

Colin Hayes

**ZEICHNEN
UND
MALEN**

Das praktische Handbuch
der Werkstoffe und Techniken

Otto Maier Verlag

Inhalt

Einführung
Seite 8

1. Kapitel
Grundlagen
für das Malen und Zeichnen
Seite 12

Proportion/Farbe/Perspektive

2. Kapitel
Die Entwicklung der
künstlerischen **Arbeitsmittel**
Seite 18

Holzuntergründe/Gewebe/Gründe/Farbe/Pigmente/Trägerlösung/Wachs/
Ei/Öl/Acryl/Farbhersteller

3. Kapitel
Ölmalerei
Seite 34

Untergründe und Grundierung⁹

Leinwand/Holz/Spanplatte/Faserplatte/Hartfaserplatte/Multiplexkarton/
Malfertige Leinwand/Primgrund auftragen/Kölner Grundierleim/Knochen-
grundierleim/Kaseinleim/Gründe/Industriell hergestellte Gründe/Ölgrün-
de/GessoGrund/Emulsionsgründe/Acrylgründe für Ölfarben

Farben 47

Pigmente/Farben selbst herstellen/Bindemittel/Leinsamenöl/Kaltgepreßtes
Öl/Rohes Leinsamenöl/Standöl/Durch Sonnenbestrahlung eingedicktes
Standöl/Mohnöl/Walnußöl/Safloröle und Holzöle/Öltrocknungszusätze/
Farbträgerlösung/Terpentin-Trägerlösung/Firnisträgerlösung/Bienenwachs-
Trägerlösung/Bienenwachs-Öl-Trägerlösung/Kunstharz-Trägerlösung/Maro-
ger's Trägerlösung/Lösemittel/Terpentin/Venezianerterpentin/Firnis/Ma-
stixfirnis/Dammarfirnis/Schellackfirnis/Alkyd-Farben

Werkzeug 54

Pinsel/Kurzer Flachpinsel/Rundpinsel/Konische Pinsel/Flachpinsel lang/
Keilförmige Pinsel/Dachshaar-Verwaschpinsel/Marderhaar-Verwaschpin-
sel/Pinselsäubern/Palettmesser/Malmesser/Paletten/Näpfe/Staffeleien

Techniken 58

Alla prima/Ein Gemälde entwerfen/Untermalung/Lasur/Impasto/ Abtönen/
Farbauftrag naß auf naß/Frottage/Firnisauftrag auf das fertige Gemälde

4. Kapitel
Acryl
Seite 68

Untergründe und Grundierung 71

Leinwand/Papier und Karton/Holz/Metall/Wandgemälde/Primgrund

Farben 73

Trägerlösungen/Guasch und Acryl

Werkzeug 74

Techniken 75

Einbeziehen des Untergrundes/Lasieren/Deckfarbenauftrag/Sichtbare Pinsel-
struktur/Impasto/ Farbauftrag auf nasse Farbe/Linien malen/Leinwand ein-
färben/Firnisauftrag und Säuberung

5. Kapitel
Tempera
Seite 80

Untergründe und Grundierung 86

Leinwand/Paneelholz/Grundierleim/Gelatine-Grundierleim/Gründe/Gesso

Farben 88

Pigmente/Pigmentpaste/Eigelbtempera/Tempera mit Pigmenten mischen

Werkzeug 90

Pinsel/Farbbehälter

Techniken 90

Vorzeichnung/Farbauftrag/Möglichkeiten der Strukturierung/Lasur/Trocke-
ner Pinsel/Schraffierung/Auftupfen und Aufspritzen/Aufschütten/Farbe ent-
fernen/Entwurfskorrekturen/Schablonen/Schutz des fertigen Werkes

Ei-Öl-Emulsionen 96

Eigelb und Leinsamenöl/Eigelb, Standöl und Dammarfirnis/Ei und Lein-
samenöl/Ei, Dammar und Nelkenöl

