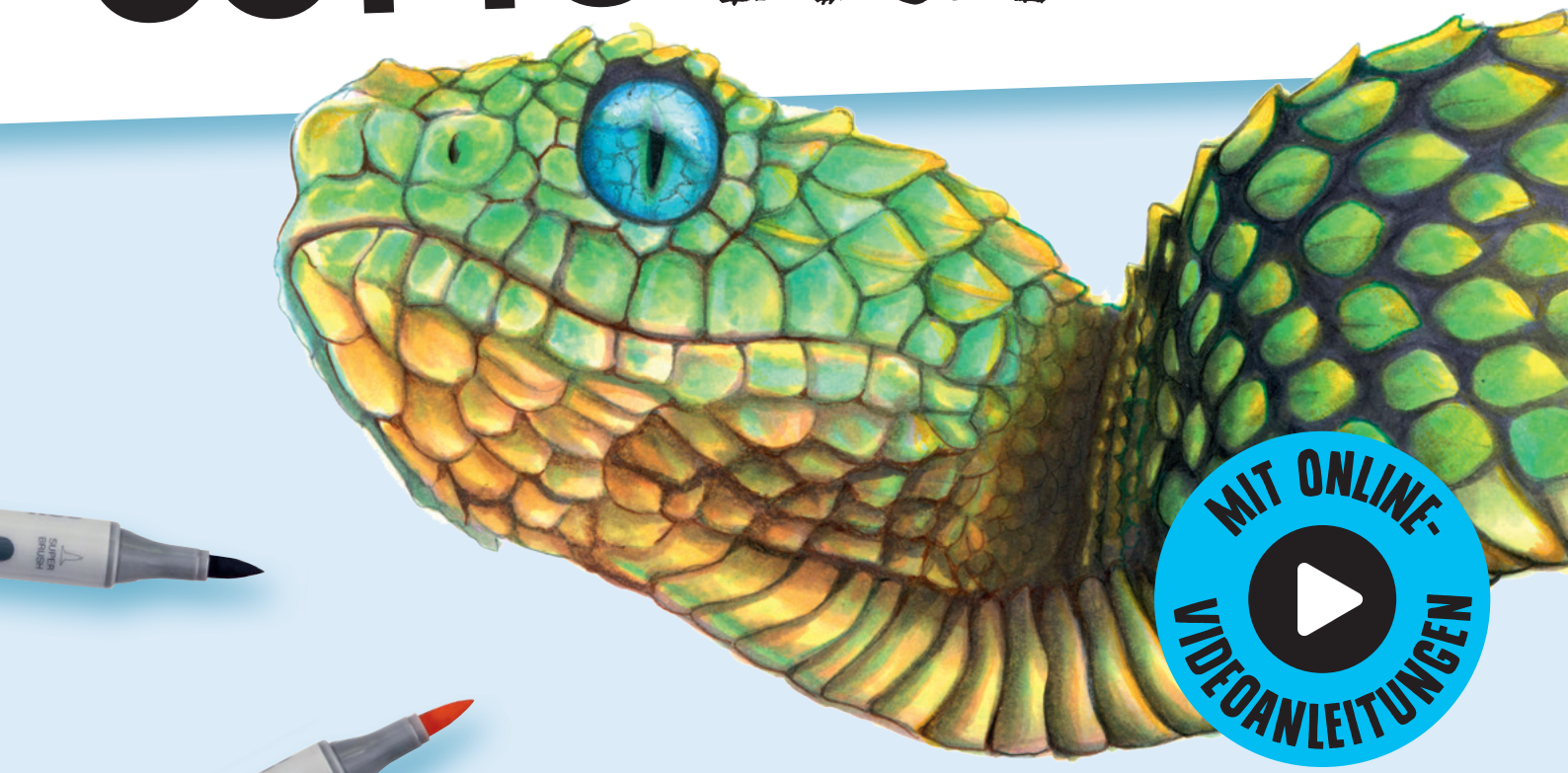
TOPP

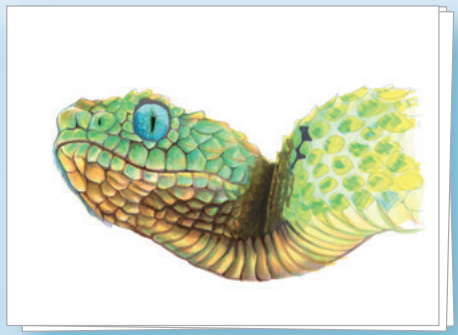
Yunuyei

Alles über COPIC Marker



MIT ONLINE-VIDEOANLEITUNGEN

Grundlagen, Techniken und Motive



Yunuyei

Alles über COPIC Marker

Grundlagen, Techniken und Motive

Inhalt

Vorwort 5

Materialkunde 6

Die Wahl des richtigen Markers 8
Der COPIC ciao 9
Der COPIC classic 10
Der COPIC sketch 10
COPIC Wide 11
VARIOUS INK 11
COPIC MULTILINER 12
COPIC MULTILINER Classic 12
COPIC MULTILINER SP 13
COPIC MULTILINER SP Colour 13
Reinigung & Nachfüllen von COPIC Markern 14
Reinigung 14
Austauschen der Spitzen 15
Austauschen & Nachfüllen von COPIC MULTILINERN SP 15
Nachfüllen von COPIC Markern 16
Das Farbrad 16
Papier 20
Layoutpapier 20
Aquarellpapier 21
Mixed-Media-Papier 21
Zeichenkarton 21
Zubehör 22
Austausch-Spitzen 22
COPIC Opaque White 22
COPIC Cleaner 22
COPIC Activator 22
COPIC Pinzette 22
MULTILINER SP Changer 22
COPIC MULTILINER SP Nachfülltank 22
COPIC Airbrush 23
Ink Absorber 23
Leuchttisch 23
Glitterpens 23
transotype Art Materials 23
Displays 24
Clip Zirkel 24
Leermarker und -flaschen 24
COPIC Gasenfude 24
Farbempfehlungen 25
BV-Töne 26
Hautfarben 27

Grundlegende Techniken 28

Gleichmäßiger Farbauftrag 30
Wie entstehen „Streifen“? 30
Eine Frage der Haltung 31
Der Blender 32
Was ist ein Blender? 32
Wozu verwendet man den Blender? 32
Strichtechnicken 33
Der Linearstrich 33
Der Federstrich 33
Der Kreisstrich 33
Der Konfettistrich 33
Flächen kolorieren 34
Airbrush and Ink Absorber 35

Farbreihenfolge 35
Farbverläufe 36
„Hell-nach-Dunkel“-Technik 36
„Dunkel-nach-Hell“-Technik 37
Farben mischen 38
Konturen 39
