

zeichnen und skizzieren

Die englischsprachige Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel *Playing with Sketches* bei Rockport Publishers, Beverly, Massachusetts, USA, einem Unternehmen der Quarto Publishing Group USA
Copyright © 2014 Rockport Publishers

Aus dem Englischen übersetzt von Waltraud Kuhlmann, D-Bad Münstereifel
Lektorat der deutschsprachigen Ausgabe: Petra Puster, D-Niederpöcking
Satz und Umschlaggestaltung der deutschsprachigen Ausgabe:
Verlag Die Werkstatt, D-Göttingen

Printed in China

Die durch die Transportkosten verursachten CO₂-Emissionen wurden durch den Kauf eines CO₂-Zertifikats kompensiert.

Bibliografische Information der *Deutschen Nationalbibliothek*
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.dnb.de> abrufbar.

ISBN: 978-3-258-60111-3

Alle Rechte vorbehalten.
Copyright © 2015 für die deutschsprachige Ausgabe Haupt Berne
Jede Art der Vervielfältigung ohne Genehmigung des Verlages ist unzulässig.
www.haupt.ch

Wünschen Sie regelmäßig Informationen über unsere neuen Titel zum Gestalten?
Möchten Sie uns zu einem Buch ein Feedback geben? Haben Sie Anregungen für unser Programm? Dann besuchen Sie uns im Internet auf www.haupt.ch. Dort finden Sie aktuelle Informationen zu unseren Neuerscheinungen und können unseren Newsletter abonnieren.

WHITNEY SHERMAN

zeichnen und skizzieren

50 x spielerische Fingergymnastik

HAUPT VERLAG

INHALT

EINLEITUNG	6
ANATOMIE DER ZEICHENWERKZEUGE	8
ZEICHNERISCHE FINGERGYMNASTIK: 50 ÜBUNGEN	19
DANK	184
MITWIRKENDE KÜNSTLER	186
ÜBER DIE AUTORIN	190

ZEICHNERISCHE FINGERGYMNASTIK / 50 ÜBUNGEN

1 | ZURÜCK ZU DEN GRUNDLAGEN /

MATERIAL, FORM, MUSTER

1 Parallele Linien	20
2 Zufällige Texturen	24
3 Frottage (Abreibungen)	28
4 Trockenpinseltechnik	30
5 Fumage (Zeichnen mit Ruß)	32
6 Étrécissement (Reduktives Zeichnen und Radieren)	34
7 Étrécissement (Reduktives Zeichnen mit Papier)	38
8 Collage (Additives Zeichnen)	40
9 Entopische Graphomanie	44
10 Tracings (Nachzeichnen)	46
11 Doodles und Miniaturzeichnungen	50
12 Quilt aus Haftnotizzetteln	54
13 Ein Muster entwerfen	56

2 | ANWENDUNG DER GRUNDLAGEN /

MATERIAL, FORM, MUSTER

14 Zeichen setzen	60
15 Gebündelte Malutensilien	62
16 Fundstücke	64
17 Die nicht dominante Hand	68
18 Charakter-Silhouetten	70
19 Bilder ernten	74
20 Auf dem Heimweg zeichnen	76
21 Musterentwurf im Team	78
22 Kubomanie	80
23 Möbiusband-Zeichnung	82
24 Einen Ablauf zeichnen	84
25 Schemazeichnungen	88

3 | SICH ZIELE SETZEN

26 Fünf-Minuten-Zeichnungen	92
27 Ein Tag, ein Thema	96
28 Den Tagesablauf zeichnen	100
29 Sein eigenes Ding machen	102
30 100 Monster	106
31 365 Tage zeichnen	110

4 | KONZEPTIONELLE GRUNDLAGEN /

WÖRTER UND BUCHSTABEN

32 Konstruieren/Dekonstruieren (Buchstabe)	114
33 Blind zeichnen (Wort)	116
34 Zeichnen wie Matisse (Text)	118

5 | KONZEPTIONELLE ANWENDUNGEN /

WÖRTER UND BUCHSTABEN

35 Digitale Collage (Buchstabe/Wort/Text)	120
36 Buchstabe als Objekt	126
37 Wortkette	132
38 Wortstapel	134
39 Alberne Listen	136
40 Alltägliche Listen	138
41 Traum-Lebenslauf	142

