

Inhoud

Inleiding	6
Hoofdstuk 1: De basis	8
Week 1: Kunstvoornemens	10
Week 2: Krachtige woorden	11
Week 3: Vormonderzoek	12
Week 4: Arcering	14
Week 5: Inktwassingen	15
Week 6: Perspectief	16
Week 7: Contouren tekenen	17
Week 8: Kleurenleer	18
Hoofdstuk 2: Losser werken	20
Week 9: Mindful doodles	22
Week 10: Teken je gereedschap	24
Week 11: Primaire Kleuren Challenge	25
Week 12: Tekenen zonder te gummie	26
Week 13: Lijntekenen	28
Week 14: Je andere hand	29
Week 15: Geïllustreerde recepten	30
Week 16: Mandala's	32
Week 17: Levendige letters	33
Week 18: Patroonzoeken	34
Week 19: Zendoodles	36
Hoofdstuk 3: Buiten de paden	38
Week 20: Lijst der lijsten	40
Week 21: Bakkersdozijn	42
Week 22: Tekenen op kleur	44
Week 23: In het openbaar	46
Week 24: Landschappen	48
Week 25: Luchtstudies	50

Week 26: Sketchcrawl.....	52
Week 27: In kaart brengen.....	54
Week 28: Huisportret.....	56
Week 29: Regenboog.....	58
Week 30: Botanische studie.....	60
Week 31: Ramen.....	62

Hoofdstuk 4: Persoonlijke zaken 64

Week 32: Creatieve blokkade opheffen.....	66
Week 33: Zelfportretcollage.....	68
Week 34: Jouw dag in doodles.....	70
Week 35: Handstudie.....	72
Week 36: Röntgenzicht.....	74
Week 37: Figuurstudie.....	76
Week 38: Geïllustreerde quote.....	78
Week 39: Zelfportret.....	80
Week 40: Coördinaten.....	82
Week 41: Bucketlist.....	84

Hoofdstuk 5: En nu volhouden 86

Week 42: Getimedede tekening.....	88
Week 43: Dagelijkse challenge.....	90
Week 44: Vogelperspectief.....	92
Week 45: Stillelevens tekenen.....	94
Week 46: Rorschach.....	96
Week 47: Ansichtkaarten.....	98
Week 48: Where You Stand.....	100
Week 49: Micro & macro.....	102
Week 50: Time lapse studie.....	104
Week 51: Blockbusters.....	106
Week 52: Art It Forward.....	108

Inleiding

Als kunstenaar is niets zo frustrerend als niet weten wat je nu weer moet gaan maken. Je kent het wel: dat angstige gevoel als je niet zeker weet hoe je een nieuw project moet opstarten of wat je op die eerste blanco pagina van je schetsboek moet tekenen. Welkom bij **Een jaar vol creatieve uitdagingen!** Dit boek is ontworpen om jou de aanmoediging en inspiratie te geven die je nodig hebt om je creativiteit het hele jaar door te blijven voeden. De ideeën en creatieve tips in dit boek zullen je helpen om je vaardigheden verder te ontwikkelen.

Elke week van het jaar word je getraakteerd op een nieuwe motiverende en interessante opdracht. Dat kan zo simpel zijn als het uitproberen van een nieuw tekengereedschap, of het oefenen van een vaardigheid die je al beheerst. Het kan betekenen dat je accepteert dat je niet elke dag geweldige kunstwerken hoeft te maken.

INVESTEER IN JEZELF

Beloof jezelf dat je tijdens jouw creatieve jaar de nodige tijd aan jezelf en je vak zult besteden. Dat kan elke ochtend vijf minuten zijn terwijl je ondertussen je dagelijkse kop koffie drinkt, of een halfuur per week waarin je alles in je agenda blokkeert behalve kunst en tekenen. Het belangrijkste is om het gewoon te gaan doen, ongeacht het resultaat. Vaak heb ik pas aan het eind van de dag de tijd om de voorwerpen op mijn nachtkastje te schetsen terwijl ik al in bed lig! Dit zijn misschien niet mijn beste of meest gedetailleerde tekeningen, maar het belangrijkste is dat ik de tijd heb genomen om te tekenen!

