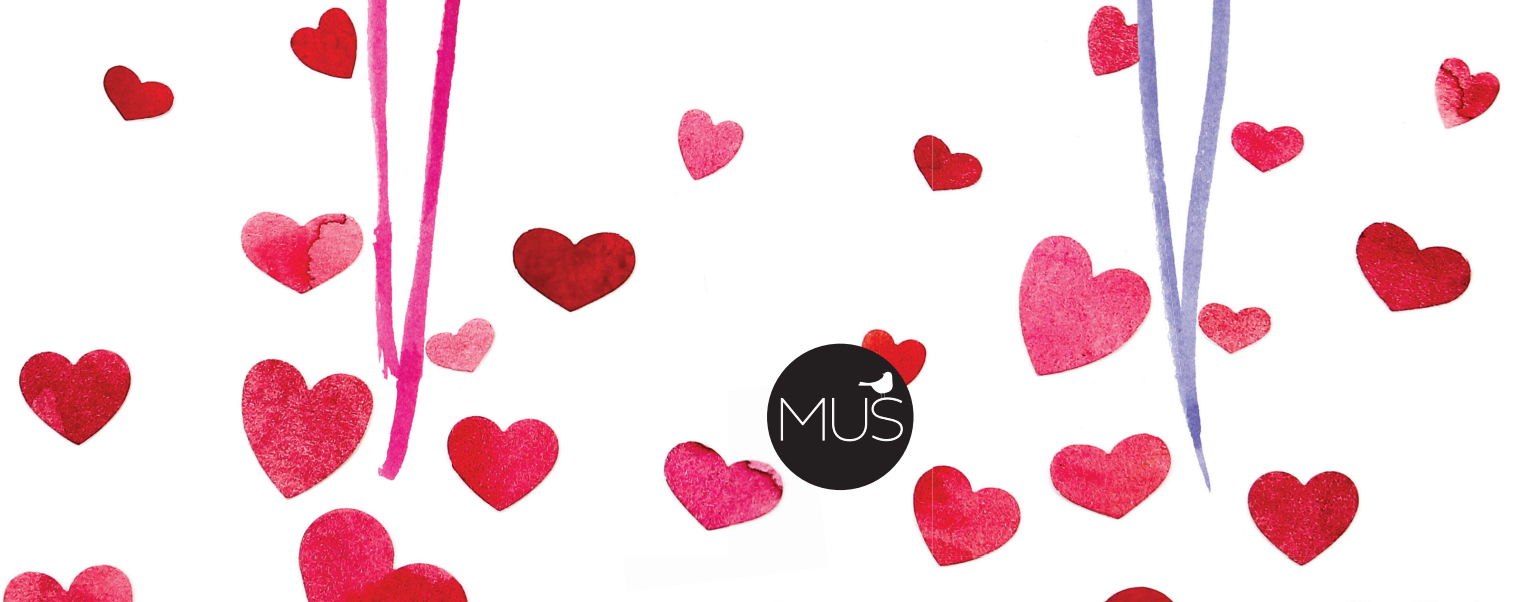

Mijn
Art Journal
Fantastische
Figuren

jane
davenport

DANKWOORD

Ik heb mijn vorige boek opgedragen aan mijn studenten. En weet je, ik heb zin om ook dit boek aan jullie op te dragen!

Ik heb zo veel geluk dat er mensen zijn die zo loyaal zijn aan mij en mijn online kunstlessen. Wist je dat ze een naam voor zichzelf hebben bedacht? Davenpeeps. Dat is een bijzondere koosnaam!

Davenpeeps zijn de mensen aan wie ik denk als ik manieren bedenk om iets ingewikkelds om te zetten naar iets wat 'maakbaar' is. Hun hunkering naar kennis inspireert me om te blijven experimenteren en nieuwe technieken uit te vinden - en nieuwe manieren om die te delen.

Ik ben er heilig van overtuigd dat iedereen kan tekenen en dat het uiten van onze creativiteit ons gelukkiger maakt. En de wereld heeft echt behoefte aan geluk!

Dank aan mijn geweldige uitgever, redacteuren en vormgever bij Mixed Media Resources: Carrie, Joan, Michelle en Irene. Jullie hebben het enorme geboorteprocés van dit boek gemaakt tot een fantastische ervaring. Ik heb anderen met heel veel plezier verteld over mijn 'uitgevers in New York'.

Een enorme berg waardering ook voor Tammy Browning-Smith, mijn betrouwbare adviseur en rustige vriendin.

Het schrijven van een boek is een grote onderneming. Ik ben een ongewone auteur, omdat ik mijn boeken niet alleen schrijf, maar ook de illustraties ontwerp en mijn boeken zelf vormgeef. Dat is dus een alomvattend proces waarbij ik nauwelijks boven kom om adem te halen.

