

HANDBOEK

Schilderen met aquarel

Monica Schick

DELTA S

Boom, blz. 74

Mango, blz. 102

Lichtgevende paddenstoelen, blz. 146

Inhoud

Voorwoord 4

Over dit boek 5

Materiaal 7

Aquarelverf 8

Gouache 10

Papier 11

Penselen 15

Overige materialen 18

Werkplek 19

De basis 21

De eenvoudige kleurencirkel 22

Wat zijn warme en koele kleuren? 24

De toonwaarde 26

De proportie 27

De compositie 27

De gulden snede 28

Het perspectief 29

*Aquareel-
technieken* 33

De lazeertechniek 34

De laveertechniek 35

De nat-in-nat-techniek 36

De droge techniek 36

Effecten	37
Mijn kleurenpalet	39

<i>Oefeningen</i>	41
-------------------	----

Bladeren	42
Florale elementen	47
Wolken	50

<i>Motieven stap voor stap</i>	57
--------------------------------	----

Kleine landschapjes	58
Twijg met blaadjes	62
Krans	66
Forsythia	70
Boom	74
Rozenbottels	78
Bloemenboeket	84
Ginkgo	88
Roos	92
Philodendron	96
Mango	102
Vijgen	108
Druiven	114
Glazen fles	120
Gele kan	124
Mistig bos	130
Maan met vuurtoren	134
Zeilboot	140
Lichtgevende paddenstoelen	146
IJsvogel	152
Over de auteur	158
Dankwoord	159

Rozenbottels, blz. 78

Maan met vuurtoren, blz. 134

Krans, blz. 66

Woarwoord

Als kind al schilderde en tekende ik heel vaak en graag. Toen ik opgroeide, verloor ik schilderen lange tijd uit het oog. Gelukkig vond ik na een ietwat bijzondere gebeurtenis in mijn leven mijn weg naar het schilderen terug.

Ik probeerde bijna elke methode, van potlood tot pastel en olieverf. Uiteindelijk ontdekte ik schilderen met aquarelverf en wat kan ik zeggen: ik vind het geweldig!

Ik ben nooit naar de kunstacademie geweest maar leerde mezelf de technieken aan. Ik weet zeker dat jij met een beetje doorzettingsvermogen ook geweldige schilderijen kan maken en ik wens je veel plezier met naschilderen en inspiratie opdoen.

*Ik wil heel graag op Instagram je werk zien dat je met mijn stap-voor-stapinstructies hebt gemaakt. Gebruik hiervoor de hashtag **#schimoniartbook**.*

'Ik draag dit boek op aan mijn vader die helaas veel te vroeg overleden is en me in mijn dromen inspireerde om weer te gaan schilderen.'

OVER DIT *boek*

In dit boek wil ik je de vele verschillende mogelijkheden van schilderen met aquarelverf laten zien. Voor een kunstwerk hoeft je het namelijk niet bij één methode te houden. Ik combineer in mijn werken graag verschillende technieken en materialen om een resultaat te krijgen dat bij mijn ideeën past. Waarom zou ik een proces onnodig ingewikkeld maken als het met een aanvullende methode veel gemakkelijker kan? Dat belemmert volgens mij alleen maar het creatieve proces.

Ik vind het ook erg belangrijk om je veel tips en adviezen te geven zodat je vanaf het begin veelgemaakte fouten kan vermijden. Dat betekent natuurlijk niet dat je werk vanaf het begin perfect moet zijn. Als je nog maar weinig ervaring hebt met aquarelleren, is het belangrijk om in het begin veel dingen op een speelse manier uit te proberen. Genieten van de methode moet voorop staan. Zo kan je zonder druk experimenteren en leer je de eigenschappen en het gedrag van de verf kennen. Tegelijkertijd versterkt dit je vertrouwen in je vaardigheden.

Om vanaf het begin eventuele momenten van frustratie, die er zeker zullen zijn, tot een minimum te beperken, wil ik graag een bekende wijsheid met je delen:

‘Bij elke mislukking leer je iets nieuws. Namelijk hoe je het in de toekomst niet meer wil doen.’

Dit is precies waar je uiteindelijk van zal groeien en verbeteren. Wees geduldig en leer van je fouten. Makkelijker gezegd dan gedaan. Ik weet het! Maar dit helpt me vaak als ik twijfel over een werkstuk en dit het liefst in de vuilnisbak wil gooien. Ik heb ook de ervaring gehad dat ik mijn werk vlak nadat het af is, helemaal niet mooi vind en dan gefrustreerd stop. De volgende dag vind ik het ineens een stuk leuker en hoe meer tijd er verstrijkt, hoe tevredener ik met mijn kunstwerk ben. Dit geldt natuurlijk niet voor elk schilderij, maar wel voor een groot deel ervan. Ik denk dat dat komt omdat je er op een later moment met een

zekere emotionele afstand naar kijkt. Tijdens het schilderen heb je een bepaald beeld in je hoofd en als je de vormen en kleuren niet volgens dat beeld hebt geschilderd, wordt het werk als mislukt gezien. Dat is natuurlijk onzin. Want dat is precies wat jou en je schilderij bijzonder maakt. Welk motief of welke verf je kiest of hoe je een wolk, boom of water schildert, is je eigen, unieke manier van kijken.

