

Inhalt

1 Intro

Selbsterfahrung Selbstporträt.....	8
Übung: Selbstporträt.....	8
Wie lernen Sie?	14
Wo stehen Sie?	16
Übung: Werden Sie Sammler	16

2 Material

Bildträger	20
Übung: Der Zeichen- und Malgrund.....	20
Der Härtestest für Stift und Pinsel	22
Der grafische Tintenroller	26
Übung: Übungen mit dem Tintenroller	26
Der Malpinsel.....	30
Übung: Gehen Sie shoppen.....	32
Tizians Rätsel	36
Übung: Finden Sie's raus!	36
Der Grafit – ein Allrounder.....	38
Übung: Der Bleistift, mein Freund.....	38
Übung: Das Chamäleon	42
Weitere Techniken.....	44

3 Farbe

Farbeigenschaften	48
Übung: Farbexperimente	50
Farbharmonie	54
Übung: Versuchte Harmonie	56
Luft- und Farbperspektive	60

4 Komposition

Der Schulterblick.....	64
Fläche oldschool	66
Übung: Entwerfen Sie	66
Fundamentale Erfahrungen.....	68
Übung: Kompositionen gesucht.....	68
Anfang und Ende – das Format	70
Übung: 10 unterschiedliche Formate	70

5 Linie

Chaos und Ordnung.....	74
Übung: Variationen der Linie.....	74
Übung: Blind Date mit dem Tintenroller	74
Duktus und Motorik	78
Übung: Bewegen Sie	78
Freie Linie als Gerüst	80
Übung: Lassen Sie die Linien tanzen!.....	80
Übertreibung	82
Übung: Das Charakteristische	82

6 Konstruktion

Geometrische Basiskörper.....	86
Übung: Trainieren Sie die Basiskörper.....	88
Übung: Das Volumen, die Wölbung.....	90
Proportionslehre	92
Die Loomis-Methode	94
Übung: Bitte mitmachen!	94
Lieber modern als modernd?	102
Übung: Erfinden Sie Köpfe	102

7 Anatomie

Einschnitte	108
Schädelknochen	110
Übung: Wozu all die Namen?	110
Oberflächenmuskulatur	112
Oberflächen	114
Detailfragen	116
Übung: Toben Sie sich aus!.....	116

8 Apparate

Maler und Maschine.....	124
Knobeln und basteln	126
Apparate in der Anwendung.....	132
Übung: Einmal nachvollziehen, bitte	136
Der Schocker: Es geht auch anders!.....	138
Kopf an Kopf #1: Pausen oder pinseln?.....	140

9 Retinabild

Flächen – ein neuer Ansatz	144
Tricks mit dem Auge	150
Sehschule.....	152
Übung: Open Your Eyes!	152
Übung: Quader – Licht und Schatten.....	154
Übung: Kugel – rund und reflektierend.....	156
Übung: Zylinder – der »natürliche« Mix	157
Analyse und Bildaufbau.....	158
Eine Frage der Beleuchtung	162
Übung: Der Armleuchter	164
Step by Step: Betonkopf	170
Übung: Betonkopf zeichnen	170
Übung: Der Hintergrund.....	172

Übung: Licht und Schattenfläche	174
Übung: Genauer hinsehen	176
Übung: Kurz schwitzen, bitte	178
Zeichnen »nach der Natur«	182
Übung: Freunde und andere	182
Akademische Bausteine.....	184
Kopf an Kopf #2: Staub oder Leben?	186

10 Freestyle

Spaß am Matschen	190
Fantasie oder Erfahrung?	192
Übung: Auf der grünen Wiese	192
Materialkunde 2.0.....	194
Übung: Test mit Grafit	194
Übung: Acryl oder Tusche	196
Übung: Ölfarbe	198
Kopf an Kopf #3: Nein, Papa!	200

11 Anhang

Abschließendes Porträt.....	204
Buchtipps.....	206
Urheberrechtsnachweis.....	208
Bildnachweis.....	208