalerei)	133
Deckende Lasur und Sgraffito	133
Secco-Technik	134
Struktur durch Impasto	135
Lektion: Studie mit unterschiedlicher Pinselführung	137

Teil III	
Orte, Dinge und Menschen	141
Kapitel 9	
Knifflige Stilleben leicht gemacht	143
Metall und andere glänzende Gegenstände	143
Lektion: Eine Blechdose	144
Die Vorzeichnung	145
Die richtige Farbgebung	146
Das Ende der ersten Sitzung	147
Malen mit Bindemitteln	147
Die zweite Sitzung	148
Der letzte Schritt	149
Glas: Durchsichtig, reflektierend, schwierig	149
Lektion: Glas malen	150
Organische Formen: Alles, was lebt und lebt	152
Lektion: Malen nach der Natur	154
So geht's	154
Ein paar Worte zu unserem Beispielbild	156
Zurück zu Ihrem Bild	157
Expressiv malen	158
Lektion: Ein expressionistisches Experiment	159
Kapitel 10	
An der frischen Luft: Landschaftsmalerei	163
Das A und O der Freilichtmalerei	163
Unterschiede zwischen Freilicht- und Ateliermalerei	163
Wohin Sie gehen	164
Was Sie mitnehmen müssen	165
Komfort und Sicherheit	167
Umweltschutz	168
Richten Sie Ihren Arbeitsplatz ein	168
Transportprobleme	168
Die richtige Strategie für die Freilichtmalerei	169
Informationen zur späteren Verwendung	169
Der letzte Schliff im Atelier	170
Malen nach Fotografien	171
Motivsuche	172
Wie man eine Landschaft malt	173
Licht- und Zeitmanagement	173
Entfernungen darstellen	174
Gebäude und Menschen malen	175
Bäume und Sträucher malen	177

Wasser und Wolken malen	179
Ein paar Worte zu Seestücken	182
Begutachtung Ihrer Freilichtbilder	183
Lektion: Malen Sie ein Landschaftsbild an einem Tag	183

Kapitel 11

Grundlagen der Porträtmalerei

189

Ein paar notwendige Vorkehrungen	189
Gesichtsproportionen in der Praxis	190
Die Wahl des besten Blickwinkels	191
Lektion: Selbstporträt in Schwarz-Weiß	192
Zeichnen Sie die Gesichtskonturen ein	193
Ergänzen Sie den Hinterkopf	194
Arbeiten Sie die Konturen der Nase heraus	194
Ergänzen Sie die Gesichtszüge	195
Begutachten Sie das Ergebnis	196
Geben Sie Ihrem Gesicht den letzten Schliff	197
Vorbereitungen für ein Farbporträt	199
Rezepte für die richtige Hautfarbe	199
Eine Basisformel für Hautfarben	200
Lektion: Selbstporträt in Farbe	201

Kapitel 12

Mehr als nur Porträts: Menschen im Bild

207

Arbeiten mit einem Modell	207
Die richtige Position Ihres Modells	207
Der Umgang mit Ihrem Modell	208
Ein paar Bemerkungen zu Aktmodellen	209
Die Einrichtung des Arbeitsbereichs	209
Lektion: Eine Figur zeichnen und malen	211
Besonderheiten der Figurenmalerei	214
Proportionen und realistische Körperhaltungen	214
Schwierige Körperteile	217
Wie man Kleidung malt	224

Teil IV	
Farbe und Form	225
Kapitel 13	
Ein guter Plan für ein Bild	227
Malen nach dem Augenschein	227
Notwendige Vorüberlegungen	228
Ein Stilleben erfolgreich arrangieren	228
Vorzeichnungen anfertigen	229
Wenn Sie direkt auf der Leinwand zeichnen wollen	230
Wenn Sie sich einen Skizzenblock zulegen wollen	230
Wenn Sie Vorschauzeichnungen anfertigen wollen	231
Lektion: Schritt für Schritt von der Idee zum Bild	242
Kapitel 14	
Format, Raum und Oberfläche in der Malerei	245
Überlegungen zur Bildgröße	245
Ein Bild rahmen	247
Klassische Formate	247
Neutrale Formate	248
Unregelmäßige Formate	249
Lektion: Das richtige Bildformat mit dem Motivsucher bestimmen	249
Hintergrund und Bildgegenstand	250
Mit positivem und negativem Raum arbeiten	251
Aktivierung der Gesamtkomposition	252
Der richtige Hintergrund	252
Und jetzt alle: Format, Raum und Oberfläche bei der Arbeit	254
Lektion: Eine kontrastreiche Skizze	255
Kapitel 15	
Alle Elemente der Komposition im Zusammenhang	259
Das Ganze fest im Blick	259
Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile	260
Der Teufel steckt im Detail	261
Lektion: Verschwommene Einzelheiten machen die Gesamtkomposition sichtbar	261
Der Blick fürs Detail	263
Ordnung oder Chaos	263
Lektion: Komposition ähnlicher und unterschiedlicher Objekte	265
Der Kitt, der die Teile zusammenhält	265
Lektion: Gegenstände nah und fern	267