Angus, mijn man, kent me heel goed en zorgt ervoor dat ik goed door die creatieve buien kom. Mijn honden houden me gezelschap in mijn studio terwijl ik dans, zing, stress, lach, huil en geniet.

xoxox,

jane

INHOUD

DANKWOORD.....	5	Gezichten tekenen	70
INLEIDING	8	Gelaatstrekken verfijnen	72
HOOFDSTUK EEN		De wang toekeren	74
<i>Materialen</i>	10	De details.....	76
Maak een schema	12	HOOFDSTUK ZEVEN	
Mijn schema.....	13	<i>Haren</i>	78
Je creatieve ruimte.....	14	Haargrens.....	80
Plezierige oefeningen.....	16	De ruimte.....	82
HOOFDSTUK TWEE		Wees het haar.....	84
<i>Ik schenk je mijn hart</i>	18	HOOFDSTUK ACHT	
Hartlijnen	20	<i>Lichaamsbeweging</i>	86
Bekijk het maar	22	De nek.....	88
Harten in evenwicht.....	24	De armen.....	90
Hartkloppingen	26	De handen.....	92
Hartproblemen?	28	Handige houdingen	94
HOOFDSTUK DRIE		Vingertoppen	96
<i>Hartendieven</i>	30	De voeten.....	98
Rekbare harten.....	32	Voetenwerk	100
Voluptueuze figuur.....	34	De benen (zijaanzicht)	102
Modieuze figuur.....	36	De benen (vooraanzicht).....	104
Grillige figuur	38	Kom maar op!	106
Kind.....	40	De rug	108
HOOFDSTUK VIER		HOOFDSTUK NEGEN	
<i>Hart op hol</i>	42	<i>Kleding</i>	110
Tekenen met water.....	44	Jurken en rokken.....	112
Lollystokbenen	46	Kragen en strikken.....	114
Heupen en zomen.....	48	Hoog en laag.....	116
Buigen	50	De broek aan	118
Stukken bewegen	52	Sta op je strepen	120
Draaien.....	54	HOOFDSTUK TIEN	
HOOFDSTUK VIJF		<i>Een kleurtje geven</i>	122
<i>Halfhartig</i>	56	Het volume vergroten	124
Zijaanzicht	58	Het blote vel.....	126
Stappen opzij.....	60	Mooi zitten.....	128
Zwaaien	62	Schouders eronder	130
Vooroverhellen	64	COLLAGES.....	132
HOOFDSTUK ZES		OVER DE AUTEUR.....	142
<i>Hoofdzaken</i>	66	WOORDENLIJST.....	143
Feiten over het gezicht.....	68		

INLEIDING

Hallo!

Ik houd van tekenen! Het begon allemaal met mode-illustraties. Mijn moeder is een modeontwerper en toen ik opgroeide, verzamelde ik de prachtige, gestileerde mode-illustraties uit haar tijdschriften.

Op school was ik een van de 'kinderen die goed konden tekenen', en na een heleboel hard werk en talloze uren 'oefenen' (spelen!) ging ik naar de

modeacademie in Parijs (heel chic!) Het begin van mijn eigen stijl was er toen trouwens al.

In lessen 'mode-illustraties' leer je meestal een manier om de maten van het lichaam af te zetten tegen de maten van het hoofd. Dat vond ik behoorlijk ingewikkeld. Daarom bleef ik op mijn eigen manier tekenen. Pas toen ik mijn online workshops begon te geven, ging ik gedetailleerd naar mijn tekenproces kijken en besepte dat ik het anders deed!

Niets is beter dan om je heen kijken. Terwijl ik mijn stijl als illustrator en kunstenaar ontwikkelde, heb ik heel veel ervaring opgedaan met tekenen wat ik zag. Dat is de basis van de manier waarop ik mijn figuren teken en de reden waarom ik vol vertrouwen dingen uit mijn hoofd kan tekenen. (Er is echter heel wat vertrouwen voor nodig om naar een tekenles te gaan en een naaktmodel te tekenen! Tot je dat stadium hebt bereikt, kun je op mijn jarenlange ervaring steunen.)

De reden dat dit boek *Fantastische figuren* heet, is dat ik mezelf wat artistieke vrijheid permitteer als ik teken. Er is natuurlijk helemaal niets mis met het tekenen van mensen zoals ze er echt uitzien, maar mijn tekeningen zijn een fantasie en komen tot stand door de lens van mijn eigen verbeelding. Ledematen zijn onmogelijk lang, haar luistert niet naar de zwaartekracht, ogen zijn enorm groot en ga zo maar door. Ik probeer wel alle elementen op de waarheid te baseren voordat ik laat zien hoe je ze kunt overdrijven!

Ik geloof dat tekenen theater is en dat de kunstenaar delen van de wereld naar believen mag

benadrukken en herschikken. Kunst die ik schep vanuit mijn geheugen en verbeelding geeft me een kleine extra kick. Hoewel ik de werkelijkheid erken, rek ik de regels dus ook op. Het mooie van illustraties is dat iedereen weet dat ze niet echt zijn!

Het zijn ook allemaal vrouwen. Natuurlijk kunnen mannen ook fantastisch zijn, maar ik teken het liefst mijn eigen sekse. Het enige doel van dit boek is dat jij er vertrouwen in krijgt om ook vrouwelijke figuren te tekenen en ze aan je repertoire toe te voegen.

In mijn vorige boek, *Prachtige portretten*, heb ik me gericht op één onderdeel van het lichaam. In dit boek kijken we naar het hele zootje, van top tot teen.

Mijn grootste wens voor mijn leerlingen (en jij ben een van hen - welkom bij de club!) is dat ze leren beseffen hoeveel ze kunnen scheppen. Ik ben ervan overtuigd dat het voeden van onze artistieke kant ons tot gelukkigere en betere mensen maakt. En de wereld heeft echt behoefte aan een beetje vreugde van elk van ons!

