

Traudel Donderer

Kleurrijk
schilderen met
aquarel

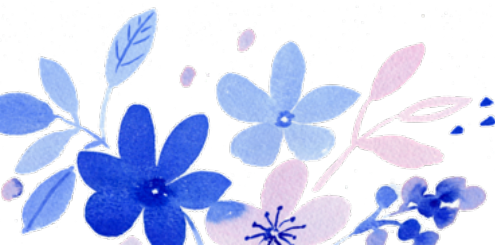
DELTA

Inhoud

VOORWOORD	4
AQUAREL: EEN WEG NAAR INNERLIJKE HARMONIE	6
DE BASIS	9
Het materiaal	11
PAPIER	11
PENSELEN	14
AQUARELVERF	22
MEER SCHILDERSMATERIALEN	29
ANDERE BENODIGDHEDEN	34
De kleuren	38
HET KLEURENWIJEL	38
KLEURENHARMONIE	42
WARME EN KOUDE KLEUREN	44
NEUTRALE KLEUREN	46
VAKTERMEN	48
MAAK JE EIGEN MENGTABLEL MET GEEL- EN BLAUWTINTEN	51
HOE MAAK JE EEN KLEURENMENGSCHEMA?	52

Technieken	60
Licht en schaduw	64
Werkplek	66

PROJECTEN

STAPPENPLAN VOOR DE PROJECTEN	69
MIJN VERFPALET	70
ESDOORNBLAD	71
TULPEN	72
PADDENSTOEL	76
MAGNOLIA	80
LIBEL	84
KIP	88
ZEESTER	92
VIS	96
GIETER MET BLOEMEN	100
VOS	104
VEREN	108
STENEN	112
POMPOEN	116
WATERLELIES	120
MAAN	124
VLINDER	128
HUIS AAN ZEE	132
CITROEN	136

Voorwoord

Volgens mij is de populariteit van aquarelleren de laatste jaren enorm toegenomen, en dat begrijp ik heel goed. Het is een groot voordeel dat iedereen met een paar kleuren aquarelverf al na korte tijd prachtige resultaten kan bereiken. Bovendien kan je zonder veel voorkennis en met relatief weinig materialen meteen artistiek aan de slag.

Als je beginner bent, raad ik je aan om te experimenteren en veel dingen uit te proberen zonder dat je erop gefocust bent meteen perfecte resultaten te moeten leveren. Als je je verder wilt ontwikkelen, moet je jezelf nou eenmaal toestaan om fouten te maken. Als je alles goed wilt doen, treedt er namelijk al snel verkramping op, waardoor vrij schilderen niet meer mogelijk is.

Ik geloof dat iedereen kan schilderen. Talent is nuttig, maar het is zeker niet het enige criterium. De doorslaggevende factoren zijn motivatie en interesse om door te gaan.

Het is goed en verstandig om van anderen te leren, maar wanneer je alleen maar naar anderen kijkt, kan je snel gefrustreerd raken. Daarom zijn sociale media vaak de vijand van creativiteit, want zodra we in een soort beoordelingssysteem in de vorm van likes terechtkomen, worden we gefrustreerd als die likes uitblijven.

Wat zo bevrijdend kan zijn aan schilderen is het feit dat we gewoon kunnen en mogen schilderen zonder regels en dwang. Het kind in ons mag weer naar boven komen en we moeten niet primair gericht zijn op willen behagen. Wees dus niet te kritisch voor jezelf en vertrouw op jezelf. Met tijd, veel oefenen en een beetje kennis van technieken, kleuren en compositie zullen je resultaten steeds beter worden.

Met dit boek wil ik je een beetje begeleiden op je creatieve reis. Ik geef uitleg over de materialen die je nodig hebt, leer je de basistechnieken van aquarelleren en laat je zien hoe je die op verschillende manieren kan gebruiken. Met eenvoudige oefeningen bereik je gegarandeerd prachtige resultaten. Mijn tips en voorbeelden van materialen zijn gebaseerd op de ervaring die ik in de loop der jaren heb opgedaan.

In een extra hoofdstuk ga ik dieper in op kleuren, de aard en het effect ervan en laat ik zien hoe je nieuwe en unieke kleurmengsels kan creëren met maar een paar kleuren.