Wechselwirkungen einzelner Teile	269
Häufige Fehler bei der Platzierung der Bildgegenstände	270
Einen wirkungsvollen Fokus finden	274
Glänzende Objekte und andere Verlockungen	275
Die Bedeutung der Kontraste	276
Wie Sie das Auge des Betrachters durch Ihre Komposition führen	279
Lektion: Halten Sie den Betrachter mit Kontrasten bei der Stange	280

Kapitel 16

Ideen visuell vermitteln

283

In jeder Lebenslage die passende Komposition	283
Bewusste Entscheidungen bei der Bildkomposition	284
Strenge Kompositionen	285
Dynamische Kompositionen	286
Symmetrische und asymmetrische Kompositionen	287
Symmetrische Kompositionen	288
Asymmetrische Kompositionen	289
Flache und räumliche Kompositionen	290
Flache Kompositionen	292
Kompositionen mit Tiefenwirkung	293
Lektion: Ein multiperspektivisches Bild malen	298
Mit dem Skizzenblock arbeiten	300
Der richtige Blickwinkel	301

Kapitel 17

Farben bewusst und sicher verwenden

303

Farben beschreiben: Farbton, Helligkeit, Sättigung	303
Die vier wesentlichen Farbgehaltungen: Farbton, Schattierung, Abstufung und Aufhellung	306
Weniger Licht: Wie Komplementärfarben funktionieren	309
Wie Farben für Verwirrung sorgen	312
Regel 1: Helligkeitswert und Größe	312
Regel 2: Helligkeitswert	313
Regel 3: Farbton	313
Regel 4: Sättigung – Komplementkombinationen	314
Regel 5: Sättigung – Kombinationen relativer Sättigung	314
Farbe und Bildzentren: Kontraste setzen Akzente	314
Kontrastierende Helligkeitswerte	315
Kontrastierende Farbtöne	315
Die richtige Farbauswahl	315
Lektion: Alles zusammen in einem dramatischen Stilleben	317

Teil V

Der Top-Ten-Teil

323

Kapitel 18

Zehn Strategien, wie Sie schnell ein besserer Maler werden

325

Arbeiten Sie unermüdlich	325
Belegen Sie einen Kurs	326
Lernen Sie Ihr Handwerk	326
Lernen Sie Ihre Materialien kennen	326
Achten Sie auf Ihre Ateliergewohnheiten	327
Bereiten Sie sich gut vor	327
Vergessen Sie die Grundierung nicht	327
Zeichnen Sie richtig	328
Legen Sie Wert auf gelungene Kompositionen	328
Opfern Sie dem Gesamteindruck bereitwillig jede Einzelheit	328
Malen Sie nach der Natur	329
Studieren Sie Kunstwerke	329
Schließen Sie sich einer Künstlergruppe an oder rufen Sie selbst eine ins Leben	330
Besuchen Sie Kunstveranstaltungen	330
Abonnieren Sie Kunstmagazine	330

Kapitel 19

Zehn Künstler, die Sie kennen sollten

331

René Magritte (1898–1967)	331
Jan van Eyck (um 1390–1441)	332
Jan Vermeer (1632–1675)	332
Édouard Manet (1832–1883)	333
Paul Cézanne (1839–1906)	333
Caspar David Friedrich (1774–1840)	334
Max Beckmann (1884–1950)	334
Frida Kahlo (1907–1954)	335
David Hockney (geb. 1937)	335
Gerhard Richter (geb. 1932)	336

Stichwortverzeichnis

337