Linien ziehen 40
Negative Beispil 40

Malen mit COPIC Markern 42

Licht und Schatten 44
Kugel 44
Kegel 45
Kubus 45
Zylinder 45
Distanz 46
Metall 46
Zylinder 46
Komplexe Form 47
Kugel mit Spiegelung 48
Spiegleung von Farbe 48
Kleidung 49
Falten 49
Muster 51
Feder 54
Feder 1 54
Feder 2 56
Fell 57
Dickes Fell 57
Leopardenfell 58
Einhörnchen 59
Schuppen 62
Glatte Schuppen 62
Schlange 64
Goldfisch 66
Siamesischer Kampffisch 68
Holz 70
Holz 1 70
Holz 2 71
Ast 72
Bäume 74
Laubbaum 74
Baumvarianten 75
Kirschbaum 75
Steine 76
Stein 1 76
Stein 2 76
Stein 3 77
Gras 77
Blumen 78
Rose 78
Sonnenblume 80
Himmel 83
Blauer Himmel 83
Nachthimmel 84
Morgenhimmel 86
Abendhimmel 88
Glas 90
Wasser 92
Wassertropfen 92
Wasserspritzer 93
Glas mit Wasser 94
Haare 96
Strichtechnik 96
Strähnen zeichnen 96
Kolorieren von Haaren im Mangastil 98

Mixed Media 100

Schwarz & Weiß 102
Buntstifte 102
Tiger 102
Pastelle 104
Aquarellfarben 105
VARIOUS INK 106
Airbrusch 107
Zubehör für Mixed-Media-Techniken 108
Maskierfolie 108
Mallerkrepp 108
Schneidematte 108
Schablonen-Folie 108
Schablonen 108
Cuttermesse und Schere 108
Abkleben von Motiven 109
Schablonen 111
Digitale Bildbearbeitung 112
Auflösung 112
Farben 112
Fehlerkorrektur 115
Bilder zuschneiden 115
Bildmodus 116
Digitale Kollage 116

Inspiration 120

Akt 122
Porträt 123
Phönixküken 126
Ritter und Drache 130
Ifiris 134
Beast of Ice 138
Irwin 140

Über die Autorin/Impressum 143

Online-Videos

Die Videos zu diesem Buch stehen in Ihrer Digitalen Bibliothek unter **www.topp-kreativ.de/digibib** nach erfolgter Registrierung zum Anschauen bereit. Den Freischalte-Code finden Sie im Impressum.

