

Inhaltsverzeichnis

Über die Autorin	7
Einführung	19
Über dieses Buch	19
Konventionen in diesem Buch	20
Was Sie überspringen können	20
Törichte Annahmen über den Leser	20
Wie dieses Buch aufgebaut ist	21
Teil I: Frisch ans Werk!	21
Teil II: Ein solides Fundament erarbeiten	21
Teil III: Jede Menge Malerei	22
Teil IV: Der Top-Ten-Teil	22
In diesem Buch verwendete Symbole	22
Wie es weitergeht	23
Teil I	
<i>Frisch ans Werk</i>	25
Kapitel 1	
<i>Aquarellmalerei ist etwas Wunderbares!</i>	27
Aquarellfarbe schätzen lernen	27
In die Elemente der Kunst eindringen	29
In Formen sehen	30
Größe einschätzen	30
Ein Blick auf Linien	32
Die Ausrichtung festlegen	33
Struktur hinzufügen	34
Was wollen Sie nun malen?	34
Folgen Sie Ihrem künstlerischen Instinkt!	35
Projekt: Erschaffung eines Blütengartens	35
Kapitel 2	
<i>Vorbereitung aufs Malen</i>	39
Der Einkauf	39
Nicht nur für Bäume: Pinsel	40
Papier aussuchen	42

Die Farbe nicht vergessen	45
Die Extras	47
Ihre Palette für's erste Mal einrichten	49
Vorbereitung des Papiers	51
Ihr Papier für kleinere Bilder teilen	52
Ihr Papier aufziehen	52
Vorbereitung Ihrer »Malecke«	54
Vorbereitung und Pflege Ihrer Pinsel	54
Einen neuen Pinsel vorbereiten	55
Säubern, Trocknen und Aufbewahren	55
Einen abgenutzten Pinsel reparieren	56
Zeit zum Malen finden	56

Kapitel 3

Wenn Farbe aufs Papier trifft

59

Die Farbe vorbereiten	59
Ihren Pinsel in den Griff bekommen	61
Ein Anfang mit Pinselstrichen	61
Flachpinsel	62
Rundpinsel her!	64
Malen mit dem anderen Pinselende	65
Die richtige Menge Wasser	66
Nass-in-Nass-Technik	66
Den Wasserfluss eindämmern	67
Vom Umgang mit Trockenheit	71
Drei Basistechniken in Angriff nehmen	72
Abheben, Schichten und Lasieren	74
Eins, zwei, drei, hoch!	75
Übereinander schichten	75
Lasieren	77
Den letzten Schliff geben	78
Passepartouts	78
Auswahl der Scheibe	79
Einen Rahmen anbringen	79
Ein Blick hinter die Kulissen	79
Projekt: Eine Miniatur in 30 Minuten	79

Kapitel 4

Techniken und Tricks im Ärmel

85

Weiß auf Ihren Bildern aussparen	85
Wachs auftragen	86
Maskieren	87
Negativmalerei	89

Experimente mit Strukturen	91
Salz streuen	92
Mit Schwämmen saugen	93
Einen Berg herstellen aus ... einer Plastiktüte	94
Unheimliche Spinnennetze	96
Sprühen und Spritzen, Schablonen und Stempel	97
Sprühen	97
Mit Handgelenk und Pinsel zucken	98
Schablonen	102
Stempeln gehen	103
Malen auf Reispapier	104
Aquarellfarbe mit anderen Medien mischen	106
Tinte über oder unter Ihrer Aquarellfarbe auftragen	106
Aquarellfarben mit Pastellfarben zusammenbringen	107
Mit Acrylfarbe mischen	108
Teil II	
Ein solides Fundament erarbeiten	109
Kapitel 5	
Mit Farben arbeiten	111
Eine Tour rund um den Farbkreis	111
Primär-, Sekundär- und Tertiärfarben arrangieren	112
Umgang mit Komplementärfarben	116
Hin zu Weiß und Schwarz, zu Tönungen und Schattierungen	118
Vermeiden von Schlamm: Der Farbkreis »mit Stich«	120
Farben in Bestandteile zerlegen	122
Es tönen die ... Farben	122
Farbwert: Wie viel ist sie Ihnen wert?	123
Temperatur: So kalt, so heiß!	125
Intensität	126
Gefühle mit Farbe beeinflussen	127
Kapitel 6	
Die Prinzipien des Bildaufbaus üben	129
Zum Spielplatz zurückkehren, um das Gleichgewicht zu wahren	130
Die Elemente ausbalancieren	132
Konzentration auf das Farbgleichgewicht	132
Veränderungen durchführen	136
Kontraste vergleichen	136
Langsame Veränderungen	137
Harmonie erzeugen	139

Wiederholung	139
Abwechslung	140
Wechsel	143
Vollständige Dominanz	143
Streben nach Einheitlichkeit	146

Kapitel 7

Komposition: Alles zusammensetzen **149**

Das Bühnenbild aufbauen	150
Werte untersuchen	150
Erforschung verschiedener Wertkombinationen	151
Ausprobieren: Farbwertübergang	153
Kompositionsformate ausknobeln	154
In Form bleiben	154
Eine Größe wählen	154
Richtige Platzierung	155
Das Auge des Betrachters führen	155
Das Interesse des Betrachters lenken	157
Kompositorische Schnitzer vermeiden	157
Aus der Mitte hinaussteuern	158
Aus den Ecken bleiben	158
Tangenten einen Abschiedskuss geben	158
Den Hintergrund zurückschieben	159
Klein anfangen mit Skizzen	159
Projekt: Eine natürliche Anordnung für Blumen finden	161