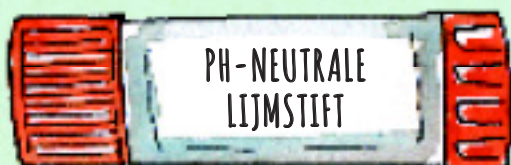
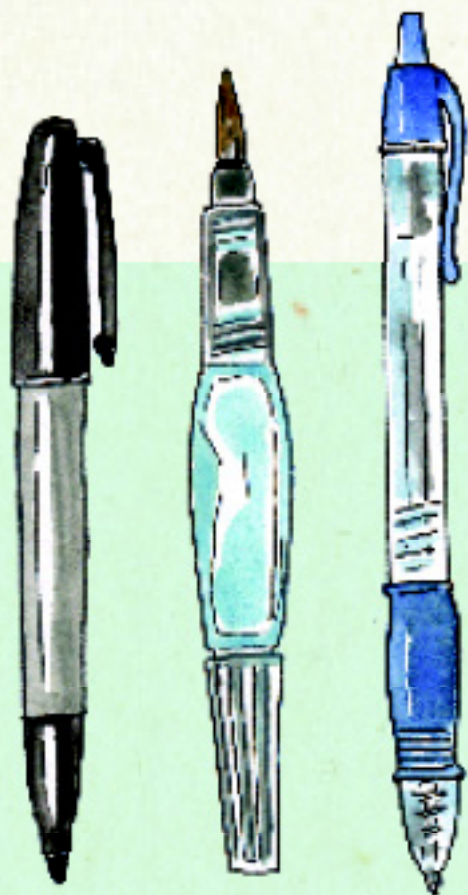
ALS JE EEN ROTDAG HEBT, SCHEUR DAN NIET DE PAGINA UIT JE SCHETSBOEK! BEWAAR HEM JUIST, ZODAT JE VANAF NU JE VORDERINGEN GEDURENDE DE WEKEN IN KAART KUNT BRENGEN EN KUNT ZIEN HOEZEER JE VOORUIT BENT GEGAAN!

EXPERIMENTEER MET MATERIAAL

Er zijn verschillende gereedschappen die je tijdens je creatieve jaar kunt gebruiken, maar ik raad altijd aan om de volgende essentiële tools bij de hand te hebben: vulpotloden, potloden met verschillende hardheden, waternastepen, wateroplosbare pennen, permanente markers, gummen en enkele kleine (paper)clips om je pagina's bij elkaar te houden. Andere hulpmiddelen die ik aanbeveel zijn aquarelverf (reisset), kleurpotloden, een pH-neutrale lijmstift en een klein (aquarel)penseel.

En je hebt natuurlijk een schetsboek nodig! Een multi-mediaschetsboek biedt een goed oppervlak voor tekeningen en genoeg flexibiliteit om ook natte media en collages in je werk op te nemen. Je kunt ook verschillende papiersoorten verzamelen, denk aan kraftpapier, gekleurd papier, karton en aquarelpapier. Plak deze losse vellen dan in je schetsboek om al je werk op één plek te bewaren.

WEES LIEF VOOR JEZELF

Een van de belangrijkste regels voor het komende jaar, naast consistentie en toewijding, is: lief zijn voor jezelf. Je hebt het in je om je eigen grootste cheerleader of je ergste vijand te zijn. Wees aardig voor jezelf gedurende dit artistieke avontuur. Geef jezelf de ruimte om fouten te maken en gun jezelf de vrijheid om daarvan te leren. Dit is per slot van rekening jouw creatieve jaar!