Dieses Symbol zeigt Ihnen, wo ein Video zur Verfügung steht.

Liebe Leserinnen und Leser, liebe COPIC Freunde,

ich freue mich sehr über Ihr Interesse an COPIC Markern und an diesem Buch. COPIC Marker sind ein beliebtes Medium für Künstler und Kreative aus ganz unterschiedlichen Bereichen, ob bei Architekten, Designern, Mangazeichnern oder Scrapbookern – die professionellen Layoutmarker sind überall zu finden.

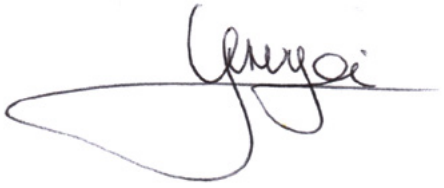
So stand ich beim Schreiben dieses Buches vor der großen Herausforderung, ein Werk zu schaffen, das für COPIC Künstler und Interessierte aus einer Vielzahl von Stil- und Interessengruppen hilfreich und informativ ist. Als COPIC Instruktorin gebe ich seit einigen Jahren Workshops und mache Vorführungen zum Thema Zeichnen und Kolorieren mit diesem wunderbaren Medium. Meine gesammelten Erfahrungen als Künstlerin und Kursleiterin habe ich in dieses Buch mit einfließen lassen. Hier finden Sie alles über den richtigen Umgang mit den Markern und ihre vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten. Neben Tipps und Tricks für Einsteiger, bietet es auch zahlreiche Themen für Fortgeschrittene, die vielen Künstlern immer wieder Schwierigkeiten bereiten.

Sinn und Ziel dieses Buches ist es nicht, Ihnen eine exakte Anleitung zu geben, wie Sie etwas zu kolorieren haben, sondern es soll Ihnen als Ratgeber und Inspirationsquelle für den Einstieg dienen, für bestimme Themengebiete oder auch bei Problemen. So lassen sich alle Techniken dieses Buches modifizieren und auf verschiedene Zeichenstile anwenden.

Jeder Künstler ist anders und entwickelt im Laufe der Zeit seine ganz eigene „Handschrift“ und Vorgehensweise. Nehmen Sie dieses Buch als Inspiration, um neue Techniken kennenzulernen und um Ihren persönlichen Stil weiterzuentwickeln. Sollten Sie alle Themengebiete meistern, wird Ihnen kaum noch ein Motiv Schwierigkeiten bereiten.

Als Autorin und Künstlerin freue ich mich natürlich auch über Ihr Feedback und hoffe, dass Ihnen das Buch eine große Hilfe sein wird.

Ihre



Materialkunde

Zu Beginn stellt sich Ihnen vielleicht die Frage, was genau ein COPIC Marker ist. Dabei handelt es sich nicht um einen einfachen Filzstift, sondern um einen Faserstift auf Alkoholbasis. Im Gegensatz zu Filzstiften kann man mit diesen lasierend arbeiten, Farben mischen, kombinieren und Farbverläufe erzeugen. Zudem sind die Farben wasserfest.

COPIC Marker stammen aus Japan und sind die Marktführer unter den Alkohol-Layoutmarkern. Jedoch unterscheiden sich COPIC Marker in vielerlei Hinsicht von anderen Anbietern:

Zum einen haben COPIC Marker mit 358 Farben die größte Farbauswahl und ein einzigartiges Farbsystem, mit dessen Hilfe sich Farben ganz einfach kombinieren lassen.

Zum anderen zeichnen sie sich durch ihre hohe Qualität und einzigartige Konstruktion aus. So sind die Marker nicht nur nachfüllbar, sondern auch einzelne Elemente wie beispielsweise die Spitzen lassen sich austauschen. Das gewährleistet eine nahezu unbegrenzt lange Lebensdauer. Zudem entsprechen die Farbkappen dem Farbinhalt – eine Eigenschaft, die sich bei vielen anderen Alkoholmarkern leider nicht findet.

Des Weiteren punkten COPIC Marker nicht nur mit vier verschiedenen Modellen, die für unterschiedliche Bedürfnisse ausgelegt sind, sondern bieten im Gegensatz zu anderen Stiften auch eine Fülle von nützlichem und hochqualitativem Zubehör wie Airbrush, Reinigungsmittel, Ersatzspitzen und vieles andere mehr.

