

HALLO CREATIEVELING,

Graag stel ik me aan je voor: mijn naam is Julia Woning. Ik studeerde in 1994 af aan de Willem de Kooning Academie en werk sindsdien als illustrator, portrettist, beeldend kunstenaar en teken- en schilderdocent.

Ik werk vanuit mijn eigen atelier in Bergschenhoek in Zuid-Holland. Ik ben altijd aan het tekenen, schilderen en creëren. Sinds 2015 maak ik boeken voor MUS, onder meer met mijn bekende Dikke Dames en dierenillustraties. Na drie naslagwerken over kleurtechnieken

en -materialen (*Kleurtechniekenworkshop*, *Creatieve tekentechniekenworkshop* en *Workshop PanPastel*) is hier nu *Artjournal workshop*. In dit boek maak je kennis met artjournalen: ik laat je zien wat artjournalen voor mij inhoudt en betekent, hoe je zelf kunt beginnen en welke materialen en technieken je kunt gebruiken. Met behulp van foto's leid ik je stap voor stap door verschillende artjournalprojecten. Zo hoop ik je te inspireren om zelf ook meteen aan de slag te gaan met je artjournal. Samen tillen we je pagina's naar een nog hoger niveau!

Veel succes en plezier gewenst,

JULIA

P.S.

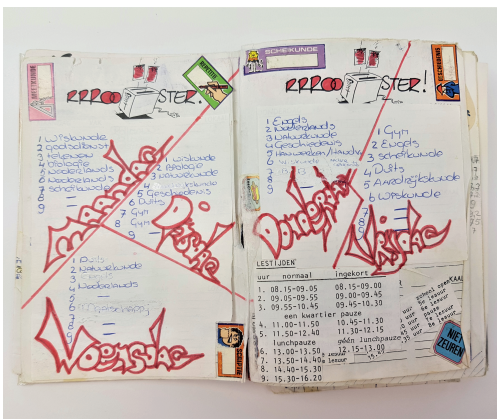
Mocht je interesse hebben in het volgen van een van mijn workshops, dat kan! Kijk voor tarieven en workshopdata op mijn website www.juliawoning.com.

6

Het begon allemaal op de middelbare school: schoolagenda's pimpen

▲ Schoolagenda's De eerste boekjes die ik versierde met fotocollages en tekeningen.

MIJN GESCHIEDENIS MET ARTJOURNALEN

Ik artjournal al heel lang. Sterker nog, om bij het begin te beginnen, moeten we teruggaan naar mijn middelbareschooltijd. Mijn schoolagenda was het eerste boekje dat ik versierde met fotocollages en tekeningetjes. Maar ik was toen nog helemaal niet bewust bezig met het maken van een artjournal, ik was gewoon mijn agenda aan het pimpen.

Toen ik jaren later naar de kunstacademie ging, ontdekte ik blanco tekenboeken. Daarin maakte ik als student niet alleen mijn schetsen, maar ook mijn notities. Zo ontstonden mijn eerste artjournals, al noemde ik ze toen

nog niet zo: het waren mijn dummies. Door de jaren heen heb ik veel van dat soort dummies volgemaakt. Ik schreef er mijn ideeën in op, maakte schetsen en werkte er illustraties en schilderijen in uit.

Een aantal jaar geleden kwam ik voor het eerst in aanraking met het fenomeen artjournals, toen ik in hobbywinkels en op hobbybeurzen demonstraties gaf. Hoewel veel aspecten van het artjournals voor mij herkenbaar waren, verraste het me ook. De pagina's die ik zag waren namelijk nog veel verder uitgewerkt dan de pagina's die ik zelf maakte in mijn dummies. Het waren stuk voor stuk kleine, kleurrijke kunstwerkjes die van de pagina's spatten. Ik was meteen een verslaving rijker.

Waar ik mijn dummies eerder vooral gebruikte om mijn ideeën in op te schrijven en te schetsen, inspireerden deze artjournals me om die ideeën al verder uit te werken en ze te waarderen voor wat ze waren: kleine kunstwerkjes op een pagina – of zelfs twee pagina's naast elkaar, een spread.

Hoewel mijn dagen al flink gevuld waren met teken- en schilderwerk in opdracht, kunstwerken maken en exposeren, illustreren en schrijven,

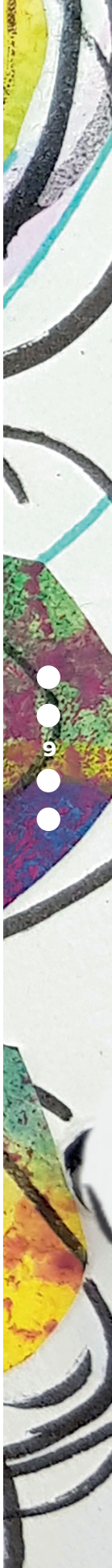
ging ik meer en meer tijd besteden aan mijn artjournals. Het geeft me zo veel plezier en voldoening artjournalpagina's te creëren, dat ik mezelf er helemaal in kan verliezen. In eerste instantie deed ik dat alleen voor mezelf, maar ik merkte gaandeweg dat ik hiermee ook andere mensen kon inspireren, door