Ik heb vele duizenden mensen geleerd om zich weer over te geven aan de liefde voor tekenen die ze als kind hadden. Het bezorgt me onbeschrijflijk veel vreugde om deel te mogen zijn van het hernieuwde artistieke vertrouwen van anderen. Daarom sta ik te springen om jou in mijn studio uit te nodigen en mijn besmettelijke tekenpassie met je te delen.

Teken jezelf naar grote hoogten!

jane davenport

HOOFDSTUK TWEE

IK SCHENK JE
mijn hart

Ik geloof dat kunst geen regels heeft,
maar er zijn wel richtlijnen die helpen
als je iets nieuws aanpakt, vooral zoets
ingewikkelds als het menselijk lichaam.
In dit hoofdstuk leg ik het systeem uit
waarmee ik ordening aanbreng en
het figuur aanpak.

HARTLIJNEN

Toen ik met mijn online workshops begon, wilde ik mijn ervaring als mode-illustrator en tekenaar van modellen samenvatten. Ik keek heel nauwkeurig naar de manier waarop ik van nature figuren tekende, zodat ik er een proces van kon maken dat anderen konden nadoen.

Ik begon onderaan! Ik zag dat er een duidelijke hartvorm te zien is aan de onderkant van de romp. Ik besepte al snel dat ik de elementaire proporties van de romp kreeg als ik de gespiegelde versie van dat hart erbovenop zette.

Ik noemde die manier om een romp te maken met twee symmetrische harten de 'Hartlijnmethode'.

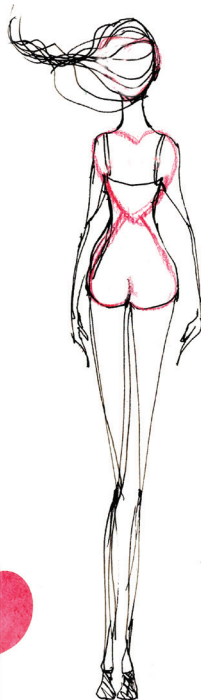

Vanaf het moment dat ik mijn Hartlijnmethode deelde, merkte ik dat hij heel gemakkelijk werd begrepen en dat mijn studenten hem met veel plezier en succes konden toepassen.

Hartlijnen zijn eenvoudige, proportionele richtlijnen. We gebruiken ze om de belangrijkste punten te zetten en passen ze daarna van binnen en buiten aan.

Zodra je de elementaire vorm hebt, kun je ledematen en details toevoegen en met de proporties spelen. (Daar komen we in de volgende hoofdstukken op terug.)

Waarom teken je mijn schetsje hiernaast niet even na om te zien hoe het principe werkt? Doe dat losjes en zonder stress. Niemand zal je beoordelen!

Five ways of decorating

Here are some ways of decorating which look very effective when worked in bold, bright colours with heavy thread on a woven net. The motifs can be used as decoration in many ways—on net curtains, bedspreads or pillows—alternating on a fine net with correspondingly fine thread and delicate colours, you can work the motif as borders, drapes, a bridal veil or an overpiece. The geometric filling is quickly done and makes a striking edging, as each row is worked across three bars of net. It can be made either vertically or horizontally, in one or two directions, with a fine or light thread. The row of filling may be worked edging, as well as being an all-over filling for a large area. The date filling is really effective when worked on a fine net, as each

Met Hartlijnen kun je gemakkelijk dynamische figuren maken door de harten een klein beetje te verdraaien!

This delicate edging... canopy of a... lovely effects you can achieve with geometric filling... to which could be worked...

This geometric design is worked by working a series of diamonds, each one on a base of knots of net. Secure the thread to the top of the diamond, which forms the apex of the diamond, then work over the vertical and horizontal bars of net, as shown in the diagram. When the diamonds are worked, the thread runs across the bar downwards to begin the next diamond. This motif is worked vertically, and can be worked from left to right.

2. Diamond filling

Start at the center of the flower, then work over the diagonal loops shown in the diagram, work the last one round the center, pull the petals gently into middle. If you want a random motif, this type of filling is ideal, as each flower is separate.

3. Spiral filling

This is worked in rows, from left to right. Turn the work at each row so that you are always working in the same direction. Secure the thread with a knot at the left edge of the work. Pass the needle downwards diagonally behind the first knot and bring the thread out to the lower right of the knot. Then insert the needle from right to left under the vertical bar, give the knot, then from left to right, under the same bar, give the knot. Wind the thread over the knot, or three times round the knot, working under the vertical bars and over the horizontal bars of the net.

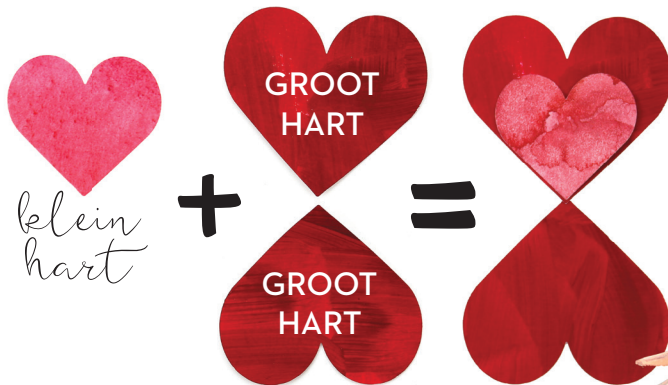
BEKIJK HET MAAR

We draaien het plaatje om en gebruiken Hartlijnen aan de voorkant van de figuur. Zoals je kunt zien, werkt de methode daar ook!

