

Puur Inspiratie

Alle Schilder Technieken samengebracht in een handig naslagwerk met 14 complete workshops.

Workshops om zelf te gaan doen
of klassikaal te gaan geven.

Karina W. E. Takes

Inleiding,

Puur Inspiratie is ontstaan in een 4 jarige periode van het geven van acryl schilder workshops met de doelstelling eenvoudige tot aan moeilijke schilder technieken bereikbaarder te maken voor zowel de beginnende als de ervaren schilders.

Van klieren naar hobby naar echte kunst is uiting geven aan je innerlijk kind dat vanuit beginsel niet binnen de lijntjes wilde blijven kleuren.

Stap uit je comfort zone en speel vrijelijk met de aangeleerde technieken om te ontdekken dat geen mens in hetzelfde hokje past. Puur Inspiratie daagt je uit, prikkelt je creatieve zintuigen en geeft je de moed en het vertrouwen om in jezelf iets totaal nieuws te ontdekken: Dit kan IK ook! In dit boekje heb ik de belangrijkste technieken samengebracht die de basis vormen van alle lessen en workshops. Laat plezier je leiden en volg stap voor stap de instructies, geniet van elke kleur en beweging op jouw canvas.

Karina schildert al vanaf haar jonge jeugd, daar en wanneer het mogelijk was. Na geraakt te worden door reuma en enige tijd om te stabiliseren pakte ze haar passie weer op en begon ze als vrijwilliger schilderklasjes te geven in de kroeg, het buurthuis en in verzorgingshuizen. Onderweg ontdekte ze de mens achter het penseel. Om hen te motiveren hun eigen expressie te ontwikkelen bedacht ze eenvoudige workshops waarbij plezier samen gaat met het aanleren van de technieken. Dit alles heeft geleid tot het maken van dit leuke leerboek.

Puur Inspiratie wenst u uiteraard veel plezier en creatieve uren toe.

Eerste ontwikkeling in publicatie: Augustus 2016, gedrukt vanaf augustus 2020

ISBN: 97894 054880

Auteur: Karina W. E. Takes

Email naar: puurinspiratie@outlook.com

Puur inspiratie vind u ook op Facebook.

Copyright: Uiteraard verwacht ik dat u mijn copyrights respecteert. Enige informatie en sommige benodigde plaatjes zijn van copyrights vrije internet pagina's gehaald en samen gebracht in dit handige boekje. <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.nl>

Licentie overeenkomst: Bij aanschaf heeft u het recht verkregen 5 maal, iedere afzonderlijke workshop, per kalenderjaar klassikaal uit te voeren waarna u een nieuw exemplaar dient aan te schaffen. Beeld en/of geluidsopnames, bij de uitvoering hiervan, mogen alleen na schriftelijke toestemming van de auteur gepubliceerd worden.

Inhoudsopgave:

Compositie: de Gulden snede is een rekenkundige techniek.

Contrast:

Clair-obscur: sterk licht - donker contrast

Sfumato: wazige omtrekken

Stofuitdrukking: weergave van textuur

Perspectief:

Atmosferisch perspectief - voorgrond lichter dan de achtergrond

Lijnperspectief - de lijnen lopen naar één punt aan de horizon

Repoussoir - dieptewerking één beeldelement voor de voorstelling plaatsen

Trompe-l'oeil - realistische nabootsing

Verkorting – dichtstbijzijnde beeldelementen groter

Kleurgebruik:

Kleurencirkel – kleur nuancerings met een natuurlijk verloop

Kleurcontrast - warme kleuren tegenover koude kleuren

Grisaille - schildering in alleen grijs- of bruintonen.