HOOFDSTUK I

De basis

- . Creativiteit laten ontstaan
- . Vormen, arceringen & perspectief
- . Kleur & inkt

WEEK 1

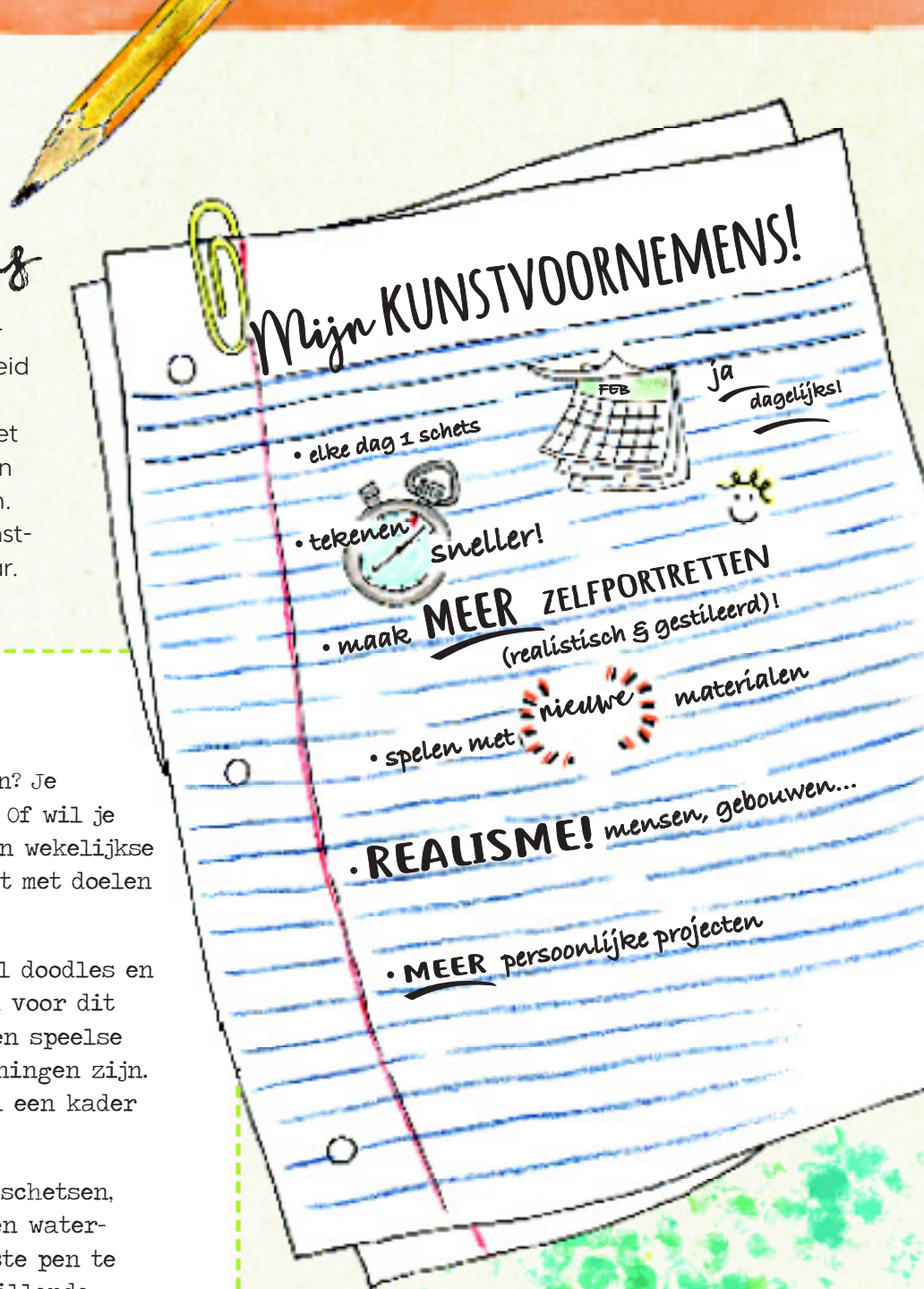
Kunstvoornemens

Ongeacht het moment van het jaar waarop je begint: begin fris en bereid je voor op een vol jaar van kunst maken! Zoals bij elk nieuw jaar is het natuurlijk leuk om voor jezelf doelen en goede voornemens te bedenken. In deze eerste week maak jij je 'kunstvoornemens' voor het komende jaar.