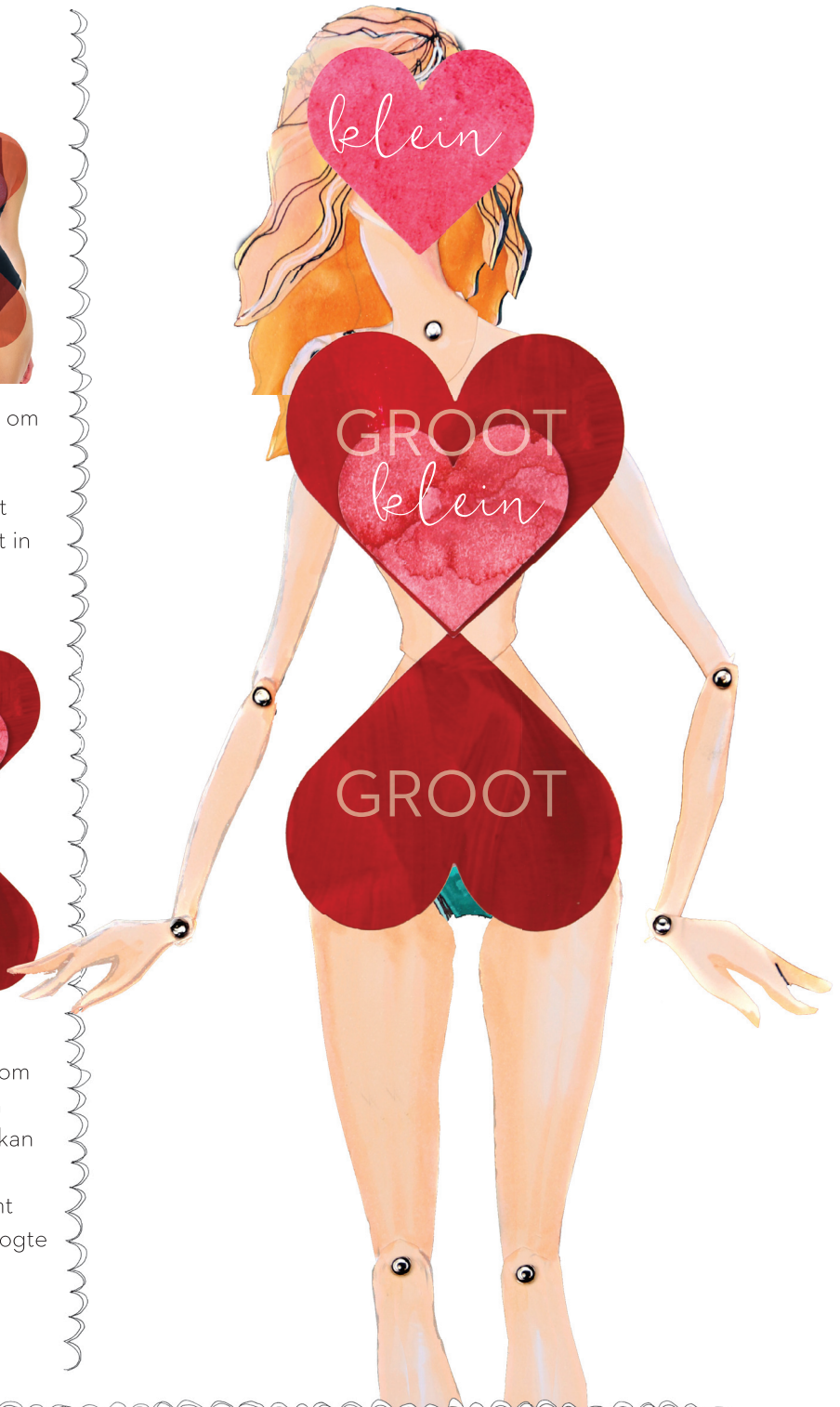
Achter in dit boek zit een aantal hartjes. Die kun je eruit knippen. Als je door een tijdschrift bladert en de harten op de figuren legt, zul je zien dat deze methode echt werkt.