Monochroom – eenkleurig

De 14 workshops

inhoud van de les

1e: Abstract schilderen

De Gulden Snede

2e: Figuratief

Compositie

3e: Impressionistisch

Perspectief

4e: Expressionistisch

Sfumato (wazige omtrekken)

5e: Fijne schilderkunst

Trompe-l'oeil (realistisch)

6e: Cobra schilderkunst

Loslaten van de regels

7e: Materie schilderkunst

Stofuitdrukking & textuur

8e: Puur paletmes

Kleurcontrast

9e: Doorzichtig glas/water

Licht en donker schaduw

10e: Winters landschappen

Grisaille (2 kleuren)

11e: Vorm-figuren

Eenvoudig natekenen & schilderen

12e: Belichting – extremen

Overdrijven

13e: Suggestie/deel

Verbeelding

14e: Beweging & snelheid

De natuurlijke lijnen

Compositie: De Gulden snede

Eigenlijk werkt het net als een taart in gelijke stukken snijden, als het **niet** klopt zien we het onmiddellijk. Een halve taart klopt, een kwart taart klopt en zelfs een derde deel van een kwart taart klopt nog maar als er een rommelig stuk tussen zit met een hap eruit dan niet meer.

Balans kan heel belangrijk zijn op een doek. Het geeft in ieder geval wel rust en is plezierig om naar te kijken.

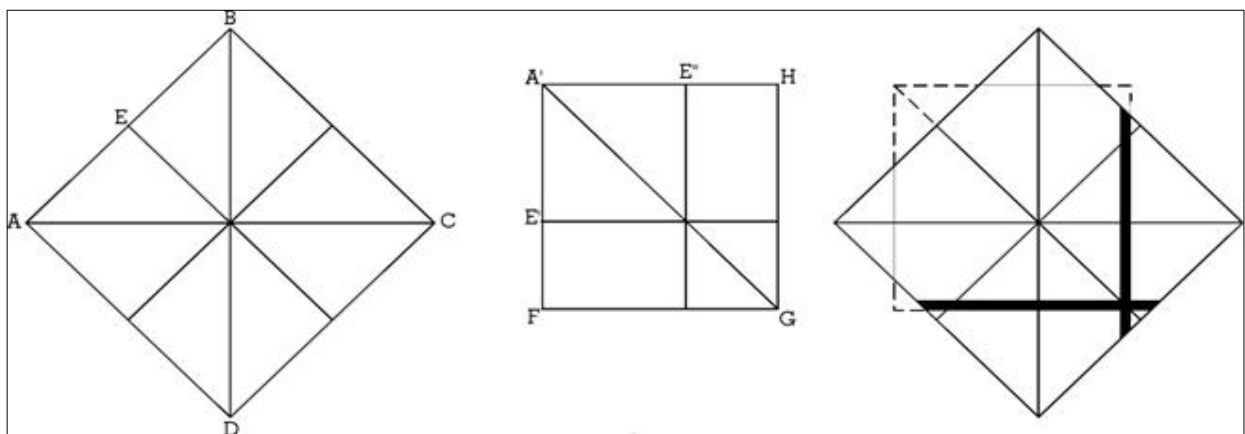
Bij de "gulden snede" op het doek klopt de verhouding van het grootste onderwerp tot het kleinste, zoals de hele afbeelding zich verhoudt op het doek. Bijna exact staat het dikwijls in deze verhouding: 1 : 1,618.

Op het doek kun je wat makkelijkere stappen maken met 5, 10, 15 cm etc.

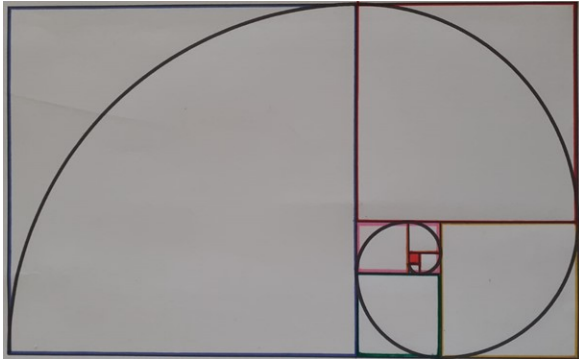
Stel een doek is 60 x 60 cm : afbeelding 1 is dan 40 cm en afbeelding 2 is dan 20 cm of 10 cm.

Neem een vierkant stuk papier en vouw dat op verschillende manieren steeds "passend op elkaar" kleiner om te ervaren dat het gevoel "klopt". Onze hersenen zijn "geprogrammeerd" met een fixatie om dingen te laten kloppen. Pas je dit toe op je doek dan creëer je een soort van prettige balans.