In het derde deel van dit boek leg ik je stap voor stap uit hoe ik mijn projecten realiseer. Daarbij worden alle gepresenteerde technieken gebruikt, en nodig ik je uit om die zelf uit te proberen.

Je bent nooit te oud om met aquarelleren te beginnen, want naast het plezier dat het je brengt, houdt het je geest wakker en je ziel in balans. Het is het best om regelmatig even afstand te nemen van het dagelijks leven en het plezier en de ontspanning te ervaren door creatief bezig te zijn.

Je kan me vinden op Instagram onder [@tradonde](#), en als je vragen, opbouwende kritiek of suggesties hebt, kan je me daar ook een persoonlijk bericht sturen.

Voor nu wens ik je veel plezier met je creatieve ontwerpen!

Aquarel

Een weg naar innerlijke harmonie

MIJN WEG NAAR AQUARELLEREN

Ik ben begonnen met aquarelleren omdat ik op zoek was naar een creatieve hobby als tegenwicht voor mijn dagelijkse werk. Ik wilde zonder al te veel moeite vanuit huis iets doen.

Om de basis te leren, volgde ik mijn eerste aquarelcurcus bij een centrum voor volwassenenonderwijs. Aquarelleren ontwikkelde zich al snel tot een grote passie, en tot op de dag van vandaag gaat er bijna geen dag voorbij dat ik geen penseel oppak.

Het schilderproces is een vorm van meditatie, omdat je volledig in het moment opgaat. Angstige gedachten verdwijnen naar de achtergrond, de druk neemt af, je wordt kalm en je bent vanbinnen in balans.

Bij alles wat ons soms verdriet doet en zorgen baart, is schilderen met aquarelverf een prachtige manier om je blik en focus op de mooie dingen in deze wereld te richten. Wanneer je jezelf bezighoudt met het creëren van iets moois, triggert dit goede emoties en gedachten bij jezelf en anderen en daar kan je er nooit genoeg van hebben.

Aquarelleren biedt het hele scala aan mogelijkheden om iets te creëren, of het nu gaat om bloemmotieven, stilleven, portretschilderen, urban sketching of illustreren. Je zal je nooit vervelen en je kan voortdurend je creatieve kant ontwikkelen.

DE DAGELIJKSE PRAKTIJK

Toen ik een aantal jaar geleden een account aanmaakte op Instagram, stond ik versteld van het aantal andere kunstenaars dat elke dag hun nieuwste werk liet zien. De inspiratie die van hen uitging, was enorm motiverend. Via zogenaamde *challenges* oefende ik regelmatig en hoefde ik niet na te denken over de motiefkeuze. Hierdoor realiseerde ik me hoezeer mijn schilderijen na verloop van tijd verbeterden. Daarom raad ik je aan om te oefenen wanneer je maar kan, al is het maar tien minuten per dag. En bewaar je schilderijen in ieder geval, vooral de schilderijen die misschien niet zo goed gelukt zijn. Wanneer je ze een jaar later nog eens bekijkt, zal je versteld staan van je eigen vooruitgang.

Zelfs de schilderijen die je niet mooi vindt, zijn nog lang niet 'verloren'. Zelf vind ik het heerlijk om vanuit mijn 'oude' schilderijen iets nieuws te creëren en ze verder te

ontwikkelen. Dit resulteert vaak in kleine, abstracte schilderijen of cadeaulabels, boekenleggers, dieren of gewoon een paar hartjes, die je altijd kan gebruiken. Het werkt enorm ontspannend om te bedenken dat, zelfs als een schilderij bij de eerste poging niet lukt, je het altijd nog kan gebruiken voor een ander doel.

HOE WIJ KUNNEN LEREN VAN KUNSTENAARS OVER DE HELE WERELD

Voorals op Instagram kom je al snel kunstenaars tegen van wie je het werk bewondert en misschien vraag je je af hoe ze tot hun resultaten zijn gekomen.

Tijdens de pandemie kwamen er steeds meer livestreams op internet waarin veel artiesten inzicht gaven in hun manier van werken. Ik vond dat altijd heel verfrissend, interessant en leerzaam.

Daarom vind ik het ook ontzettend handig dat er nu internetplatforms zijn waarop veel kunstenaars online cursussen aanbieden. Ze gaan hierbij dieper op een onderwerp in en je kan deze cursussen zelfstandig en in je eigen tempo volgen.

