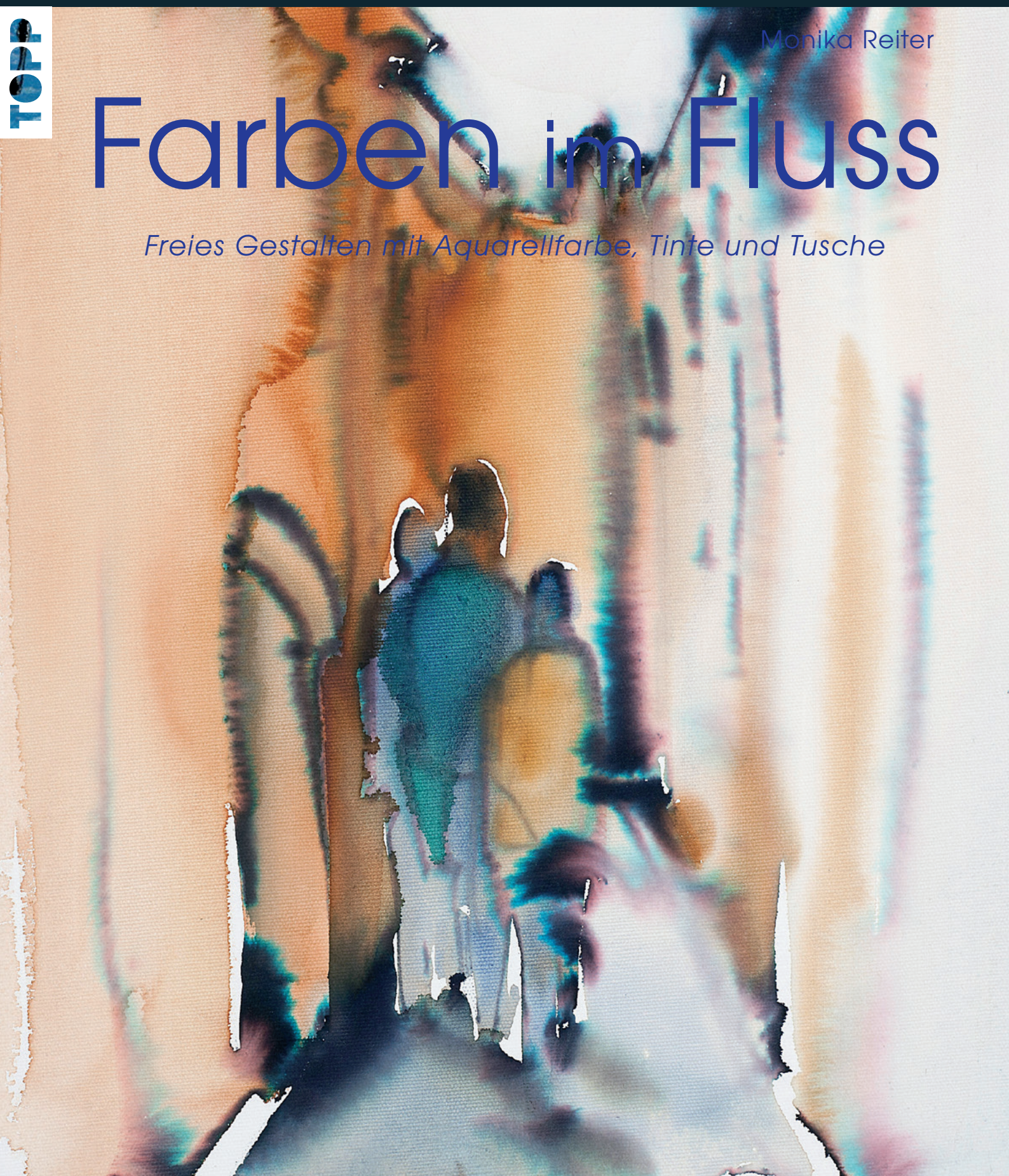

Monika Reiter

Farben im Fluss

Freies Gestalten mit Aquarellfarbe, Tinte und Tusche

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

Farben im Fluss

Freies Gestalten mit Aquarellfarbe, Tinte und Tusche

Inhalt

Vorwort	4
Farben	6
Farbe und Wasser	6
Aquarellfarben	6
Flüssige Aquarellfarben und Airbrushfarben	7
Schreib- und Kalligrafie-Tinten	7
Farbige Zeichentuschen	7
Acrylfarben	8
Feste Farben	9
Malgründe	10
Aquarellpapiere und Keilrahmen	10
Farbwirkung und Malgrund	11
Malwerkzeuge	12
Pinsel und Federn	12
Der Rundpinsel	12
Der Flachpinsel	12
Die Rohrfeder	12
Hilfsmittel	13
Skizzenbuch	13
Grundierung	13
Netzmittel und Firnis	13
Klebeband und Mischpalette	13
Pinsel, Schwamm & Co.	13
Techniken	14
Farben mischen und abwaschen	14
Farben verziehen	16
Farbe aufsprengeln	18
Farben verstärken	18
Farben verwässern	22
Farbe abnehmen	22
Farbe auswaschen	23
Nass in nass arbeiten	24
Typische Pinselspuren	26