OEFENING

Wat wil je dit jaar verbeteren? Je nauwkeurigheid, je snelheid? Of wil je gewoon graag van tekenen een wekelijkse routine maken? Maak een lijst met doelen en begin dan met tekenen!

- 1 Teken met potlood een aantal doodles en illustraties die jouw doelen voor dit jaar symboliseren. Dit kunnen speelse en eenvoudige basislijntekeningen zijn. Geef je tekeningen eventueel een kader en een leuke achtergrond.
- 2 Als je tevreden bent over je schetsen, kun je ze overtrekken met een water-vaste pen. Door een watervaste pen te gebruiken kun je met verschillende media kleur toevoegen zonder je zorgen te hoeven maken over uitlopende inkt. Markers, aquarelverf en kleurpotloden zijn stuk voor stuk geweldige opties.
- 3 Neem de tijd om jouw 'kunstvoornemens' goed te bekijken en erover na te denken en zorg er vervolgens voor dat ze een prioriteit voor dit jaar worden!

PROBEER DIT!

Als je in een gloednieuw schetsboek begint, kun je als eerste stap het omslag verfraaien met je artwork om het boek nog persoonlijker te maken. Dit zet ook meteen de juiste toon voor jouw jaar vol creativiteit.

WEEK 2

Krachtige woorden

Wanneer je vecht tegen een kunstenaarsblok, kan het moeilijk zijn de inspiratie te vinden om gewoonweg te beginnen. Kies een woord of zin als jouw thema voor deze week! Het kan een eenvoudig woord zijn, zoals 'focus' of 'plezier' of 'prioriteit', maar ook een complexere uitdrukking die een groter doel vertegenwoordigt. Wil je je bijvoorbeeld meer richten op tekenen naar de waarneming of juist spelen met kunst?

OEFENING

- 1 Schrijf jouw themawoord of -zin op een *sticky note*. Naarmate de week vordert, neem je dit blaadje steeds mee naar de volgende pagina van je schetsboek. Dit zal je tijdens het tekenen aan je thema herinneren.
- 2 Omring het woord met tekeningen of (geïllustreerde) andere woorden die je helpen je kunstdoel voor de week te bereiken.
- 3 Maak een foto van je werk en zet deze als screensaver op je mobiele telefoon of tablet, zodat je dagelijks herinnerd wordt aan je doel.

PROBEER DIT!

Herhaal deze oefening wanneer je gedurende het jaar even geen inspiratie hebt: kies nieuwe woorden of zinsdelen die overeenkomen met jouw doelen op dat moment.

JOUW WOORD IS JOUW KATALYSATOR VOOR DEZE WEEK, JE INSPIREREN OM TE CREËREN. WEES DAPPER, NEEM RISICO'S!

WOORDIDEEËN:

- zelfverzekerd
- optimistisch
- creëer!
- assertief

HUMBLE

betrouwbaar

EFFICIENT!

WEEK 3

Vormonderzoek

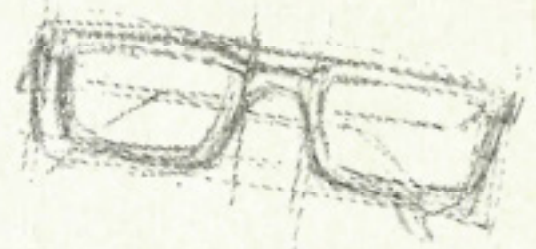
Vormonderzoek, het opsplitsen van complexe objecten in hun eenvoudigste vormen, is een basisprincipe van tekenen dat vaak wordt vergeten. Het lijkt een eenvoudige oefening, maar het houdt je oog scherp en helpt bij het verfijnen van je vaardigheden. Hoe meer vormonderzoek je doet, hoe meer het een tweede natuur wordt.