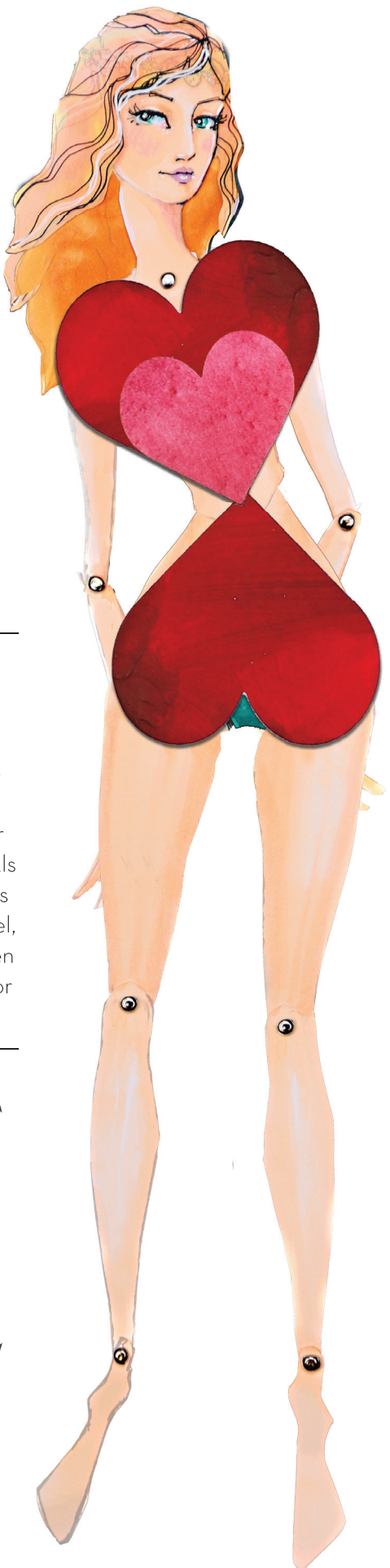
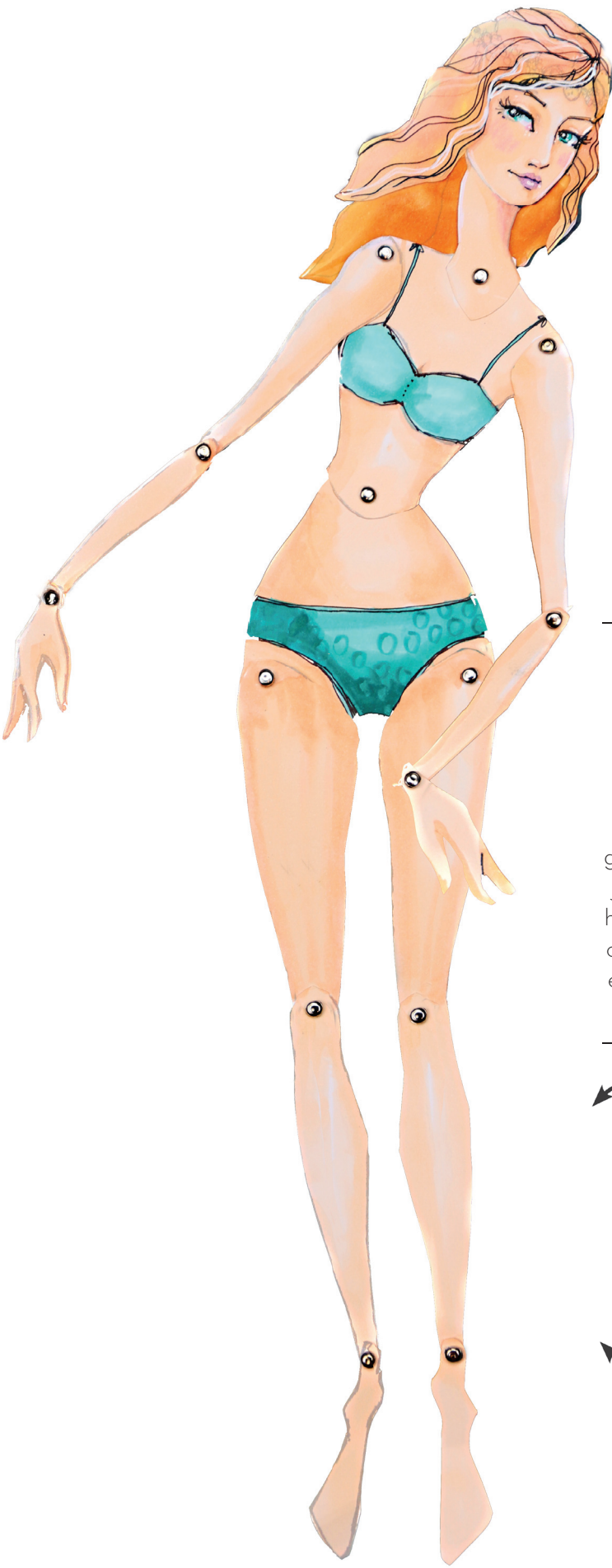
Denk eraan dat dit eenvoudige proportionele richtlijnen zijn die we kunnen gebruiken om de basis van een vrouwelijke figuur op te zetten.

We kunnen de harten ook gebruiken om de bovenkant van de buste te bepalen. Stel je een klein hart voor dat in het bovenste grote hart zit.

Dat kleine hart helpt je niet alleen om de positie van de buste te bepalen en het decolleté te tekenen, maar kan je ook helpen om de proportie van het hoofd goed te krijgen. Dat komt doordat het ongeveer dezelfde hoogte heeft als het hoofd.

HARTEN KANTELEN

Je kunt de grote harten kantelen om een nieuwe houding te krijgen. Ik heb deze pop van papier gemaakt met Hartlijnen. Als je figuren leert tekenen, is het een handig hulpmiddel, omdat je kunt zien hoe een eenvoudige kanteling voor beweging zorgt.

HARTEN IN EVENWICHT

Hartlijnen zijn een hulpmiddel, geen strakke regels.

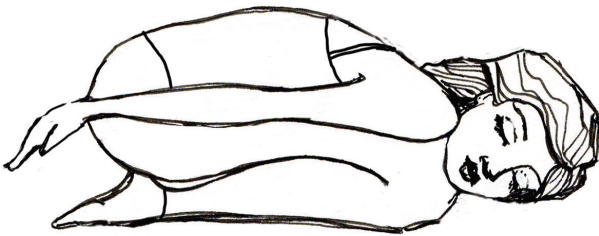
Dat komt doordat er oneindig veel verschillende menselijke lichamen zijn. We moeten echter wel ergens van uitgaan.