Die Wahl des richtigen Markers

Der Einstieg in die Welt der COPIC Marker kann am Anfang ein wenig verwirrend sein – gibt es doch verschiedene Modelle: Den COPIC classic, den COPIC sketch, den COPIC ciao und den COPIC WIDE.

Diese vier Typen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Verarbeitung, enthalten aber alle die gleiche Farbe und sind untereinander kombinierbar.

Bevor man seine COPIC Marker Kollektion startet, sollte man sich dennoch genau überlegen, welches Modell am besten für einen geeignet ist. Um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern, finden Sie hier einen Überblick über die verschiedenen Modelle und ihre Eigenschaften.

INFO

COPIC ciao, sketch und classic haben zwei unterschiedliche Spitzen. Wo welche zu finden ist, erkennen Sie auch ohne Beschriftung auf den ersten Blick: Beim Übergang zur Kappe mit der feineren Spitze befindet sich ein dunkelgrauer Rand.

Der COPIC ciao

Der COPIC ciao ist der preisgünstige Allrounder unter den COPIC Markern. Er ist mit einer universell einsetzbaren, mittelbreiten Spitze und einer Pinselspitze ausgestattet. Den COPIC ciao gibt es in 180 Farben und er kann mit einer einzigen VARIOUS INK Nachfüll-Flasche bis zu 16x wieder aufgefüllt werden.

INFO

- 180 Farben
- Brush + Medium Broad Spitze
- Kleiner Tank
- Besonders geeignet für Illustratoren, Stempelkünstler, Scrapbooker, Manga- und Comiczeichner

FAKTEN

- 214 Farben
- Super fine + Medium Broad Spitze (austauschbar, 9 verschiedene Spitzenarten)
- Großer Tank
- Besonders geeignet für Architekten, Gestalter und Designer

Der COPIC classic

Der COPIC classic Marker zeichnet sich besonders durch seine Markerspitze und seinen großen Tank aus. Zudem lassen sich je nach Bedürfnis unterschiedlichste Typen von Spitzen einsetzen, was den classic Marker sehr flexibel macht. Er ist in 214 Farben erhältlich und kann mit einer Flasche VARIOUS INK bis zu 8x nachgefüllt werden.

FAKTEN

- 358 Farben
- Mittelgroßer Tank
- Super Brush Spitze + Medium Broad Spitze (beide austauschbar)
- Besonders geeignet für Illustratoren, Stempelkünstler, Manga- und Comiczeichner

Der COPIC sketch

Der COPIC sketch mit 358 Farben ist der Marker mit der größten Farbpalette. Der COPIC sketch zeichnet sich durch seine „Super Brush" Pinselspitze und seine ergonomische Form aus. Seine Spitzen lassen sich jederzeit austauschen und erlauben ihm somit eine lange Lebensdauer. Der Fülltank ist mit 3,8 ml wesentlich größer als der des COPIC ciao und kann mit einer VARIOUS INK Flasche bis zu 12x nachgefüllt werden.

COPIC WIDE

FAKTEN

- 36 Farben
- 21 mm WIDE Spitze (austauschbar)
- Größter Tank
- Besonders geeignet für Kalligraphie und Designs

Der COPIC WIDE ist das jüngste Modell der COPIC Marker. Er ist der erste Marker mit einer superbreiten 21 mm Spitze. Die Spitze ist 3x so breit wie die des klassischen COPIC Markers. Sie ist 8294_Alles über COPIC Maker
ließenden und vor allem gleichmäßigen Farbauftrag. Je nachdem wie man den Marker hält, lassen sich neben den superbreiten auch mittelbreite und feine Linien ziehen. Ein wesentlicher Vorzug für das Ton-in-Ton-Arbeiten mit nur einem Marker. Insbesondere die Möglichkeit, mit dem COPIC WIDE großzügig und schnell angelegte Flächen (Hintergründe) mit Strichdetails kombinieren zu können, ist besonders hervorzuheben. Der COPIC WIDE ist in 36 Farben erhältlich und lässt sich mit einer Flasche VARIOUS INK bis zu 6x nachfüllen.