OEFENING

- 1 Kies een studie-object en verdeel het in basisvormen, zoals cirkels, driehoeken en vierkanten. Probeer het dan te bekijken in complexere vormen, zoals trapeziums en parallelogrammen. Zitten er vormen in die vormen? Vormen kunnen veranderen met jouw gezichtspunt. De bovenkant van een koffiemok ziet er bijvoorbeeld ovaal of rond uit, afhankelijk van jouw positie wanneer je hem bekijkt.
- 2 Teken verschillende eenvoudige voorwerpen in hun meest eenvoudige vorm. Dit kunnen bekers, fruit, kleding en dergelijke zijn.
- 3 Plan gedurende de hele week je weg naar meer gecompliceerde objecten, zoals bijvoorbeeld meubels, auto's, planten en bloemen met veel details.

PROBEER DIT!

Kleuren, schaduwen en details vormen ook vormen binnen een object. Probeer deze te ontdekken terwijl je werkt. Kijk dan of je het object uit alleen deze 'secundaire' vormen kunt opbouwen.

WEES NIET BANG OM JE VORMEN LOS TE LATEN TERWIJL JE ZE SCHETST! LAAT ZE ELKAAR OVERLAPPEN, DAT HELPT JE OM ZE OP TE BOUWEN.

WEEK 4

Arcering

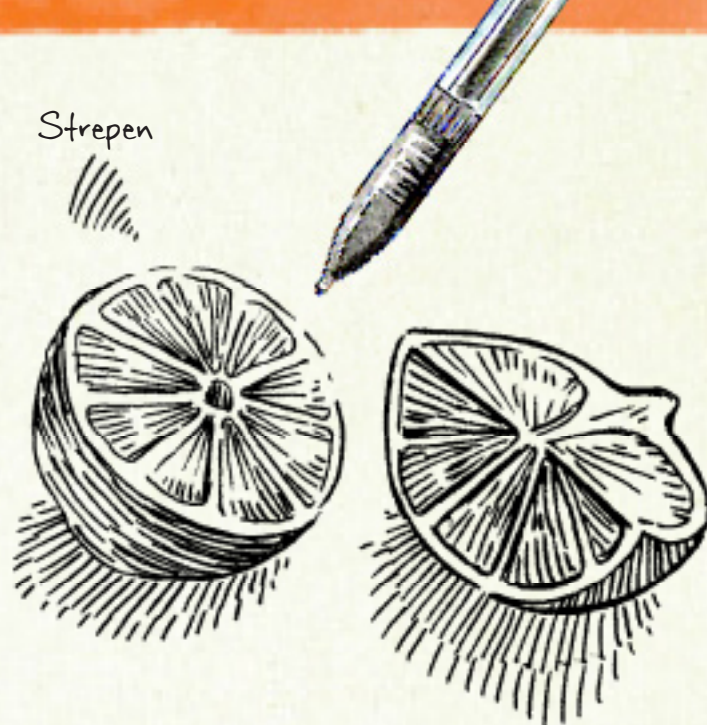
Net als het vinden van vormen is arceren een belangrijke techniek die je helpt je tekenvaardigheden te verbeteren. Arcering komt van pas bij het tekenen, maar werkt ook goed bij snelle schetsen of het toevoegen van textuur en diepte aan je werk.

OEFENING

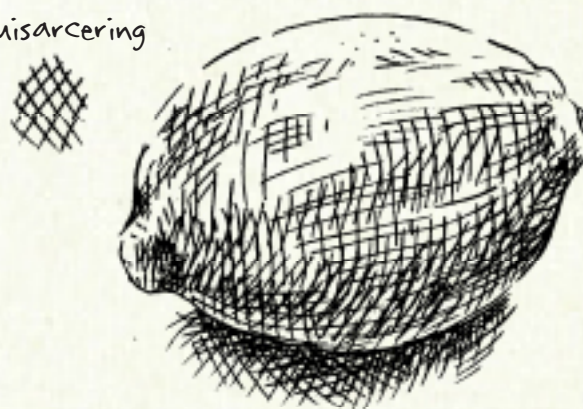
Stippen, streepjes en kruisarceringen worden alle drie gebruikt om een object schaduw en vorm te geven. De diepste schaduwen en de gebieden met de meeste arceringen zijn de delen die het verst verwijderd zijn van de lichtbron. Arceringstekens kunnen ook worden gebruikt om duidelijk te maken dat een object in de tekening zich kromt, terugwijkt of van richting verandert.