6. Kapitel
Fresko
Seite 98
- Untergründe** 100
Verputzzubereitung/Wandvorbereitung/Verputzen
Farben 104
Techniken 104
Kartonentwurf/Farbauftrag
7. Kapitel
Außenwandmalerei
Seite 106
- Wände** 108
Wände säubern/Alkali und Ausblühungen/Organischer Bewuchs/Übermalet alter Farbe/Farbfentfernung/Verputzen
Farben 112
Farbwahl nach Untergrund/Emulsions-(Dispersions-)Farben und Glanzfarben/Spezialaußenfarben/Silikatfarben/Mischen und Verdünnen/Isolier-/Stabilisierflüssigkeiten/Firnis/Betonfärbemittel/Farbiger Putz/Kunstharzputz
Werkzeug 114
Techniken 114
Entwurf ausarbeiten/Rasterauftragen/Farbauftrag
8. Kapitel
Wasserfarbe
Seite 116
- Untergründe** 120
Papier/Heißgewalztes Papier/Kaltgewalztes Papier/Rauhes Papier/ Papiergewicht/Papier aufziehen/Handgeschöpfte Papiere/Japanpapier/Papierhersteller/Aufgezogenes Papier
Farben 123
Farbe selbst herstellen/Fertigfarben/Farben/Grundstoffe für Pigmente
Werkzeug 128
Pinsel/Staffeleien/Malbretter/Werkzeugbehälter/Malkästen/Wassergefäße
Techniken 144
Verwaschen/Tonabstufungen beim Verwaschen/Verwaschen mehrerer Farben/ Auftupfen/Übertönen/Trockener Pinsel/Verwaschen und Linien ziehen/Schwamm/Radiergummi/Klinge/ Aufspritzen/Zusätze und ihre Verwendung/Schablonen/Offsetdruck/Farbe Verblasen/Mischtechniken
9. Kapitel
Guasch
Seite 142
- Untergründe** 143
Papier/Fertigkarton
Farben und Werkzeug 143
Guasch/Poster- und Pulverfarben/Pinsel und Staffeleien
Techniken 144
Gleichmäßig starker Farbauftrag/Verwaschen/Übermalen/Aufspritzen/Schabtechniken/Struktur/ Glanzwirkung/Abdecken/Guasch und andere Farbträger/Fehler verbessern
10. Kapitel
Pastell
Seite 146
- Untergründe** 150
Papiere/Papier tönen/Leinwand
Pigmente 154
Farbskala auswählen/Farbmusterkarten/Pastellfarben/Ölpastellfarben
Techniken 156
Umrißzeichnung/Pastellstrich/Impastoauftrag/Pastell und andere Farbträger/Dampfund Pinsel/Pastelle fixieren
11. Kapitel
Kohle
Seite 160
- Papier** 164
Kohlearten 164
Kohlestangen/Sibirische Reißkohle/Kohlestifte
Techniken 765
12. Kapitel
Tusche
Seite 160
- Federhalter und Federn** 168
Federhalter/Füllfederhalter/Tuschefüller/Federhalter für Übungszwecke
Tuschen und Papiere 169
Zehntuschen/Wasserlösliche Tuschen/Papiere
Techniken 170
Tuscheauftrag/Tonabstufungen und Schattierungen/Spezialeffekte/Trocknungszeiten/Fleckentfernung und Radieren

13. Kapitel **Bleistift**
Seite 172

Stiftarten 174
Graphit/Holzkohle und Kohle/Farbstifte
Papiere 174
Werkzeug 775
Radiergummi/Messer, Klagen und Spitzer/Fixiermittel/Verlängerer
Techniken 176
Linien/Tonabstufungen/Strukturen/Radieren/Arbeiten mit Farbstiften

H. Kapitel **Spritzverfahren**
Seite 178

Spritzgeräte 779
Reinigung und Wartung/Druckluftherzeugung
Farbträger und Untergründe 181
Guasch- und Wasserfarben/Öl- und Acrylfarben/Photo-Retuschierfarben/Tuschen
Techniken 181
Vorbereitung/Bedienung der Spritzgeräte/Farbwechsel/Feine Linien/Gleichmäßiger Farbauftrag/Tonstufen/Farbübergänge/Spritzpunkte/Abdecken/Schwierigkeiten mit Spritzgeräten/Kleckse/Unregelmäßiger Farbausstoß/Schiefer Spritzstrahl/Farbverstopfung

15. Kapitel **Zeichenhilfen**
Seite 184

16. Kapitel **Druck**
Seite 192

Werkzeug 792
Hochdruck 79J
Linolschnitt/Kartonschnitt/Holzschnitte/Holzstich/Reliefätzung/Kombination verschiedener Hochdruckarten/Hochdruckpapier/Druckstöcke
Tiefdruck 198
Ätzen/Aquatinta/Erhabener Grund/Weichgrund/Säurebad/Kaltnadelarbeit/Gravur/Ätz- und Gravurpapier/Ätz- und Gravurdrucke herstellen/Retroussage
Siebdruck 202
Flüssigschablonen/Feste Schablonen/Photo-Siebdruck/Direkte Schablonen/Indirekte Schablonen/Untergründe für Siebdruck
Flachdruck 204
Lithokreide/Lithofederhalter/Korrekturen/Lithographiepapier/Drucken

17. Kapitel **Präsentation und Lagerung**
Seite 206

Rahmen 206
Wahl der Holzrahmenformen/Bild ausmessen/Maßzahlen notieren/Gehrungen sägen/Rahmen zusammensetzen/Zusammengesetzte Formstücke/Endbehandlung/Verwendung von Geweben/Bildbefestigung im Rahmen/Glas
Aufziehen 210
Passepartouts/Trockenes und nasses Aufziehen

Begriffserläuterungen
Seite 212

Ergänzende Literatur
Seite 214

Register
Seite 216

Bezugsquellenhinweise
Seite 222

Quellennachweise
Seite 223