6 | SKIZZENBÜCHER /

HERAUSFORDERUNG UND ZUSAMMENARBEIT

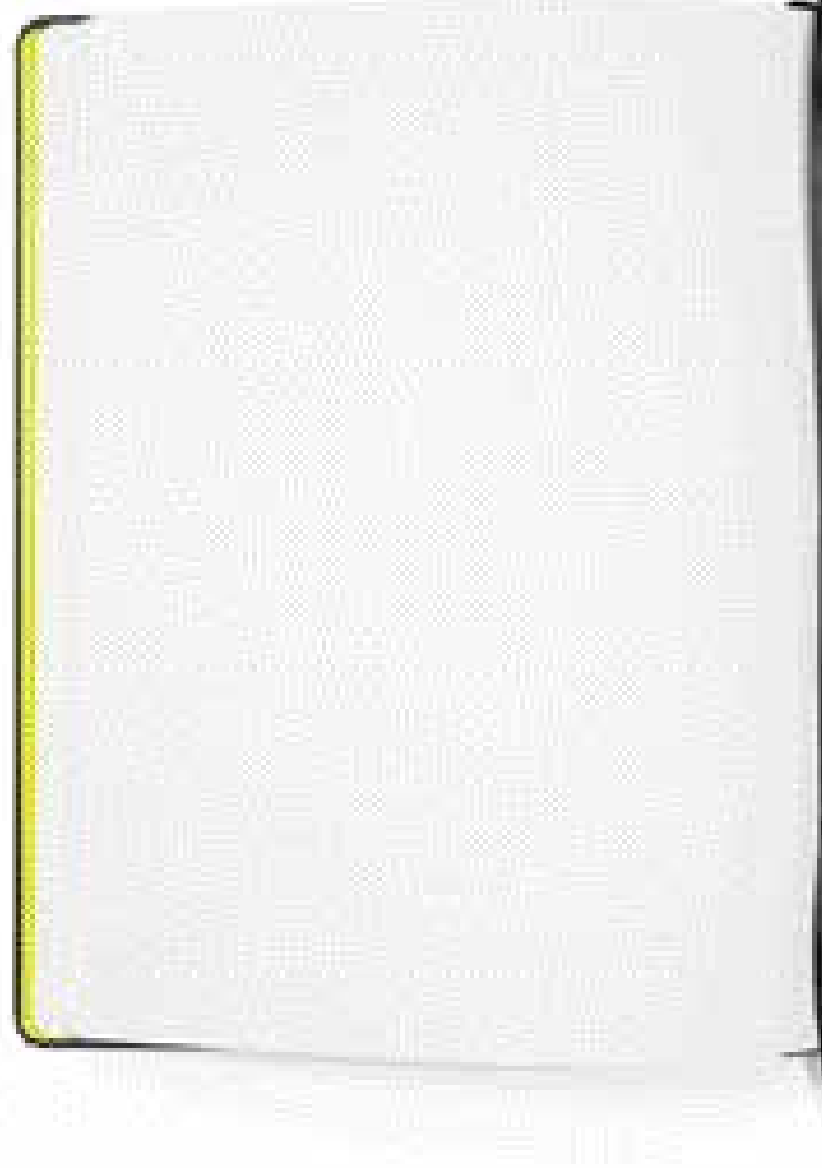
42 Zeichnungen austauschen	144
43 Skizzieren im Team	150
44 Skizzieren in alten Büchern	152
45 Handgezeichnete Alphabete	156
46 Naturalphabete	162
47 Einbände zeichnen	166
48 Werke großer Meister zeichnen	168
49 Filme zeichnen	174
50 Etwas zurückgeben	178

EINLEITUNG

Ich liebe es zu zeichnen und bin mir sicher, dass es Ihnen genauso geht. Warum hätten Sie auch sonst dieses Buch aufschlagen sollen? Als Illustratorin gibt es für mich gute Gründe, mich fürs Zeichnen zu begeistern, gleichzeitig gilt meine Leidenschaft dem Design. Ob ich nun auf Millimeterpapier zeichne oder einen Aufkleber für ein Paket oder einen Bucheinband entwerfe – für mich stand die Einheit von Zeichnen und Design nie in Frage. Es überrascht daher nicht, dass ich dieses Buch schreiben musste und Sie es lesen und benutzen sollten!

