

Künstlerwerkstatt

TOP

Monika Reiter

Linie trifft Fläche

*Motive mit Rohrfeder, Spritzflasche,
Tinte, Tusche und Acrylfarben*

Die Videos zu diesem Buch stehen im **TOPP Download-Center** unter www.topp-kreativ.de/downloadcenter nach erfolgter Registrierung zum Ausdrucken bereit. Den Freischalte-Code finden Sie im Impressum.

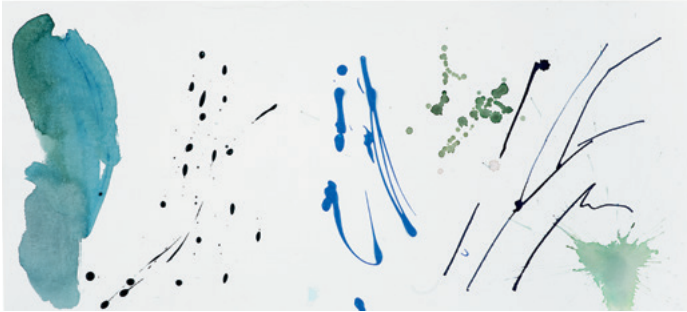
Monika Reiter

Linie trifft Fläche

*Motive mit Rohrfeder, Spritzflasche,
Tinte, Tusche und Acrylfarben*

Inhalt

Vorwort	4		
Farben	6		
Wasserlösliche Farben	6		
Aquarellfarben			
Aquacrylfarben	6		
Schreibtinten und verwandte Farben	7		
Kalligraphie Tinten und Zeichentusche	7		
Acrylfarben	8		
Zusatzmittel	9		
Netzmittel	9		
Kleber	9		
Grundierungen	9		
Firniss	9		
Malgründe	10		
Aquarellpapiere	10		
Keilrahmen	11		
Seidenpapier auf Keilrahmen			
Malwerkzeuge	12		
Rohrfeder, Pinsel & Co.	12		
Rohr- oder Bambusfeder	12		
Rundpinsel	12		
Flachpinsel	12		
Fächerpinsel	12		
Spritzflasche	13		
Colour Shaper	13		
Techniken	14		
Flächen bilden auf Papier	14		
Linien bilden auf Papier	16		
Anlösen von Linien	17		
		Flächen werden durch Linien zum Motiv	18
		Tulpen	18
		Motiv mit der Umgebung verbinden	20
		Aus Linien entstehen Flächen	22
		Bäume	22
		Techniken auf Leinwand	25
		Freier Umgang mit der Farbe	25
		Verwendung des Colour Shapers	25
		Strukturen mit Seidenpapier	25
		Einsatz der Rohrfeder	26
		Erhabene Linien mit Acrylfarbe	26
		Verschiedene Techniken anwenden	27
		Kunstwissen	28
		Kontraste	28
		Schwarz-Weiß	28
		Linear-flächig	28
		Farbkontraste	29
		Vom Motiv zum Bild	30
		Der Spot	30
		Der Turm	30
		Der Zufall gestaltet mit	32

Erste Motive	34
Flaschen	34
Stillleben Früchte	36
Blaue Tür	38
Farbspuren auf Keilrahmen	40
Hauptmotive	42
Das Wichtigste zusammengefasst	42
Motive vorbereiten	42
Linie und Fläche	43
Wasser als Fließmittel	43
Birken	44
Bildthema und Umgebung	44
Figuren	48
Hand lockern – Probelblätter erstellen	48
Ammonit	54
Vergrößerter Blickpunkt	54

Sommerstrauß	58
Reduzierte Vielfalt	58
Wilde Möhre	62
Zeichnerisches Bildthema	62
Torbogen	68
Farbmedien und ihre Eigenschaften	68
Lavafelsen	74
Von Türkis-Violett und Grau	74
Mohn	78
Arbeiten mit 3D-Effekten	78
Abstrakt	80
Freies Arbeiten mit Linie und Fläche	80
Galerie	84
Impressum	96

Schiffe
Rohrfeder und Tinte auf Aquarellpapier

Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

als passionierte Aquarellmalerin bin ich immer auf der Suche nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten der wässrigen Farben. Durch die Verwendung von Tinten und Tuschen konnte ich mein bisheriges Repertoire erweitern und den traditionellen Malgrund des Aquarellpapiers verlassen. Seither entstehen in meinem Atelier Arbeiten auf Keilrahmen in Mischtechnik mit den flüssigen Malmedien, Aquacryl- und Acrylfarben. Mit dem vorliegenden Buch möchte ich auch Sie zum spannenden Gestalten mit der farbigen Fläche und der kreativen Linie anregen. Die Verbindung des malerischen Elements der Fläche mit dem zeichnerischen Element der Linie gelingt mit Rohrfeder und Spritzflasche auf lockere Weise.