De natuur heeft dikwijls een soort van "automatische" Gulden Snede 1 : 1,618 die niet altijd op het eerste oog zichtbaar is.

Fibonacci spiraal:

Mensen die aan OCD lijden (obsessieve compulsieve stoornis) hebben eigenlijk een extreem goed gevoel voor "De gulden snede" en de zichtbare balans. Kleuren hebben dat zelfde aspect ook.

Clair-obscur:

Dit is een techniek waarbij de licht-donkercontrasten extremer worden uitgebeeld dan ze in werkelijkheid zijn. Er wordt weinig gebruik gemaakt van midden tonen. Het effect is, extra geaccentueerde 3D vormen.

De achtergrond is donker, de voorgrond licht.

De lichtbronnen: de zon/maan of een lantarenpaal of kaarsvlam.

Sfumato:

De omtrekken wazig maken en vervloeien. Hierdoor is de Mona Lisa "doorzichtig en bewegelijk".

Breng verschillende transparante kleurlagen over elkaar aan. Je kunt niet door een dekkende verf heen kijken dus dat werkt niet.

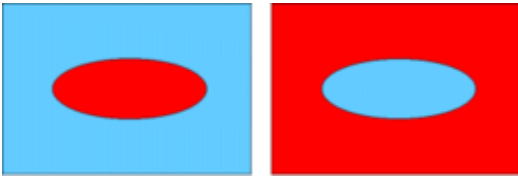

Stofuitdrukking:

De oppervlakte textuur van een materiaal afbeelden is bedoeld om de realiteit te versterken. Het vergt veel oefening om het realistisch weer te geven. Stillevenns hebben een overdaad aan stofuitdrukking "textuur" zowel textiel als metaal, glas en andere materialen.

Perspectief :

Atmosferisch perspectief:

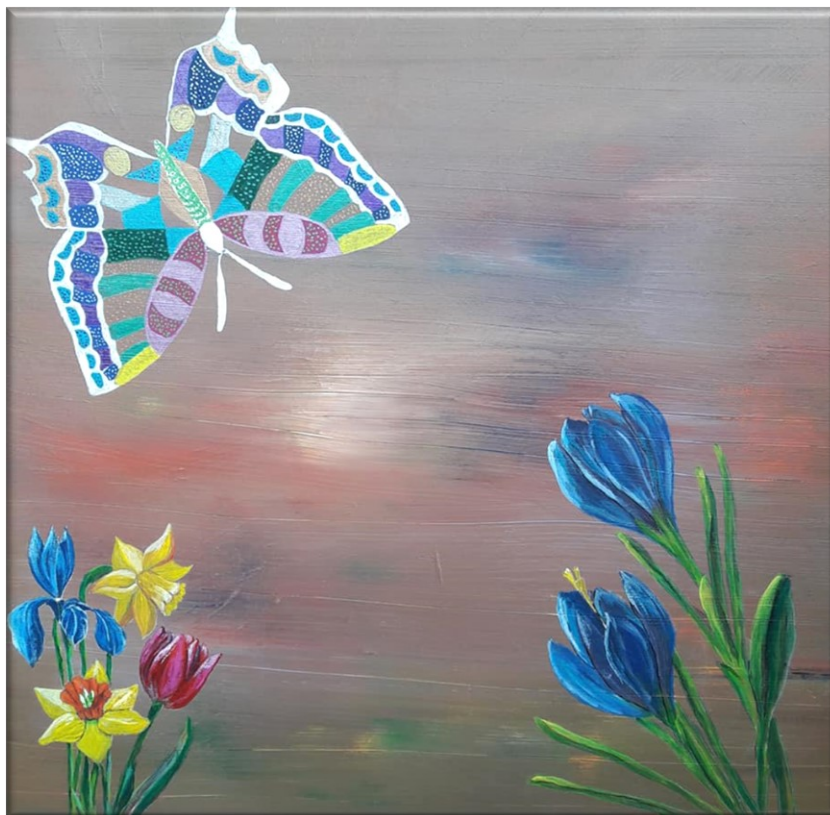
De werking van de hersenen bij blauw en rood: links komt het rode ovaal naar voren, rechts gaat het blauwe ovaal naar achteren. Atmosferisch perspectief of luchtperspectief geeft, door het gebruik van kleur, een indruk van diepte in het schilderij.