Een gemakkelijke manier om realistische proporties te onthouden is te zien in de tekening hiernaast.

Onze hele romp is even lang als een van deze drie lichaamsdelen:

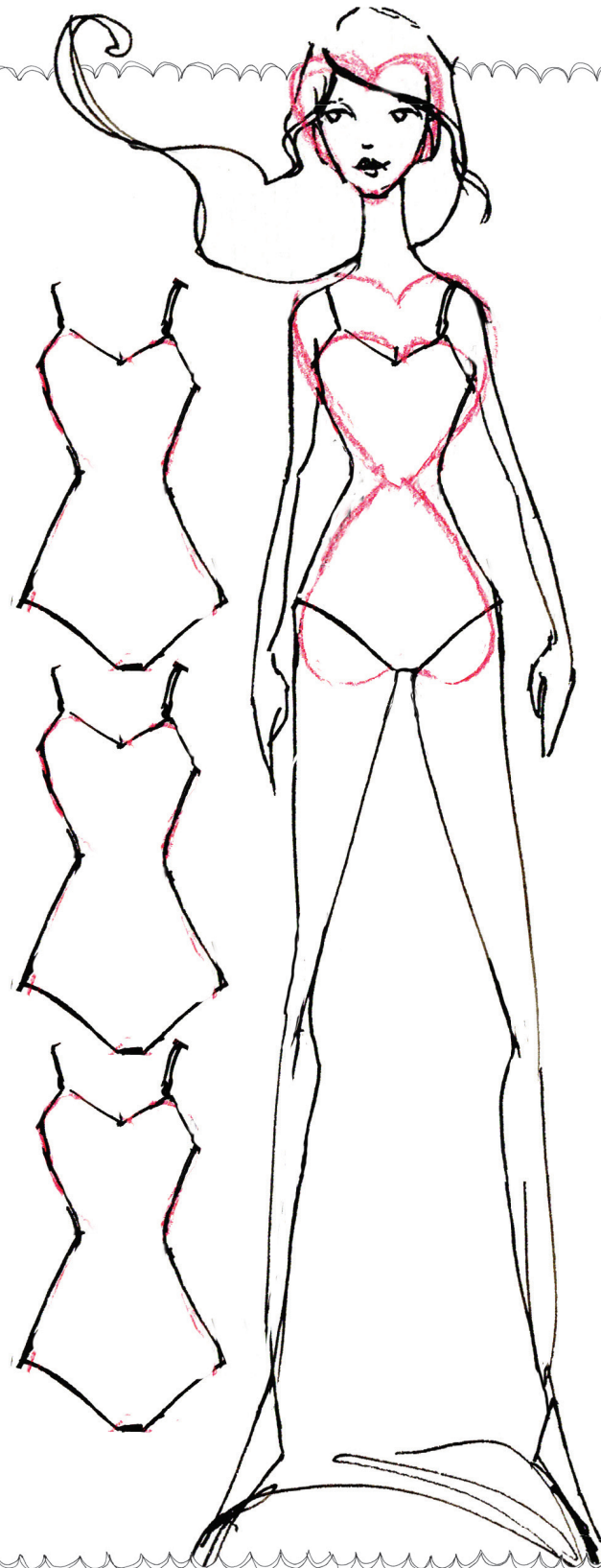
- het bovenbeen;
- het onderbeen;
- de armen zonder handen.

Een andere manier om naar deze proporties te kijken is door het lichaam zo compact mogelijk op te vouwen. Bij yoga wordt dat de 'kindhouding' genoemd. Je ziet dat er drie bijna gelijke delen ontstaan.

Verderop in dit boek zal ik je een paar ideeën aan de hand doen om de verschillende vormen te tekenen waaruit de figuur bestaat en leer ik je hoe je veranderingen kunt aanbrengen in die elementaire proporties. Voor nu wil ik alleen dat je het algemeen beeld van onze proporties snapt.

In de Hartlijnenkaart op de volgende pagina heb ik een paar tips bij elkaar gezet, zodat je een handig hulpmiddel hebt.

HARTLIJNEN- KAART

De proporties zijn
bij benadering en
vormen een handig
uitgangspunt.