Viele Schrittfotos helfen Ihnen sich mit der Technik und ersten Motiven kreativ auseinandersetzen. Bei den Hauptmotiven erhalten Sie dann genaue Anleitungen, damit Sie diese Schritt für Schritt nachvollziehen können. Und da sich jeder Techniken anders aneignet, spielt es keine Rolle, an welcher Stelle Sie Ihre Arbeit im Buch beginnen.

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass meinen Kursteilnehmern in der Regel etwas durch Abschauen schneller klar wird als durch theoretische Erklärungen. In meinen Videofilmen zeige ich Ihnen deshalb die wichtigsten Techniken noch einmal live.

Lernen Sie das Spiel mit Linie und Fläche auf Ihre persönliche Art und Weise kennen. Mit diesem Buch haben Sie die Grundlagen dazu immer griffbereit.

Viel Erfolg wünscht Ihnen

Grundanleitungs-Videos und Vorlagen-Download in der TOPP Digitalen Bibliothek online

Die Videos für den perfekten Einstieg und ggf. die Vorlagen-Zeichnungen finden Sie nach erfolgter Registrierung in Ihrer Digitalen Bibliothek:

www.topp-kreativ.de/digibib

Der Freischaltcode für die Videos lautet:

83178

Farben

Wasserlösliche Farben

Generell unterscheidet man Farben danach, ob sie wasserlöslich, wasserverdünbar oder lösemittelhaltig sind. Charakteristisch für wasserlösliche Farben ist, dass sie mit Wasser verdünnt werden können und Malwerkzeuge lediglich Wasser zum Reinigen brauchen. Die Basis jeder wasserlöslichen Farbe ist ein Farbpigment. Damit das Pigment auf einem Untergrund haften kann, muss es gebunden werden. Aquarellfarben sind beispielsweise mit Gummi arabicum gebundene, sehr fein vermahlene Pigmente. Farbige Tinten und Wasserfarben bereichern das traditionelle Aquarell. Mit den von mir eingesetzten Tuschen und der Aquacrylfarbe lassen sich auch auf Leinwand verwendbare Farben mit der Aquarelltechnik verbinden. Manche Tuschen sind bereits mit einem Acrylat gebunden und trocknen wasserfest auf. Acrylfarbe, die ebenfalls wasserfest auf trocknet, vervollständigt meine Palette der wasserlöslichen Farben. Es ist sogar möglich, alle Sorten miteinander zu mischen. Jede hat jedoch besondere Eigenschaften, die sie für das eine oder andere Bild geeignet machen.

GUT ZU WISSEN

Die einzige wässrige Farbe, die ich für meine Motive vorher anmische, ist die Aquarellfarbe. Der Farbkreis erleichtert das Mischen. Aus der Mischung der drei Grund- oder Primärfarben entstehen die Sekundärfarben und aus deren Mischung wiederum Tertiärfarben usw.

Sie können aber auch in Ihren Farbkasten schauen und sich den ähnlichen Farbton suchen, indem Sie die Farbe zumischen, die Ihrer Meinung nach noch fehlt.

Die verschiedenen wasserlöslichen Farbmedien sollten nicht durch Mischen ineinander geraten. Tinten, Tuschen, Aquacrylfarben und Acrylfarben vermische ich deshalb auch nur auf dem Papier oder der Leinwand miteinander. Sie sollen dort als Ursprungston ihre Wirkung entfalten.

Aquarellfarben

Um feine Farbnuancen zu ermischen, verwende ich hauptsächlich Aquarellfarben. Zum schnellen Arbeiten eignet sich ein Kasten mit großen Näpfchen. Dort können sämtliche Farbtöne ermischt werden. Neben einer Grundausstattung an Farben benutze ich auch speziellen Farbtöne, die sich nur schwer ermischen lassen. Auch bei den verschiedenen Herstellern gibt es immer wieder neue Farben zu entdecken.