Kunstwissen	28
Farben mischen	28
Den Farbklang beurteilen	29
Die Variante	30
Das Experiment	32
Erste Motive	34
Tulpen	34
Sonnenwirbel	36
Ein Stein, viele Steine	38

Hauptmotive	42
Der Zufall als Ideengeber	42
Die Variation	43
Schiffe	44
Perfekte Illusionen	44
Flaschen	48
Farbe linear und flächig aufbringen	48
Markt	52
Tusche fließen lassen	52
Wald	56
Kreativer Wassereinsatz	56
Margeriten	60
Mehrfarbiger Hintergrund	60

Dächer	66
Vielfarbige Schatten anlegen	66
Geranien	70
Farben erblühen lassen	70
Weiden	76
Gegenständliches in Struktur umsetzen	76
Siedlung	80
Farben in Fluss bringen	80
Galerie	86
Autorin	96
Impressum	96

Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

die künstlerische Wirkung eines Bildes wird von vielen Faktoren beeinflusst. Je freier die Gestaltung, desto mehr spielen auch die Eigenschaften des Malmaterials eine Rolle.

Eine dieser besonderen Eigenschaften, das Fließverhalten wasserlöslicher Farben, werden Sie in diesem Buch näher kennen lernen. Ich zeige Ihnen, mit welchen Hilfsmitteln und Techniken Sie wässrige Aquarellfarben, Tinten, Tuschen und Acrylfarben geschickt handhaben, um zu hochwertigen künstlerischen Ergebnissen zu kommen.

Der freie Umgang mit Wasser und Farbe birgt ein großes kreatives Potenzial, das ich Ihnen durch vielerlei Anregungen und Schritt-für-Schritt-Anleitungen nahebringen möchte. Ein weiteres wichtiges Thema ist die Variation, denn gerade das Fließen der wässrigen Farbe bietet unzählige Variationsmöglichkeiten, welche es zu erkunden gilt.

In meinen Videos können Sie alles noch einmal live miterleben. Was im fertigen Bild wie zufällig scheinen mag, kommt im Schaffensprozess durch bewusst eingesetzte Techniken zustande und lässt sich Schritt für Schritt nachvollziehen. Anhand mehrerer Motive zeige ich Ihnen, dass auch Endbilder oft das Potenzial besitzen, durch das Abwaschen und neuerliche Aufbringen von Farbe zu einer anderen Aussage zu gelangen.

Viel Freude am Farbfluss wünscht Ihnen
Ihre

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:

83184

Farben

Farbe und Wasser

Die Basis aller Farben bilden die Pigmente, die in Pulverform angeboten werden. Damit Pigmente auf einem Untergrund haften, müssen sie gebunden werden. Bei den Aquarellfarben in Näpfchen oder Tuben ist Gummi arabicum, eine Substanz, die aus zwei Akazienarten gewonnen wird, das bevorzugte Bindemittel. Manche Tinten und Tuschen bleiben wie die traditionelle Aquarellfarbe durch ihr Bindemittel ebenfalls wasserlöslich. Das bedeutet, sie lassen sich auch nach dem Trocknen wieder mit Wasser auflösen. Tuschen und auch einige flüssige Aquarellfarben werden hingegen seit einiger Zeit mit einem Bindemittel auf Acrylbasis gebunden. Sie trocknen deshalb wasserfest auf.

Der Übergang von Aquarellfarben zu flüssigen (fluiden) Acrylfarben wird immer fließender. Die Vermalbarkeit all dieser Farben mit Wasser macht ihren besonderen Reiz aus. Dadurch wird es auch möglich, sie in Form von Mischtechniken miteinander in Verbindung zu bringen. Das erzeugt immer wieder neue Effekte, die bei den in diesem Buch gezeigten Motiven bewusst eingesetzt werden.