- 1 Speel deze week met deze drie stijlen en gebruik daarbij verschillende tekengereedschappen: een speels patroon gemaakt met een grafietpotlood verschilt van een stippenpatroon dat is gemaakt met een tool met een brede punt.
- 2 Gebruik deze arceringen om vormen en eenvoudige objecten te tekenen (of toe te voegen aan eerdere tekeningen).
- 3 Naarmate de week vordert, begin je met het tekenen van kleine stillevenen met alleen arceringstechnieken.

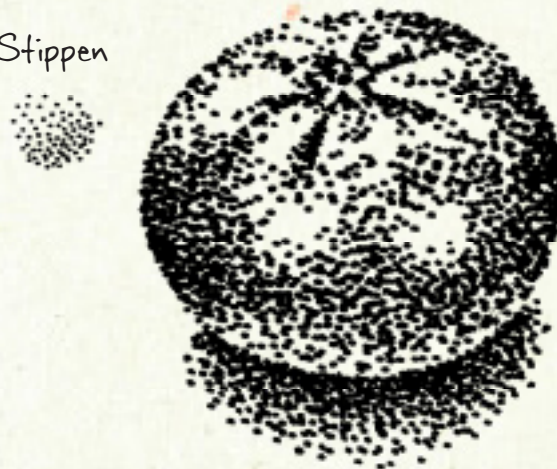
Strepen

Kruisarcering

Stippen

TIP

KNIJP JE OGEN SAMEN TERWIJL JE NAAR JE OBJECT KIJKT. ALS JE DOOR JE WIMPERS TUURT, VERVAGEN DE KLEINE DETAILS EN ZIE JE ALLEEN DE HIGHLIGHTS EN SCHADUWEN VAN HET OBJECT.

WEEK 5

Inktwassingen

Water toevoegen aan een tekening? Absoluut! Een van mijn favoriete manieren om te creëren is een tekening te combineren met water om een inktwassing te maken. Dit is niet alleen een leuke inleiding tot aquarelleren, het is ook een unieke manier om monochromatische arcering te oefenen. Gebruik wel een wateroplosbare pen, anders zal het water niet mengen met de inkt. En gebruik aquarelpapier voor het beste resultaat.

OEFENING

- 1 Selecteer een tekenobject en schets het in potlood. Gebruik vervolgens inkt om de schaduwen uit te lijnen en op te bouwen met kruisarceringstekens. Als je de schaduwen hebt gedefinieerd en veel inkt op je pagina hebt, pak je een penseel, bevochtigd met een beetje water. (Of een waterpenseel, een van mijn favorieten voor tekenen en aquarelleren).
- 2 Met het bevochtigde penseel maak je 'de inkt los' in de dichtere delen van je tekening: spreid de inkt uit om de gebieden zonder kleur in te vullen. Hoe meer water je mengt met je inkt, hoe lichter je wassingen worden. Minder water = donkerdere wassingen.
- 3 Laat drogen. Ga er opnieuw met inkt overheen als je donkerdere schaduwen wilt.

PROBEER DIT!

Probeer na het experiment met een monochromatische inktwassing andere kleuren in je tekeningen op te nemen, om te zien welke resultaten je krijgt!

WEEK 6

Perspectief

Deze week besteden we tijd aan het bestuderen van objecten. Kies een aantal voorwerpen die je vanuit meerdere hoeken kunt bestuderen, bijvoorbeeld planten, schoenen en snuisterijen. Bestudeer de vormen van je object om een nauwkeurige, gedetailleerde tekening te maken. Leren tekenen vanuit meerdere perspectieven is een goede manier om je vaardigheden te verbeteren.