Er zijn verschillende internetplatforms, zoals Skillshare, Patreon en Domestika, waar je de cursussen en kunstenaars kan kiezen die je interesseren en die je op artistiek gebied verder brengen.

Hoewel ik al heel lang schilder, heb ik heel goede cursussen gevolgd en heb ik steeds iets nieuws geleerd. Natuurlijk is dit geen volledige vervanging voor cursussen of workshops op locatie, waar je direct antwoord krijgt op je vragen en door het schilderproces wordt geleid. Toch zijn deze platforms een goed alternatief om thuis en in je eigen tempo te leren.

Ik ben ook dol op boeken en heb er altijd in geïnvesteerd. Het is toch anders als je illustraties op papier voor je hebt en niet alleen op internet bekijkt.

Aquarelleren is een integraal deel van mijn leven geworden en ik zou het nooit meer willen missen.

Magnolia

Wanneer de magnolia's beginnen te bloeien, is de winter eindelijk voorbij, en kijken we uit naar de lente. Elk jaar weer ben ik gefascineerd door deze prachtige kleurrijke bloemen, en fotografeer ik ze vanuit alle hoeken. Aquarelleren is bij uitstek de manier om de delicate en transparante van deze bloemen op papier vast te leggen. In dit project werken we uitsluitend met de nat-op-droogtechniek.

Materiaal

Papier

Fabiano Artistico, extra White,
300 g/m², cold pressed

Penseel

Rond penseel: Escoda nr. 10,
Princeton nr. 6

Sleppenseel: Winsor & Newton,
nr. 1

Keuren

- Alizarine karmozijn
- Lichtoker
- Frans ultramarijn
- Van Dyck bruin
- Hookergroen
- Citroengeel

Zo doe je het

Neem het sjabloon over op je aquarelpapier. Meng de tint rozenhout die je nodig hebt voor de bloemen.

TIP:

Als je alizarine karmozijn mengt met een beetje lichtoker en een vleugje hookergroen, ontstaat een rozenhouttint die je in geen enkele verfdoois vindt.

We beginnen met de nat-op-droogtechniek: zet je penseel met de rozenhoutkleur op de onderste rand van de bloem en trek het omhoog naar het eerste derde deel van de bloem. Dompel het penseel in het water en veeg het af aan de rand. Er zit nog genoeg pigment in het penseel. Trek het penseel vanaf het punt waar je gestopt bent verder omhoog. Herhaal het proces in het laatste derde deel zodat aan de bovenkant maar een kleine hoeveelheid pigment wordt verdeeld. Dit geeft de bloem een subtiel kleurverloop. Je kan heldere lichtvlekken creëren door op sommige plekken wat pigment uit te wrijven met de punt van het gedroogde penseel.

Je kan nu op dezelfde manier alle andere bloemen schilderen. Schilder altijd eerst de blaadjes die niet naast elkaar liggen. Wanneer alle bloemen zijn ingekleurd en gedroogd, begin je de bloemblaadjes op de voorgrond met een tweede laag te versterken. Om op sommige plekken lichtpunten te creëren gebruik je een droog penseel om wat kleur van het bovenste derde deel van de bloem weg te nemen.

TIP:

Zorg ervoor dat je altijd met je penseel van onder naar boven strijkt en niet heen en weer veegt; hierdoor krijg je een gelijkmatig kleurverloop.

Met een mengsel van hookergroen en een beetje alizarine karmozijn begin ik de steel te schilderen. Hiervoor trek ik aan de buitenkant de verf omlaag. Ik spoel het penseel even uit en trek deze lijn met het nu waterige penseel meteen opnieuw. Hierdoor wordt de verf verdeeld.

Ik voeg wat citroengeel toe aan het groene mengsel om de kleur lichter te maken en schilder het blad hiermee. Hier kan je op dezelfde manier te werk gaan als bij de bloemen: breng geconcentreerde verf aan op de onderste rand en schilder dan met een steeds waterigere oplossing naar boven toe.

Met het sleppenseel kan je nog een paar bladnerven in de bloemen schilderen om het wat meer driedimensionaal te maken. Kijk zelf of je op sommige plekken de kleur wat wilt intensiveren en voeg er eventueel nog een laag aan toe. Ikzelf voeg tot slot graag nog een paar vlekjes toe.