Aquarellfarben

Aquarellfarbe ist sowohl in Näpfchen als auch in Tuben erhältlich. Auf Papier verwende ich Aquarellfarben in halben oder ganzen Näpfchen. Die großen Näpfchen aus Keramik haben sich vor allem für freiere Arbeiten auf Leinwand bewährt, da aus ihnen auch mit einem größeren Pinsel Farbe entnommen werden kann. Ab und zu verwende ich auch Tubenfarbe. Sie hat den Vorteil, dass sie immer sauber bleibt und sich auch für eine größere Fläche eignet. Allerdings sollte man darauf achten, dass der Schraubverschluss nicht durch Farbrückständen verklebt wird. Reinigen Sie deshalb Kappe und Verschluss regelmäßig mit einem feuchten Lappen.

GUT ZU WISSEN

Die Verwendung weniger Farben in einem Bild und deren Mischung untereinander trägt wesentlich zu einer harmonischen Bildwirkung bei. Die großen Aquarellnäpfchen aus Keramik stelle ich für jedes Bildmotiv neu zusammen. Sie lassen sich einfach austauschen und sind deshalb in der Anwendung sehr praktisch. Kleine Farbnuancen sind dann schnell mit ein wenig Farbe aus den Metallkästen zugemischt. Die schnelle Handhabung von Farben in Näpfchen lässt sich durch keine Tubenfarbe oder Mischpalette übertreffen.

Flüssige Aquarell- und Airbrushfarben

Diese Farben sind mit einem Acrylbindemittel gebunden und trocknen deshalb wasserfest auf. Im halbtrockenen Zustand eignen sie sich deshalb besonders gut für Auswaschtechniken. Ihre Haftung auf Leinwand ist besser als die der Tinten. Auch leuchten sie farbintensiver als herkömmliche Aquarellfarben. Aus diesem Grund eignen sie sich auch sehr gut zum Bemalen größerer Flächen.

Schreib- und Kalligrafie-Tinten

Tinten setzen sowohl auf Aquarellpapier als auch auf Leinwand leuchtende Akzente. Ihr Fließverhalten ist ausgezeichnet und sie bleiben wie Aquarellfarben nach dem Trocknen wasserlöslich. Im Zusammenspiel mit Aquarellfarben entfalten sie auf Aquarellpapier eine besonders harmonische Wirkung und verleihen dem Motiv mehr Farbintensität.

Farbige Zeichentuschen

Zeichentuschen trocknen wasserfest auf, weshalb ich sie für das Malen auf Leinwand bevorzuge. Treffen Zeichentuschen mit einem Bindemittel auf Acrylbasis auf Aquarellfarben, deren Bindemittel Gummi arabicum ist, entstehen eigenwillige Verlaufeffekte, die bei der Bildgestaltung bewusst eingesetzt werden können.

SCHON GEWUSST?

Wasserlösliche Farben in Fläschchen mit oder ohne Pipette entfalten meist eine leuchtendere Wirkung als feste Aquarellfarben in Nöpfchen. Sie lassen sich mit der Feder auch zeichnerisch in ein Bild einbringen oder direkt mit der Pipette auftragen.

Farben

Acrylfarben

Flüssige Acrylfarben sollten für die wasserlösliche Malerei hoch pigmentiert sein. Ich verwende sie in kleineren Gebinden in Tuben oder Fläschchen unter der Bezeichnung „fluid“ oder „soft“.

Ein kleines Quadrat auf Tube oder Flasche hilft Ihnen dabei, die Deckkraft der Farbe zu beurteilen: ein ausgefülltes Quadrat bedeutet deckend, ein halb ausgefülltes steht für halbdeckend und ein weißes Quadrat für transparent.

Meine persönliche Farbauswahl

Ich arbeite mit den wasserlöslichen Farben folgender Hersteller:

Aquarellfarben: Schmincke, Winsor & Newton, Lukas, Rohrer & Klingner

Acrylfarben: Schmincke, Golden, Liquitex, Talens

Airbrushfarben: Schmincke

Tinten: Rohrer & Klingner, Liquitex

Tuschen: Rohrer & Klingner

GUT ZU WISSEN

Erwarten Sie von Acrylfarben, die Sie bei Discounter oder in Baumärkten zu günstigeren Preisen gekauft haben, nicht die gleichen Eigenschaften wie bei Farben von Markenherstellern. Für die Aquarelltechnik sind hochwertige, flüssige Acrylfarben in Studien- oder Künstlerqualität unumgänglich.

Die Motive in diesem Buch lassen sich aber auch ohne die Verwendung von Acrylfarben nacharbeiten. Ersetzen Sie einfach die deckenden Farben durch Öl- oder Gouachefarben und verwenden Sie hochwertige Aquarellfarben in Tuben und Fläschchen. Diese haben, pur aufgetragen, ebenfalls deckende Eigenschaften.