Aquacrylfarben

Diese neu entwickelten Farben verbinden die Aquarelltechnik mit Techniken der Acrylmalerei. Aquacrylfarben lassen sich genau wie Acrylfarben gut großflächig verarbeiten. Trotzdem bleiben sie wasserlöslich, transparent und ebenso brillant wie eine Aquarellfarbe. Ich benutze einige reine Farbtöne, um damit Akzente auf die Leinwand zu setzen. Da die Farben sehr ergiebig sind, reichen Ihnen für die Schritt-für-Schritt-Motive wenige kleine Fläschchen. Aquacrylfarben gibt es mittlerweile von einigen Herstellern.

Schreibtinten und verwandte Farben

Farbige Schreibtinten verleihen seit einiger Zeit dem einen oder anderen meiner Aquarelle eine individuelle Farbnote. Sie fließen gleichmäßig und trocknen farbintensiv auf. Mit ein paar Ausnahmen bleiben die Farben wasserlöslich. Farben wie Kalligraphie Tinten, Eisen-Gallus und Blaupermanent trocknen wasserfest auf.

Andere flüssige Wasserfarben steuern interessante Farbtöne bei. Achten Sie bei Wasserfarben und Tinten grundsätzlich auf die Lichtechtheit. Diese ist nicht immer gleich gut.

Meine persönliche Farbauswahl:

Wasserlösliche Farben mit denen ich arbeite:

Aquarellfarben	Schmincke
Aquacrylfarben	Lascaux
Schreibtinte	Rohrer & Klingner
Kalligraphie Tinte	Windsor & Newton
Zeichentusche	Rohrer & Klingner
Acrylfarben	Lukas

Kalligraphie Tinten und Zeichentuschen

Bei Kalligraphie Tinten handelt es sich um leuchtende lichtechte Farben, die alle untereinander mischbar sind. Sie trocknen wasserlöslich auf. Zeichentuschen trocknen meist wasserfest auf und sind sehr lichtecht. Auf Keilrahmen sind diese Eigenschaften vorteilhaft. Tinten und Tuschen vom gleichen Hersteller ergänzen sich besonders gut.

SCHON GEWUSST?

Auch Airbrushfarben, die hauptsächlich für Spritzpistolen eingesetzt werden, finden zunehmend in der Malerei Verwendung. Auf Acrylbasis produziert, trocknen sie wasserfest auf. Sie können als Ersatz für Tuschen verwendet werden, wirken aber etwas transparenter als diese und haben auch eine andere Farbigkeit. In der Regel fallen sie sehr brillant aus.

Farben

Acrylfarben

Diese Farben sind ebenfalls wasserlöslich. Damit sie ihre Brillanz behalten, sollten sie aber mit Acrylmedien verdünnt werden. Um Flächen eher deckend zu bemalen, greife ich gerne zu Acrylfarben. Dabei benutze ich verschiedene Marken, die unterschiedliche Eigenschaften haben. Talens hält mit Amsterdam eine Serie vieler ansprechender Farbtöne bereit mit cremiger Konsistenz. Möchte ich dickere Farben, dann greife ich gerne zu heavy body von Liquitex oder zu Schmincke. Farben von Daler-Rowney haben ebenfalls eine cremige Konsistenz.

Tuben, auch in Plastik, halten die Farben gut flüssig. Flaschen dagegen trocknen eher ein. Kleine Gebinde können auch noch zum Linienziehen verwendet werden. Beachten Sie bei diesem unübersichtlich groß gewordenen Markt die Zeichen für Lichtechtheit (Sternchen) und die Zeichen für Transparenz (Quadrat) sowie die Angabe darüber, ob eine Farbe flüssig oder pastos ist. Teure Markenprodukte sind in der Regel die hochwertigeren Farben. Sie erscheinen auch ohne Firnis glänzend und elastisch.

Acrylfarben mit Spritzzülle

Bei der Farbgestaltung sollte sich die Linie immer eindeutig von den Flächen absetzen. Deshalb verwende ich für erhabene Linien meist dunkle Farbtöne. Als Kontrast zu dunklen Flächen kann auch weiße Farbe zum Einsatz kommen.