ROMP

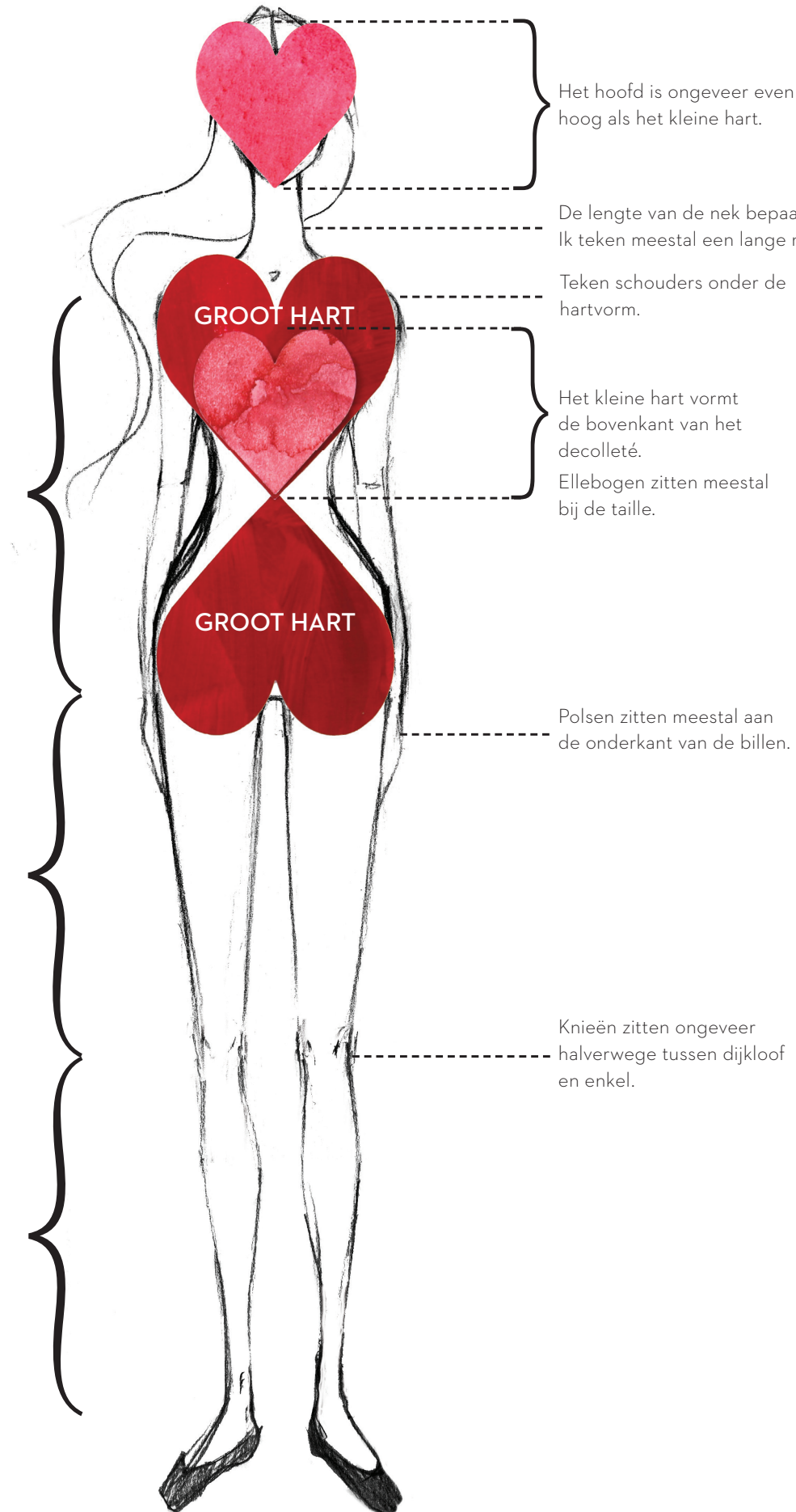
Van schouder tot
dijkloof

BOVENBEEN

Van dijkloof tot
knie

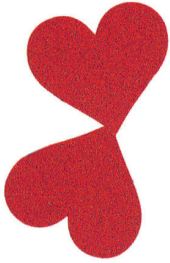
ONDERBEEN

Van knie tot
bovenkant van de
voet

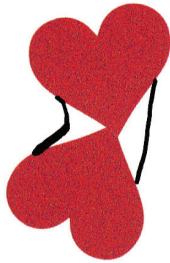

HARTKLOPPINGEN

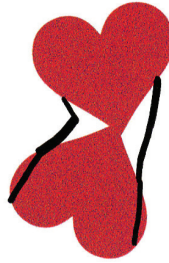
Je kunt de Hartlijnmallen omtrekken om een paar elementaire figuren te maken die ik Hartkloppingen noem.

1. Teken rond de Hartlijnmallen of teken de Hartlijnen zelf.

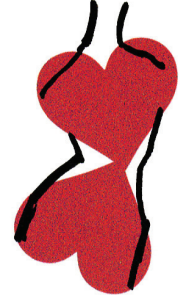
2. Teken de zijkant van de romp met twee gebogen lijnen.