De effecten van "de diepte door kleuren" komen in een landschap ook door middel van minder contrast aan te brengen en waziger te schilderen dat wat verder weg is.

Een blauwe zweem (transparant) kleuring van de donkere stukken drukt de achtergrond nog verder naar achter. Ineenvloeien van de kleuren van de achtergrond geeft een nog grotere afstand.

Letterlijk is het gelijk aan zelf het ware landschap in turen, hoe verder weg hoe waziger en verstrooider de kleuren worden.

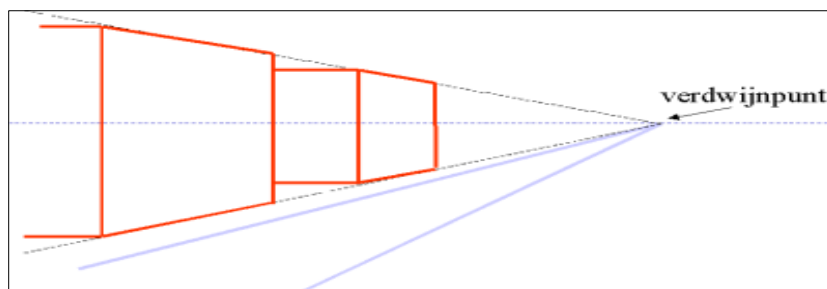
Deze techniek wordt ook gebruikt bij stillevens. Door blauwe voorwerpen op de achtergrond te plaatsen, of juist rode voorwerpen vooraan, wordt de afbeelding dieper.

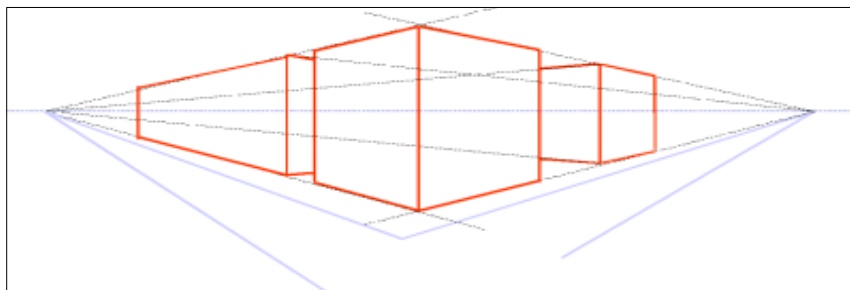
Lijnperspectief:

Het meest eenvoudige om "perspectief" uit te leggen is: de verkleining die ontstaat als je in de verte kijkt. Ga op de bovenste etage van een flat staan en kijk naar de ineens hele kleine auto's op de straat terwijl de zichtbare omgeving veel weidser is geworden. Je wilt feitelijk dus zoveel mogelijk tegelijk zien. De Focus is het omgekeerde: dichtbij zo groot mogelijk en veraf totaal onbelangrijk. Door perspectief aan te brengen ontstaat er diepte in de platte afbeelding. Op de horizon komen evenwijdige horizontale lijnen bij elkaar in een verdwijnpunt op de horizon.

Zo zijn in onderstaande figuur de kanten van de weg, de bovenkant en de onderkant van de gebouwen langs de weg alle evenwijdig aan elkaar. Worden hierlangs denkbeeldige lijnen getrokken, dan komen deze samen in een verdwijnpunt op de horizon.

Vaak zijn er in een afbeelding meerdere evenwijdige lijnen in verschillende richtingen. Dan zijn er dus meer verdwijnpunten. In de figuur hieronder zijn er twee verdwijnpunten.

Soms gebruikt een tekenaar voor de verticale evenwijdige lijnen ook een verdwijnpunt. Een voorbeeld hiervan onderstaand.