Schon als Kind habe ich immer gezeichnet. In der Collegezeit belegte ich viele Zeichenkurse. Zwar hatte ich vor, im Hauptfach Grafik und Design zu studieren und so habe ich mich um einen entsprechenden Studienplatz beworben – ich wurde auch angenommen – aber im akademischen Sinne war ich streng genommen keine Designstudentin und machte schließlich den Abschluss in Fotografie. Kurze Zeit später bereute ich meinen Entschluss bereits, da ich viele neue Menschen kennenlernte, die von Design begeistert waren und sich auch damit beschäftigten hatten. Durch sie bekam ich dann meine erste Ausbildung in Design. Sie wurden zu meinen Tutorials und Mentoren. So wendete ich mich von der Fotografie ab – auch weil ich keine eigene Dunkelkammer hatte – und wieder dem Zeichnen zu: dem Medium, mit dem ich Ideen eine reale Form verleihen kann. Das Zeichnen auf Papier war billiger, als einen Film zu belichten und zu entwickeln.

Zu Anfang meiner beruflichen Karriere hatte ich verschiedene Positionen inne, bei denen ich Grafik und Design und mein zeichnerisches Können miteinander verbinden konnte: Zeichnerin von Grußkarten, künstlerische Leiterin einer Werbeabteilung, Verpackungsdesignerin, Grafikdesignerin eines Fernsehkanals und Druckdesignerin. Da mein Berufsleben in der vordigitalen Zeit begann, half es, wenn man zeichnen konnte. Die meisten detaillierten Entwürfe wurden von Hand gezeichnet. Ausdrücke auf dem Farbdrucker gab es noch nicht. Ich konnte Konzepte mit einigen Strichen

darlegen und meine Ideen vermitteln. Diese Fähigkeiten halfen mir bei meinen Bewerbungen und sorgten auch für mein persönliches, kreatives Wohlbefinden.

Mit der Zeit interessierte ich mich immer stärker für das Unterrichten – also für das eigene Wissen, die Analyse des „Wie“ und „Warum“ und das Verschmelzen sämtlicher Informationen zu etwas Vermittelbarem, Verständlichem und Inspirierendem. Ich habe sowohl Design als auch Illustration lange genug unterrichtet, um meine eigenen Vorstellungen vom Zeichnen zu entwickeln und um zu verstehen, wie es funktioniert und welche Bedeutung es als Kommunikationsmittel haben kann.

Ich habe schon Designstudenten unterrichtet, die von sich sagten: „Ich kann nicht zeichnen.“ Dabei meinten sie eigentlich: „Ich kann nicht so gut zeichnen wie ein italienischer, französischer oder flämischer Meister!“ Das war wahrscheinlich die Wahrheit, doch offen gesagt, geht es in der Welt des Designs auch gar nicht darum. Was man braucht, ist eine gute visuelle Kommunikation. Die Weiterentwicklung von Ideen mittels Zeichnen kann dies leisten, insbesondere wenn man eine breite, vielleicht sogar etwas abweichende Definition des Zeichenbegriffs akzeptiert.

Verwechseln Sie dieses Buch bitte nicht mit einem Lehrbuch, das Ihnen Regeln vermittelt. Das leistet dieses Buch nicht. Hier geht es vielmehr um Fingergymnastik für Ihre Hände und Ihren Verstand, die Ihnen helfen soll, aus Ihrer normalen Arbeitsweise auszubrechen, eine neue Art des Denkens und Zeichnens zu entwickeln und die es Ihnen ermöglichen soll, Fehler zu machen und aus ihnen zu lernen. Wie der Buchuntertitel bereits sagt, hat die Arbeit mit diesem Buch etwas Spielerisches, das durch Zeichnen Ihre Kreativität und Ihr Konzeptionsvermögen fördert.

Ergänzend zu den Übungen beginnt das Buch mit einem Kapitel über ausgewählte Künstler und deren Arbeitsmittel. Das Kapitel enthält inspirierende und praktische Informationen über deren Zeichenutensilien und gibt Einblicke, wie sie Materialien mit ihrem konzeptionellen Know-how in Einklang bringen, wodurch die mitwirkenden Künstler den Buchinhalt bereichern.

WHITNEY SHERMAN

Baltimore, USA