OEFENING

- 1 Maak een schets van je voorwerp om de vorm en verhoudingen correct te krijgen. Gebruik *crosshatch marks* om de vormen en schaduwen langzaam op te bouwen. Let op de details!
- 2 Als je klaar bent met het tekenen onder een bepaalde hoek, verander je van perspectief. Draai het object 90 graden of bekijk het nu eens van boven. Verander drastisch van perspectief en teken het object opnieuw. Doe dit minstens een of twee keer per voorwerp.

PROBEER DIT!

Teken het item vanuit een perspectief waarin je het normaal niet gauw zult zien: op zijn kant of ondersteboven...

WEEK 7

Contouren tekenen

Contourtekeningen maak je door je tekening te beginnen en te eindigen in één doorlopende lijn. Dat wil zeggen dat je je gereedschap niet één keer van het papier haalt! Dit kan rare tekeningen opleveren, maar ze zijn handig om voorstudies te maken voor een gedetailleerde illustratie.

OEFENING

- 1 Kies je onderwerp en bestudeer het. Bepaal de donkerste gebieden, waar je je lijnen opbouwt om schaduw te creëren. Zoek naar rondingen of texturen die kunnen worden toegevoegd.
- 2 Begin richting het midden van je tekening en werk naar buiten. Wees niet bang om terug te gaan met je pen of kriskras over je lijnen te gaan, indien nodig.
- 3 Maak gedurende deze week contourtekeningen van verschillende soorten items, zoals flessen, planten, kleding, kantoorbenodigdheden en wat je zoal nog meer om je heen ziet!

PROBEER DIT!

Maak eens een blinde contourtekening: met je ogen dicht of terwijl je niet naar de pagina kijkt! Deze manier van tekenen is ideaal om je brein in de juiste creatieve mindset te krijgen.

Normale
contour-
schets

Blinde
contourschets

WEEK 8

Kleurenleer

Laten we het eens over kleur hebben! Er zijn veel media die je kunt gebruiken om kleur aan een tekening toe te voegen. Speel met kleurpotloden, stiften, krijtpastels en zelfs aquarelpotloden! Aangezien de meeste hiervan droge media zijn, hoef je je niet al te druk te maken over het type papier dat je gebruikt.

OEFENING

Voor je kleur gaat toevoegen aan je tekeningen, is het handig als je iets weet over de kleurenleer. Het kleurenwiel is een goed hulpmiddel bij het kiezen van de juiste kleurencombinaties en tinten. Op het kleurenwiel vind je de drie primaire kleuren rood, blauw en geel: natuurlijke kleuren die niet met andere kleuren kunnen worden gemaakt. De secundaire kleuren worden gemaakt door de primaire kleuren te mengen: rood + blauw = paars, geel + blauw = groen, en rood + geel = oranje. Met elk medium krijg je een iets andere tint.

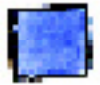

- 1 Maak je eigen kleurenwiel met behulp van het gekozen kleurmedium. Begin met de primaire kleuren en meng ze om de secundaire kleuren te maken. Daag jezelf uit om alleen de primaire kleuren te gebruiken om secundaire kleuren te maken, ook als deze al in je set zitten.
- 2 Gebruik de tegenovergestelde/complementaire kleuren in je kleurenwiel om nauwkeurige schaduwen te maken. Teken je bijvoorbeeld een aardbei, combineer dan rood met groen om de schaduwen direct op de aardbei te creëren.
- 3 Verzamel deze week zoveel mogelijk effen gekleurde voorwerpen, en teken en decoreer ze met de tegenovergestelde kleurencombinaties.

GEBRUIK ZWAARDER PAPIER OM KROMTREKKEN TE VOORKOMEN ALS JE GAAT AQUARELLEREN OF HEEL VEEL LAGEN AQUARELPOTLOOD AANBRENGT.

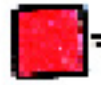

Primair Secundair

	+		=	
	+		=	
	+		=	

Aquarel

Primair Secundair

	+		=	
	+		=	
	+		=	

Kleurpotlood