▲ **MDF-album** Op de kunstacademie ging ik deze losbladige tekenboeken met MDF-kaft gebruiken voor mijn notities en schetsen.

het bijvoorbeeld te delen op sociale media. Artjournalen nam me soms zo in beslag, dat mijn andere werk erdoor in gedrang kwam. Althans, dat dacht ik. Tot ik besepte dat het voor mij meer was dan alleen 'vrij werk' maken. Het bleek inspiratie voor latere ontwerpen. Wanneer ik nu bijvoorbeeld stencils, stempels of illustraties ontwerp, blader ik door mijn artjournalen en haal daar inspiratie uit. Zo is artjournalen, naast de voldoening die ik eruit haal, ook de tijdsinvestering meer dan waard!

AAN DE SLAG

In dit boek laat ik je zien hoe ik het artwork maak waarmee ik mijn artjournals vul, om je te laten zien dat je vrij gemakkelijk ook zelf een artjournal kunt beginnen.

De eerste stap die je zet wanneer je een artjournal begint, is een leeg boek aanschaffen. Kies daarvoor een boek dat goed geschikt is voor de verschillende technieken die je gebruikt bij artjournals: een boek met blanco,

goed dik papier. Daarnaast begin je met het verzamelen van materiaal dat je in je artjournal kunt gebruiken: papier, foto's, afbeeldingen, stempels, stencils, kleurmateriaal, verf, inkt, teksten en nog veel meer. Je zult zien dat je uit allerlei onverwachte hoeken leuke materialen vandaan kunt halen. Naarmate je steeds geoefender wordt in het artjournalen zal je je verzameling sneller zien groeien. Je moet ergens beginnen, dus start vandaag nog met verzamelen!

ZO GA IK TE WERK

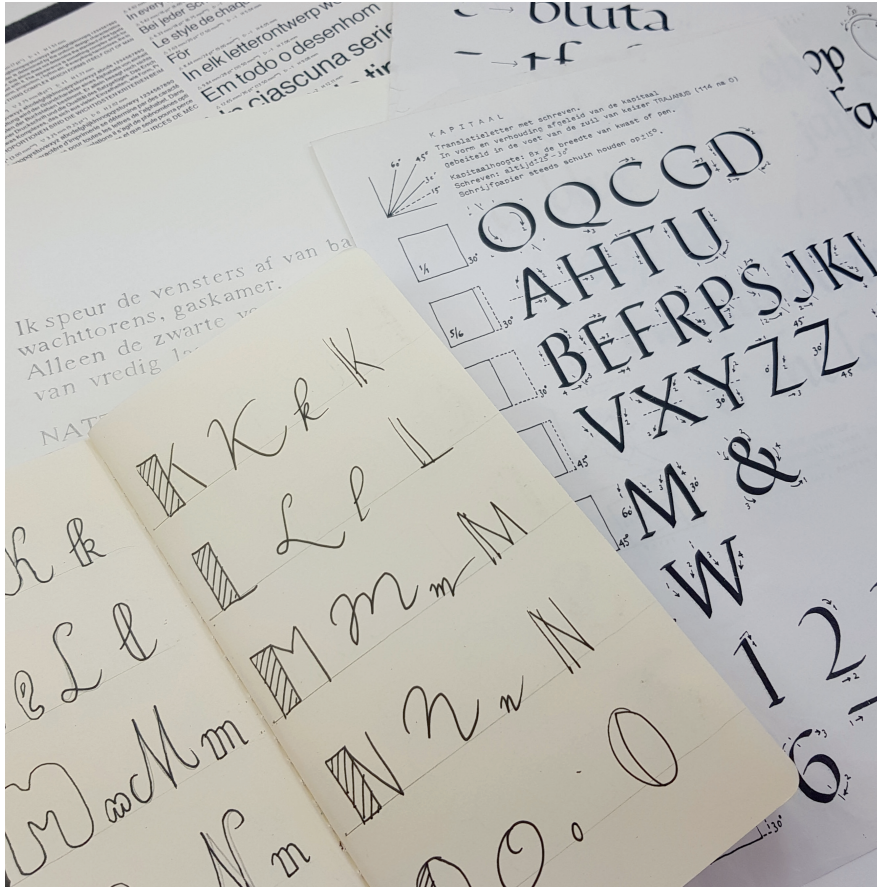
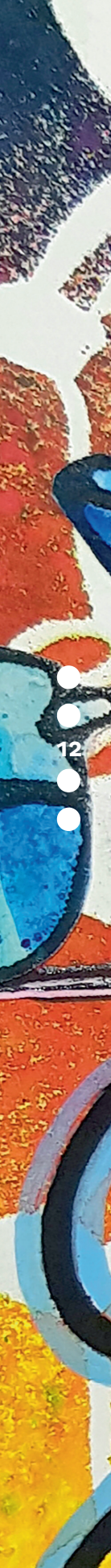
Het liefst werk ik in momenten in plaats van dat ik één pagina in één keer helemaal uitwerk.