Kapitel 8

Zeichnen für Aquarellbilder **165**

Geometrische Formen zeichnen und mit Schatten Tiefe hinzufügen	166
Licht und Schatten sehen	167
Von Kreisen zu Kugeln	169
Vom Quadrat zum Kubus	169
Vom Dreieck zur Pyramide	171
Vom Kreis zum Zylinder	171
Die Perspektive wahren	172
Die Aussicht von einer Zentralperspektive	173
Die Zwei-Punkt-Perspektive	175
Und nun die Drei-Punkt-Perspektive	176
Anpassen an Vogelperspektiven	179
Werkzeuge, die Ihnen zu einer besseren Zeichentechnik verhelfen	180
Ihr Bild abpausen	180
Ein Licht auf Projektoren werfen	181
In den Computer hacken	182

Skizzen anfertigen und Überträge ausprobieren	182
Klein anfangen und einen Plan skizzieren	182
Ihre Zeichnung auf Aquarellpapier übertragen	183
Projekt: Eine Scheune errichten	185

Teil III

Jede Menge Malerei 189

Kapitel 9

Stilleben Leben einhauchen 191

Die Sachen auf Ihrem Bild zusammensuchen und arrangieren	191
In Szene setzen: Oberflächen und Hintergründe	193
Ihr Stilleben auf eine einfache Oberfläche stellen	193
Die Auswahl stutzen: Holz	194
Stoff drapieren	196
Spitze, Stickerei oder Lochstickerei malen	198
Hintergründe meistern	203
Die Stars der Show dirigieren	204
Verrückt nach Obst und Gemüse	205
Durch Glas hindurchschimmern	207
Sag' es mit Blumen!	208
Einige übliche Probleme bei Stilleben und deren Behebung	216
Symmetrische Formen meistern	216
Schwer fassbare Ellipsen festnageln	217
Projekt: Stilleben mit Krug, Früchten und Lochstickerei	218

Kapitel 10

Bodenständig bleiben: Landschaften 223

Von oben anfangen: Himmel und Wetter	223
Ein blauer Himmel	224
Wolken festhalten	224
Die Stimmung mit Regen verdüstern	226
Mit Sonnenaufgängen anfangen, mit Sonnenuntergängen aufhören	228
Schneetreiben	229
Natürliche Elemente der Landschaft arrangieren	231
Felsen herausschlagen	231
Bäume angehen	232
Berge ersteigen	234
Wüsten und Wüstenpflanzen	237
Bauwerke malen	241
Städte besichtigen	243
Erholung mit ländlichen Szenen	244

Unterwegs malen	245
Eine Staffelei ausklappen	246
Der Transport Ihrer Farben, Pinsel und des absolut wichtigen Wassers	246
Timing ist alles	248
Projekt: Die Rocky Mountains	248

Kapitel 11

Eintauchen in Seestücke

253

Elemente der Meereslandschaft	253
Wasser, Wasser, überall Wasser	254
Stilles Wasser mit Spiegelbildern	255
Meereswellen malen	256
Bewegtes, spritzendes weißes Wasser festhalten	257
Land, ahoi! Küsten entdecken	259
Treibsand	259
Sand durch Seegräser und so weiter ersetzen	264
Segeln auf dem blauen Meer	265
Segel losmachen	265
Auf rostigen Kähnen arbeiten	266
Konzentration auf Wasservögel und andere gefiederte Freunde	267
Projekt: Heiteres Seestück	269

Kapitel 12

Im Reich der Tiere

277

Die Leine suchen: Vorbereitung aufs Malen von Tieren	277
Nach dem Leben und nach Fotos malen	278
Mit Schwarz und Weiß färben	279
Haustiere	280
Ein Ausflug zu Hunden – und Katzen, Kaninchen und anderen Pelztieren	280
Sprechen wir über Schuppen	284
Auf Großwildjagd	286
Projekt: Ein Blick in Hinterhof und Wirtschaftshof	288

Kapitel 13

Weitere Projekte, die einfach Spaß machen

295

Projekt: Durch einen Herbst voller Blätter treiben	295
Projekt: Der grinsende Eisbär	299
Projekt: Erleuchtung beim Leuchtturm	303
Projekt: Die Regenbogenpferde	307

Teil IV	
Der Top-Ten-Teil	311
Kapitel 14	
Zehn Methoden, Ihr malerisches Können rasch zu verbessern	313
Besorgen Sie sich bessere Malutensilien	313
Üben Sie, und dann üben Sie noch etwas	313
Studieren Sie die Experten	313
Tiefer graben	314
Machen Sie Gebrauch von Komposition und Bildaufbau	314
Geben Sie dem Künstler in sich Nahrung	314
Sorgen Sie für das leibliche Wohl (in jeder Hinsicht)	315
Lassen Sie Ihre Kreativität funkeln	315
Verbessern Sie Ihre Technik	315
Geben Sie es weiter	315
Kapitel 15	
Zehn Tipps (plus einer), Ihre Kunst zu vermarkten	317
Wie viel soll Ihr Gemälde kosten?	317
Für den Anfang: Vereine vor Ort	318
Allein oder zu mehreren?	318
Daheim bleiben (oder bei einem Freund)	319
Zusammenarbeit mit einem Betrieb	319
In örtliche Institutionen gehen	319
Schlürfen und verkaufen	320
Festivals und Märkte	320
An Galerien herantreten	320
Online-Auktionen	321
Ungewöhnliche Ausstellungsräume aufsuchen	321
Stichwortverzeichnis	323