VARIOUS INK

FAKTEN

- 358 Farben
- Zum Nachfüllen von COPIC Markern – pro Flasche bis zu 16 Nachfüllungen
- Auch geeignet für Effekte und Hintergründe (mit Zubehör)

Mit den VARIOUS INK Flaschen können COPIC classic, COPIC sketch. COPIC ciao und COPIC WIDE Marker bis zu 16x (je nach Modell) farbidentisch wieder aufgefüllt werden. Es sind insgesamt 357 VARIOUS INK Farben (plus einem neutralen Blender) erhältlich. Zur einfachen Identifizierung eines Farbtons sind die Kunststoffkappen entsprechend eingefärbt und mit eingravierten Farbkodes versehen. VARIOUS INK erfüllt jedoch noch weitere Funktionen: Durch die Einfärbung von Ink Absorber Tamponaden können nahezu streifenfreie Hintergründe realisiert werden. Außerdem lassen sich VARIOUS INK Farbtöne mithilfe einer Leerflasche untereinander mischen. So können neue und inÍ™ben kreiert werden.

COPIC MULTILINER

COPIC MULTILINER sind die perfekte Ergänzung zu COPIC Markern. Es handelt sich hier um Fineliner, die sich besonders für das Zeichnen von Konturen, Skizzen und Strichen eignen. Die MULTILINER haben eine wasserfeste Pigmenttusche, sind resistent gegen UV-Licht und bluten auch bei mehrmaligem Übermalen mit COPIC Markern nicht aus. Es gibt drei Modelle des COPIC MULTILINERs:

FAKTEN

- 9 Farben
- Erhältlich in 6 Strichbreiten
- Einwegstift

COPIC MULTILINER Classic

Er ist der Klassiker unter den MULTILINERn: Erhältlich in Schwarz, in 6 verschiedenen Strichbreiten von 0,05 bis 1,0 mm sowie zwei spezifischen Pinselspitzen (small + medium).

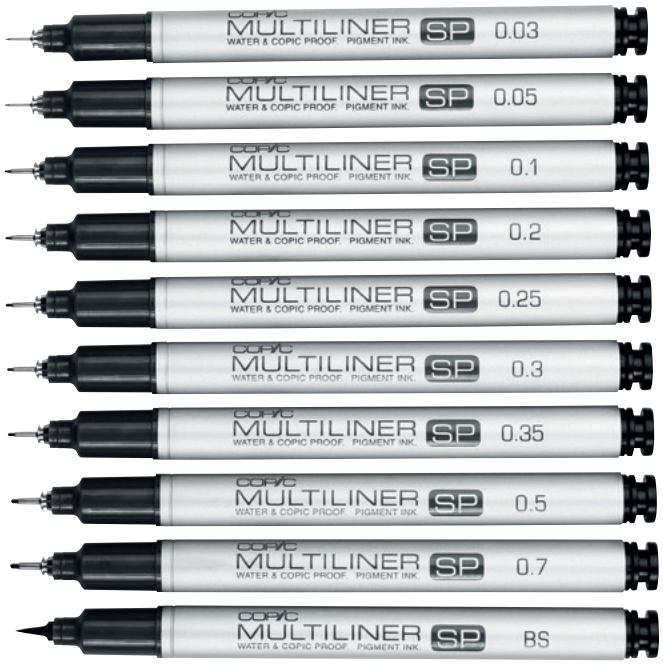
Die vier feinsten Strichstärken (0,05 mm, 0,1, 0,3 + 0,5 mm) werden zusätzlich in 8 weiteren Farben angeboten: Brown, Cobalt, Pink, Wine, Sepia, Warm Gray, Cool Gray und Olive. Im Gegensatz zum MULTILINER SP Modell sind Tank und Spitzen allerdings nicht nachfüllbar.

COPIC MULTILINER SP

Der COPIC MULTILINER SP zeichnet sich durch seinen mattierten Aluminium-Body, den 10 auswechselbaren Spitzen sowie den separat austauschbaren Tuschepatronen aus. Dies garantiert Wirtschaftlichkeit und liefert zudem einen konstruktiven Beitrag zum Umweltschutz.

FAKTEN

- Schwarz
- Erhältlich in 10 Strichbreiten
- Tank und Spitzen austauschbar



COPIC MULTILINER SP Colour

Der COPIC MULTILINER SP Colour ist eine farbige Variante des MULTILINER SPs. Es gibt ihn in 2 Strichstärken (BS + 0.3 mm) sowie in 12 Farben. Auch bei diesem Modell sind Spitzen und Tuschepatronen auswechselbar.

FAKTEN

- 12 Farben
- Erhältlich in 2 Strichbreiten
- Tank und Spitzen austauschbar
- Erhältlich in Cobalt, Sky Blue, Purple, Yellow, Orange, Wine, Turquoise, Olive, Pink, Red, Sepia, Cool Gray