3. Vlak de heupen een beetje af.

4. De nek ontspringt in het midden van het bovenste hart.

5. Teken de schouders onder de bovenste bogen van het hart.

6. Teken de buitenkant van het dijbeen recht omlaag en de binnenkant schuin naar de knie.

7. Je kunt een kleine boog maken om de kuit aan te geven en de voeten dikker te maken.

8. Houd de armen eenvoudig. Een kleine slingering zorgt ervoor dat ze er niet stijf uitzien.

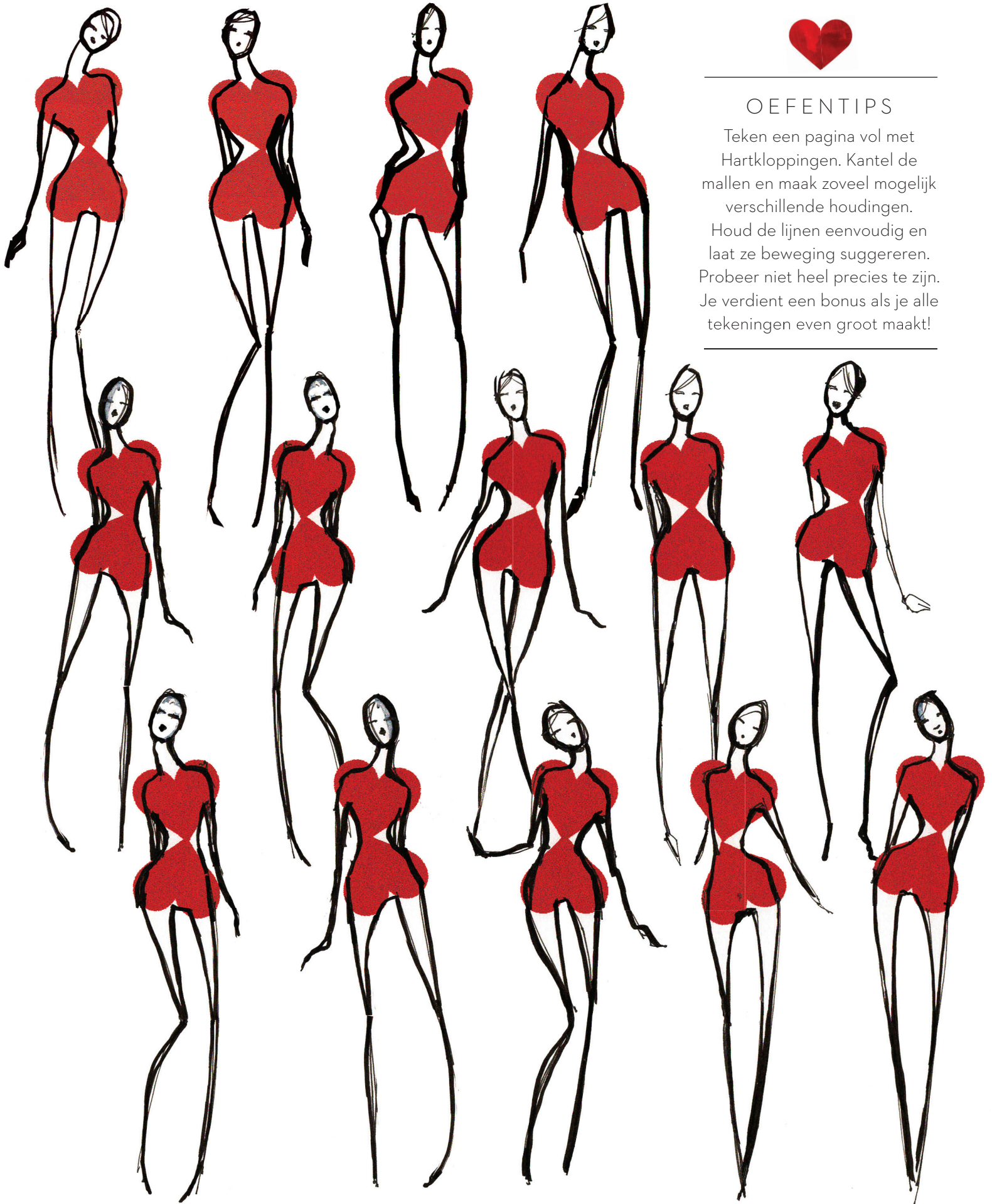
9. Een eivorm is prima voor het hoofd. Je kunt eenvoudige ogen en lippen toevoegen als je dat wilt.

OEFENTIPS

Teken een pagina vol met Hartkloppingen. Kantel de mallen en maak zoveel mogelijk verschillende houdingen.

Houd de lijnen eenvoudig en laat ze beweging suggereren. Probeer niet heel precies te zijn. Je verdient een bonus als je alle tekeningen even groot maakt!

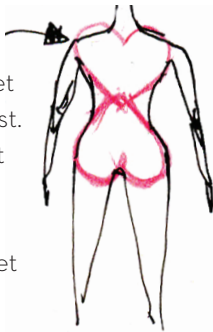

HARTPROBLEMEN?

Tijdens het tekenen kun je deze problemen tegenkomen. Zo herken je ze en los je ze op.

Brede schouders

Armen beginnen in het bovenste grote hart. Ze zitten dus niet aan de buitenkant vast. Als je de armen naast de schouders tekent, krijg je waarschijnlijk een figuur die eruitziet alsof ze aan de Olympische Spelen kan meedoen.

Brede heupen

Als de heupen (te) breed lijken, heb je misschien een te smalle taille getekend. Je kunt dan de taille wat breder maken of met veel plezier verder gaan met het Kim Kardashian-effect!

Hoge schouders

Denk eraan dat je de schouders onder het hart moet tekenen. Als je de schouders boven het hart tekent, lijkt het alsof de schouders worden opgehaald.

Ongelijke benen

Er komt nog een heel hoofdstuk over proporties, maar ondertussen kan de beenlengte voor problemen zorgen. Als je verschillende figuren tekent, is het fijn als de benen ongeveer even lang zijn.

OEFENTIPS

Schouders zijn even breed als het hart, maar hebben een andere vorm. Ze beginnen iets lager.

Armen beginnen in het hart. Als je ze naast het hart begint, wordt het lichaam te breed.

Gebruik dit punt om te bepalen waar de nek moet komen.

Verbind de harten met elkaar om een taille te vormen. Je bepaalt zelf hoe breed die wordt.

De dijkloof staat in het middelpunt van het hart.