Dat betekent dat elke keer dat ik mijn artjournal erbij pak, ik aan een ander onderdeel werk. Het is maar net waar ik op dat moment zin in en inspiratie voor heb. De ene keer werk ik bijvoorbeeld alleen aan achtergronden of sfeerbeelden, die ik zowel in mijn artjournal als op losse vellen maak. Losse vellen bewaar ik in mijn verzameling papier, die ik

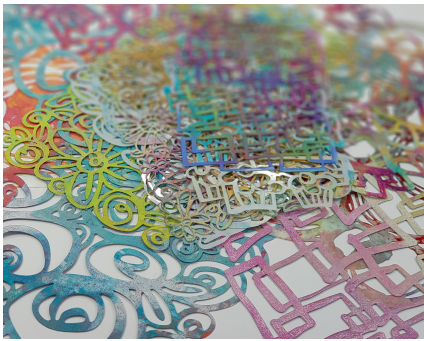
op een later moment in mijn journal kan plakken. Een andere keer kleur ik alleen losse elementjes in; dit kunnen zelfgemaakte lijntekeningen zijn, die ik van kleur voorzie, mooie kleurplaten, of afdrukken van stempels die ik in mijn journal zelf, maar ook op verschillende soorten papier maak en inplak. Weer een andere keer schets ik, teken ik, schilder ik, maak ik aquarels of collages, of voeg ik *finishing touches* toe met stickers, glitter of goudfolie.

▲ ◀ **Materialen** In de volgende hoofdstukken laat ik je zien welke materialen ik graag gebruik en welke technieken ik hierbij toepas.

Alle losse elementen verzamel ik in een plastic mapje, maar je kunt ze ook in een blik of bakje bewaren. Soms knip ik ze op dezelfde dag nog uit, maar het kan ook dat ik dat op een ander moment doe, als ik lekker op de bank zit voor de televisie bijvoorbeeld. Op die manier is er altijd wel een moment waarop ik mijn verzameling elementen kan aanvullen en vergroten. Op weer een andere keer werk ik alleen aan het bedenken, oefenen en maken van eigen lettertypes en gehandlerde teksten. Als ik ergens een mooi lettertype

tegenkom, maak ik er een foto van en zet ik die in een apart album op mijn telefoon. Dit kan afkomstig zijn van een aanplakbiljet, een poster, van een artikel in een tijdschrift, of van een gevelbord van een winkel ... Inspiratie is echt overal te vinden. De foto's die ik heb gemaakt, gebruik ik als inspiratie wanneer ik zelf woorden of quotes vormgeef die ik wil gebruiken in mijn artjournal.

Op een bepaald moment komen al deze losse elementen samen, en krijg ik zin en inspiratie om een pagina helemaal af te maken. In de volgende hoofdstukken laat ik je het hele proces stap voor stap zien, tot het punt waarop alles in je artjournal samenvalt. Je zult ontdekken hoe ik mijn verzamelingen aanleg en aanvul, welke materialen ik gebruik en welke technieken ik hierbij toepas. Ik neem je mee langs veel verschillende projecten, die je een voor een meer kennis en inspiratie geven om je eigen artjournal te kunnen vullen.

ACHTERGRONDEN

Ik maak op losse vellen papier en in mijn verschillende artjournals altijd eerst een aantal achtergronden. Ik werk in meerdere artjournals tegelijk: ligt er een te drogen, dan kan ik altijd verder werken in een ander journal. Voor mij werkt dit het fijnst, maar als jij het liever bij één journal houdt, is dat natuurlijk prima.

Door achtergronden op losse vellen te maken, kun je altijd doorwerken wanneer je even niet verder kunt in je artjournal. Ik werk nooit van voor naar achteren in mijn journals, maar altijd kriskras door het boek heen. Op die manier voorkom ik dat meerdere pagina's achter elkaar dezelfde kleurstelling of sfeer krijgen, wanneer ik in een bepaalde

creatieve flow zit. Door ze te verspreiden over het boek, krijg je een prachtig, gevarieerd geheel om doorheen te bladeren.

Nog een voordeel van het werken aan losse onderdelen is dat je voorkomt dat je je te veel focust op hoe een pagina er in zijn geheel uit moet komen te zien. Het is fijn om alleen maar bezig te zijn met sfeerbeelden en kleurencombinaties. Geniet bij het maken van achtergronden van het spelen met kleur en materialen, en richt je nog niet op de pagina's als geheel of op het eindresultaat. Ik laat je nu eerst verschillende soorten achtergronden zien die je kunt maken met diverse materialen en technieken.