Vincent van Gogh maakte zijn schilderijen in zijn onmiskenbare stijl en creëerde zo een unieke visuele wereld die ook vandaag nog een eigen taal spreekt. Tijdens zijn leven kregen zijn werken echter geen aandacht, hij werd er zelfs om uitgelachen. Maar geleidelijk aan zagen de toeschouwers de echte waarde van zijn kunst in. Het puur weergeven van de zichtbare werkelijkheid was niet Vincent van Goghs doel. Hij was meer geïnteresseerd in het uitdrukken van de essentie en de kenmerken van zijn onderwerpen en de gevoelens die hij daarvoor had.

Ik geef je graag suggesties en tips voor je creatieve proces. Dit boek is bedoeld als hulpmiddel en laat je enkele van de eindeloze mogelijkheden in de kunst zien. Voel je vrij om de oefeningen en motieven naar wens aan te passen of schilder ze precies zoals in het boek beschreven staat. Ik hoop je creativiteit en verbeeldingskracht met mijn uitleg te inspireren.

Op Instagram kan je mij vinden op [@schimoni_art](https://www.instagram.com/schimoni_art).

Bladeren

***Ik schilder graag bladeren in alle vormen en kleuren.
Een blok papier pakken en een bladzijde met verschillende bladeren vullen,
is ook een perfecte opwarm oefening voor een schildersessie.***

BENODIGDHEDEN

.....

Het liefst schilder ik zogenoemde one stroke leaves. Dit zijn bladeren die met slechts één vlotte penseelstreek zijn geschilderd. Ik gebruik hier graag het zwaardpenseel voor omdat ik vind dat dat het beste resultaat geeft. Het is gemakkelijker om met een dolkpenseel te beginnen omdat de kwastharen wat korter zijn en de penseelstreek gemakkelijker te leiden is. Natuurlijk bereik je met een rond penseel ook mooie resultaten. Probeer gewoon wat het beste bij je past. Vergeet niet: oefening baart kunst. Gebruik voor deze oefening goedkoop studie-aquarelpapier zodat je zoveel bladzijden kan vullen als je zelf wil.

PAPIER

- ◆ groot blok studie-aquarelpapier

PENSEEL

- ◆ zwaard- of schuin penseel

KLEUREN

- ◆ aquarelverf naar keuze

ONE STROKE LEAVES

1 Meng eerst een voldoende grote hoeveelheid verf naar keuze. Neem met het penseel voldoende verf op en strijk de punt een beetje langs de rand van je palet af. Houd nu het penseel zodanig boven het vel papier dat de lange kant van het penseel naar je gezicht wijst.

2 Trek zonder druk uit te oefenen een fijne, gebogen lijn...

3 ... maak vervolgens een neerwaartse beweging terwijl je de druk op het penseel voortdurend verhoogt.

4 Haal langzaam de druk er weer af naar de punt toe en haal de punt netjes weg.

TIP

Je kan in het begin een trucje gebruiken. Tel tot en met vier terwijl je het penseel beweegt. Op één maak je het steeltje, op twee maak je de neerwaartse beweging, op drie moet de druk op zijn hoogst zijn (overdrijf niet) en op vier haal je de druk er weer langzaam af en haal je de punt netjes weg. Oefen nu deze beweging totdat je haar in de vingers hebt en varieer ook met de grootte van de bladeren.

5b

5c

5 Om bladeren in de omgekeerde richting te schilderen, begin je gewoon met de punt van het blad en eindig je de beweging met het steeltje. Voor het steeltje kan je het penseel even neerleggen en met een tweede beweging schilderen.

TIP

Ben je linkshandig? Schilder dan de bladeren in de omgekeerde richting.

6a

6b

6 Als je je wat zekerder voelt, kan je proberen een takje te schilderen. Zorg ervoor dat je de steeltjes mooi gebogen schildert zodat het er niet te statisch uitziet.

6c

6d

TWO TONED LEAVES

Two toned leaves zijn tweekleurige bladeren die je met slechts één penseelstreek kan schilderen. De beweging blijft hetzelfde maar je neemt twee kleuren met je penseel op. Ga als volgt te werk voor het beste effect:

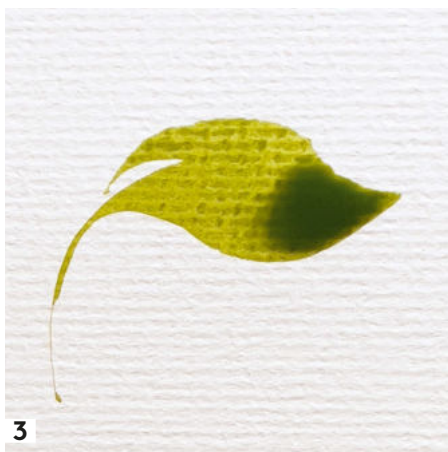
- 1** Meng de lichtste van beide kleuren met voldoende water en dompel alle kwast-haren er goed in onder.
- 2** Dep nu de penseelpunt lichtjes op een doek af.
- 3** Neem nu met alleen de punt een donkerdere, meer geconcentreerde kleur op.
- 4** Schilder de bladeren zoals je al hebt geoefend.

1

2

3

TWO STROKE LEAVES

Zoals de naam al zegt, zijn *two stroke leaves* met twee penseelstreken geschilderd. Dit levert bijzonder mooie bladeren op doordat de middennerf wordt uitgespaard, waardoor het blad er nog ruimtelijker uitziet.

- 1** Schilder eerst een blad zoals je al hebt geleerd.
- 2** Plaats nu de penseelpunt heel dicht bij het steeltje van het blad zonder druk uit te oefenen en trek een evenwijdige lijn naar de rand van het blad waardoor een fijn lijntje als bladnerf vrij blijft.
- 3** Verhoog de druk iets naar het midden en haal het penseel met een taps toelopende beweging richting de punt weg.